

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ ДРАМЫ

Уровень высшего образования – бакалавриат

Направление подготовки – 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Профиль – Постановка театрализованных представлений и праздников

Форма обучения – очная, заочная

Год набора – 2021 год

Луганск 2023

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль «Постановка театрализованных представлений и праздников» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1181.

Программу разработал В. В. Сальков, преподаватель кафедры театрального искусства.

Рассмотрено на заседании кафедры театрального искусства Академии Матусовского

Протокол № 8 от 15.03.2023 г.

Заведующий кафедрой

В. Н. Титова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Теория драмы» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и адресована студентам 3-4 курсов (VI – VII семестр) направления подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль Постановка театрализованных представлений и праздников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой театрального искусства.

Курс включает лекции и практические занятия. Формы контроля – тестирование, по окончании VII семестра – экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия для очного обучения 14 ч. и 8 ч. для заочного обучения, практические занятия для очного обучения 56 ч. и 10 ч. для заочного обучения, самостоятельная работа студента 47 ч. для очного обучения, 122 ч. для заочного обучения, контроль 27 ч. для очного обучения и 4 ч. для заочного обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – дать глубокое представление о театрально-драматическом процессе и его закономерностях. Рождение драмы из театра, а театра – из обряда определило во многом родовую специфику драмы, текст который имеет двунаправленный характер: он обращен к зрителю (диалоги) и к актеру (ремарки), что значительно усложняет анализ драмы.

Задачи дисциплины – исследование древних обрядов, повлиявших на рождение драмы и определивших ее жанровое оформление, а так же анализ основных понятий драматургии. Характеристика наиболее принципиальных произведений драматургии и теоретических работ, освещенных проблемам, не разработанных в литературе или разработанных с недостаточной полнотой.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Теория драмы» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, направления подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников». Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплины «История мирового театра», которая логически, содержательно и методически связана с дисциплиной «Теория драмы».

Изучение таких дисциплин как «Техника сцены», «История мирового театра» способствует успешному овладению студентами дисциплины «Теория драмы».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами такими как: «Режиссура», «Сценарное мастерство». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников.

Универсальные компетенции (УК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.	УК-5.1. Сопоставляет театральные явления, рассматривает их в социально-историческом, этическом и философском контекстах времени, выявляет и анализирует традиции и оценивать	знать основные категории теории и поэтики драмы на материале европейской и русской драматургии; основные жанровые особенности и структурные элементы драматического произведения; уметь свободно и глубоко разбираться в стилистике и структуре драматического произведения; логически точно проводить анализ пьесы; определять его жанровые и стилистические особенности; выявлять наиболее важные структурные моменты; самостоятельно осуществлять инсценировку небольших литературных произведений; владеть профессиональной терминологией и лексикой; искусством анализа произведений драматургии в свете приобретенных знаний.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	Всего	в том числе				Всего	в том числе			
		л	пр	с.р.	кон		л	пр	с.р.	кон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 курс, VI семестр										
Раздел I. Введение в предмет.										
Тема 1. Драматургия – основа театрального искусства.	4	2	-	2	-	4	1	-	3	-
Тема 2. Содержание драматического произведения.	4	2	-	2	-	4	1	-	3	-
Тема 3. Форма драматического произведения. Единство содержания и формы.	4	2	-	2	-	4	1	-	3	-
Раздел II. Драматический процесс. Общее определение драмы.										
Тема 4. Определение драмы. Действующая природа драматического произведения.	3	2	-	1	-	3	1	-	2	-
Тема 5. Единственное действие в драме. «Драматический узел» в драме.	7	-	6	1	-	7	-	1	6	-
Раздел III. Общая конструкция драмы.										
Тема 6. Драматическая борьба.	7	-	6	1	-	7	-	1	6	-
Тема 7. Схема драматической структуры. Виды драматических сцен.	7	-	6	1	-	7	-	1	6	-
Тема 8. Перипетия.	4	-	2	2	-	4	-	-	4	-
Раздел IV. Конструкция драматической сцены.										
Тема 9. Драматическая сцена – «поединок». Развитие драматической сцены.	7	-	6	1	-	7	-	1	6	-
Тема 10. Массовые сцены.	7	-	6	1	-	7	-	-	7	-
Вид контроля	-					-				
Количество часов	54	8	32	14	-	54	4	4	46	-
4 курс, VII семестр										
Раздел V. Конструкция драматической реплики.										
Тема 11. Общее определение реплики. Целеустремленность, исследование,	6	2	-	2	2	6	1	-	5	-

риторический характер драматической реплики.										
Тема 12. Общее определение языка драмы. Ударность реплик и концовка.	6	2	-	2	2	6	2	-	3	1
Тема 13. Драматический диалог. Ремарка.	8	2	-	4	2	8	1	-	7	-
Раздел VI. Ритм драматического произведения.										
Тема 14. Общее определение ритма. Параллельные ритмичные ряды. Ритмическая единица в драме.	8	-	2	4	2	8	-	1	7	-
Раздел VII. Сюжет и характеры.										
Тема 15. Определение сюжета и характера драмы.	7	-	2	3	2	7	-	1	6	-
Тема 16. Реалистичная характеристика. Два вида характеристики. Анализ характеристики действующих лиц.	7	-	2	3	2	7	-	1	6	-
Тема 17. Язык характеров в драматическом произведении. Амплуа. Жанры. Классификация жанров.	10	-	4	4	2	10	-	1	8	1
Раздел VIII. Драма и трагедия.										
Тема 18. Драма как жанр. Мелодрама. Чтение пьесы по жанру «драма». Анализ пьесы.	6	-	2	2	2	6	-	-	5	1
Тема 19. Трагедия как жанр. Чтение пьесы по жанру «трагедия». Анализ пьесы.	6	-	2	2	2	6	-	-	6	-
Раздел IX. Комедия и фарс.										
Тема 20. Комедия как жанр. Чтение пьесы по жанру «комедия». Анализ пьесы.	8	-	4	2	2	8	-	-	8	-
Тема 21. Фарс и другие комедийные формы. Малые формы.	7	-	2	1	4	7	-	1	6	-
Раздел X. Драматические события. Инсценировка.										
Тема 22. Драматические события и мотивация событий. Инсценировка.	11	-	4	4	3	11	-	1	9	1
Вид контроля	Экзамен									
Количество часов	90	6	24	33	27	90	4	6	76	4
Всего	144	14	56	47	27	14	8	10	12	4

						4			2	
--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Драматургия – основа театрального искусства.

Все выдающиеся деятели театра придавали большое значение драматургии. Пьеса – основа спектакля, а драматургия – основа театра. Огромная ответственность драматурга, потому что его произведение предназначено для сцены, для зрителя. В драматическом произведении играют актеры, живые люди, которые воплощают замысел автора, на сцене происходит слияние действительности и художественного воображения. Важный признак настоящей драматургии – усиленная эмоциональность. Эффект очищения души художественным потрясением требует от драматурга сжатого художественного плана. Драматургия вооружает театр идейным содержанием будущего спектакля и важнейшим средством театральной выразительности – художественным словом, тем самым получает ведущее идейно-художественное значение в театральном искусстве. К услугам автора-драматурга сложная технология театра, аппаратура сцены, все средства и виды искусства: живопись, архитектура, танец, музыка и так далее. Предмет «Теория драмы» посвящена анализу построения драмы. Поскольку драма – литературный материал, который также является и сценическим материалом, то существует неразрывная связь драматической литературы и театра.

Тема 2. Содержание драматического произведения.

Основным положением, которое нам дает ключ к правильному пониманию сложности драматического произведения, является положение о соотношении формы и содержания. Содержание и форма не могут существовать друг без друга, они неразрывно связаны. Содержание – это то, о чем рассказывается, излагается. Содержание, как внутренний смысл драматического произведения, его идейно-тематическая сущность. Содержание должно приобрести форму. «Содержание есть не что иное, как переход формы в содержание, а форма есть не что иное, как переход содержания в форму» (Гегель). В основе этого процесса взаимного перехода формы и содержания лежит содержание, ему предоставляется ведущая роль.

Тема 3. Форма драматического произведения. Единство содержания и формы.

Содержание, для того чтобы существовать, должна иметь форму, которая придает ей внешнюю определенность, иначе она не сможет себя проявить. Форма – это внутренняя организация содержания, то есть построение. Форма является формой, она не может существовать сама по себе, отдельно от содержания, тогда форма становится бессмысленной. Форма имеет смысл и значение тогда, когда она служит выявлению содержания. Художественная форма – это способ внешнего воплощения образного содержания драматического произведения. Назначение формы – выражать содержание. Отказ от содержания, от идейного начала, забота только об одной форме – это путь к распаду самой формы. Содержание и форма – это две категории, которые не могут существовать друг без друга. Каждое явление в природе и обществе имеет смысл и свою форму. Сюжет и композиция произведения – это те элементы, в которых с особой наглядностью проявляется единство содержания и формы в художественном творчестве. «Поэтическая красота, еще не сама красота поэтической формы, ни накопления каких-то якобы эстетических и красивых образов, ни комбинация громких слов. Все те составляющие только тогда творят настоящую красоту, когда являются частями высшей сохранности – духовной красоты, идейной гармонии» (И. Франко).

Тема 4. Определение драмы. Действующая природа драматического произведения.

Драма как вид художественной литературы. Драма как драматическое произведение - сценический материал. Драма – изображение действия (происхождение от греческой, в переводе на украинский язык – «действие»), а точнее - изображение конфликтов, возникших на противоборстве, на контрастах. По Аристотелю, драма есть «подражание действию или действием, а не рассказом». Автор драмы воплощает свой замысел с помощью действующих лиц. Драма развивает конфликты в форме диалогов своих персонажей и ремарок, фиксирующих поступки, физические действия, и события, которые существенно влияют на ход действия, место и время действия и т. д. Драма возникла в середине XVIII в. Этот жанр «появился как отрицание застарелой классической трагедии и салонной дворянской комедии. В XIX в. углубляется реализм драмы. Дальнейшего развития достигает драма в XX в. Классическими образцами драмы является «Эмилия Галотти» Г. Лессинга, «Маскарад» М. Лермонтова,, «Гроза» А. Островского, «Служанка», «Три сестры» А. Чехова и др.

Основным элементом драматического произведения становится изображение действия – это было признано теоретиками, начиная еще с Аристотеля. Глубокую трактовку драматического диалога мы находим в Юлиуса Бабы в «Новой критике сцены» (1920 г.). В драматическом произведении, где идет борьба между людьми, слово имеет действенное значение. Слово не только «мост между двумя действиями» (по Ю. Бабы) - оно само является действием и даже острее за свое физическое воздействие. Слово в драме это мысль, чувство, образ, звуко сочетания, ритм. Каждая реплика в драме является изображением действия – волевого усилия, поэтому актер может играть реплику на сцене. Благодаря действующему природе диалогу, драма одновременно литературное произведение и сценический материал.

Тема 11. Общее определение реплики. Целеустремленность, исследование, риторический характер драматической реплики.

Выражение действующего лица называется репликой. Драматическая сцена – это «поединок», а драматическая реплика – удар в борьбе или парирование удара. Драматическая реплика несет на себе знак волевого усилия, реплика может быть действием осознанным и неосознанным. Ролевое усилие проявляется и в молчании – «паузе». Молчание выражает сопротивление, нежелание отвечать, сокрытие, угрозу, мольбы и др. Действенное назначения реплик легче проследить в тех сценах, где действие развивается бурно и открыто. К.С. Станиславский разбивал роли на так называемые куски отдельных хотений: хочу знать, хочу успокоить, хочу уничтожить и др. В каждой реплике - решение определенной волевой задачи. Каждая реплика является звеном в процессе борьбы - «мотив». Исследуя реплики в драме, можно их разделить на:

- 1) реплики опознания;
- 2) реплики нападения (открытого или замаскированного);
- 3) реплики призыва о помощи, поиски выхода из тяжелого положения, а с другой стороны, контрреплики на все указанные впереди реплики.

Тема 12. Общее определение языка драмы. Ударность реплик и концовка.

Языком драмы называют слово драматического произведения в его общелитературной весомости. Язык драмы – это речь желание; в этом ее сила, ее правда, в этом ее прелесть. Нельзя верить на слово ни одному драматическому герою, надо проверить, почему, и главное, для чего он говорит, проверить обстоятельства, в которых герой действует, его отношения с партнерами – его единое действие. Язык бытовой драмы ближе к повседневности, чем речь трагедии или героической драмы, где страсти оказываются в красноречии. Реплика в драме - удар в драматической борьбе. По сути своей реплика должна быть ударной, чем она ударнее, тем живее драматическая борьба. Реплика произносится ради преодоления препятствия, поэтому она должна быть ясной и четкой по смыслу. Цель реплики – убедить, завладеть. Концовка – это последняя реплика акта или картины перед

изменением места действия (то есть «под занавес»). Реплика, по которой иногда идет физическое воздействие, например, выход со сцены. Драматические конечности делятся на:

а) результативные, которые подводят итог в конце акта или картины, созданные драматическим положением, конкретно – результатом;

б) кольцевые, которые связывают драматическое положение с последующим развитием действия, с последующим актом или картиной пьесы.

Кольцевые конечности отражают или готовность персонажа к дальнейшему действию, или приглашают, призывают, возбуждают к действию других действующих лиц. Драма использует как кольцевые, так и результативные конечности, она избегает только конечностей проходных, которые обрывают воздействие на полуслове. Проходные – используются на протяжении акта, картины, при появлении новых действующих лиц, которые создают непрерывное развитие действия.

Тема 13. Драматический диалог. Ремарка.

Диалогом драмы называют драматические реплики в их специфической драматической сущности, в их действенном смысле. В пьесах есть сцены открытого диалога. Открытый диалог – это непосредственное обнаружение желаний. Косвенный диалог сопровождается «подводным течением действия» или «подтекстом».

Драматический диалог конструируется как чередование волевых усилий и контр усилий, например, выпрашивания-провоцирования, принуждение, сопротивление, нападение, удар-контрудар или отступление. В диалоги вплетаются паузы молчания – моменты безответного действия – физические поступки, жесты. Монологи в драме являются замаскированными диалогами. В драматическом диалоге есть моменты повествовательные и описательные, они также проникнуты волевым усилием, их назначение всегда действенное.

Ремарка – замечания, уточнения, дополнения автора драмы. Ремарка является органическим моментом драматического произведения, если она динамична, то есть:

- 1) указывает, к кому обращена реплика;
- 2) указывает внешнее, физическое воздействие;
- 3) указывает динамический характер реплики, иногда связывая ее с определенным физическим состоянием, как, например, «дрожа», «задыхаясь» и т.д., иногда указывая на эмоциональную окраску высказывания, как, например, «насмешливо», «гневно» и т. п. - в тех случаях, когда этот поступок трудно понять из диалога, но этот оттенок очень существенный;
- 4) указывает общую «боеготовность» действующего лица, ее бодрое или угнетенное состояние;
- 5) указывает события извне, которые вмешиваются в драматическую борьбу и влияют на ее развитие, например, «молния», «выстрел» и т. п.;
- 6) указывает обстановку, которая имеет значение в развитии драматической борьбы, к тому же об этой обстановке не упоминается в диалоге.

Все другие ремарки, которые дают описание обстановки, психологического состояния, эмоций, мыслей, внешности, одежды и т. п. – все такие ремарки являются ненужной беллетристикой. Ремарки требуют от драматурга такта – они не должны быть навязчивыми. Лаконизм в ремарках, как, например, у В. Шекспира, это хороший признак. У слабых драматургов много ремарок.

6.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 5. Единственное действие в драме. «Драматический узел» в драме.

Целостность, единство художественного образа, целостность идейного замысла – главное требование эстетики. Единство, целостность оказываются в драме в единой, сплошной по своему развитию действию. (Единая направленность центрального героя – Чацкий – один, Ромео и Джульетта – два, «97» – группа лиц). Единственное действие Аристотеля – это основная линия действия. Драматическое произведение является, прежде

всего, картиной единого действия, единого стремления; это положение Аристотеля получило сценическое подтверждение и углубление в «системе» К.С. Станиславского, который положил в основу своего анализа драмы идею «сквозного действия». С единственным действием связана тематика драматического произведения – конфликт, то есть единственное действие, что наталкивает на противоборство. Тема определена автором для выявления его идейного замысла. Идея драматического произведения – философская оценка изображенной в произведении действительности, действующих лиц и событий, отраженная в композиции и стиле произведения. Идея драмы связана с тематикой драмы. В драматическом произведении несколько тем – динамических линий: тема основная и темы побочные. Основная тема драмы – это его единственная идея; побочные темы – это стремление персонажей ведущих контрдействие и персонажи, которые влияют на развитие конфликта.

Драматург развивает единое действие в определенной среде – выбирает обстоятельства, необходимые для возникновения драматической борьбы, для развития единого действия. Для того, чтобы человек пережил драму, нужны обстоятельства, которые вызывают сильное драматическое действие. (Ромео и Джульетта полюбили, а тут родители; «97» – голод, а тут борьба за власть). Для возникновения драмы необходимы: а) единственное действие; б) «драматический узел» – обстоятельства и события, которые противоборствуют герою или группе лиц и одновременно разжигают его желания.

Тема 6. Драматическая борьба.

Как центральная тема – единственное действие драмы, так и побочные темы – единственные действия – развиваются в непосредственной драматичной борьбе. Каждая сцена драмы является «поединком», по выражению Ю. Бабы. Все действующие лица драмы или подкрепляют единое действие драмы, или ей противоборствуют. Общая, грубая схема драмы – шахматная партия, белые и черные. Можно привести примеры на таких пьесах: «Гамлет» У. Шекспира, «Гибель эскадры» А.Е. Корнейчука. Трагедия О.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» – пьеса с чрезвычайно сложной и в то же время четкой конструкцией. В этой пьесе каждая сцена в драме – «поединок». Конструкция драмы может быть весьма разнообразна. Относительные указания к построению драмы:

1. Чем ярче линия борьбы, тем шире развитые побочные линии – разветвления основной борьбы.
2. Побочные линии сливаются в основное русло борьбы; усиливая ее ход, они не должны слишком далеко отклоняться в сторону.

Тема 7. Схема драматической структуры. Виды драматических сцен.

Попытки дать, общую схему драматической структуры связаны с определенными историческими обусловленными жанрами драмы, поэтому они не обязательны и условны. Схема к трагедийному жанру предложена Фрейтагом в его книге «Техника драмы» (1863 гг.):

1. Введение (экспозиция).
2. Возбужденный момент (завязка).
3. Повышение (движение действия от завязки до кульминации).
4. Кульминационный пункт.
5. Трагедийный момент.
6. Нисходящие движения (поворот к катастрофе).
7. Катастрофа.

Схема к трагедийному жанру, предложенная Аристотелем в книге «Поэтика»:

1. Момент борьбы – изменение «счастье» и «несчастье», момент помрачения, заблуждения героя.
2. Момент катастрофы – признание своей вины, прозрение.
3. Момент пафос, бурного страдания, момент развязки, духовного очищения.

Устанавливая общую конструкцию, характерную для всех видов драматического произведения, используют аристотелевскую терминологию, предоставляя распространенный смысл. Наиболее интенсивная схема драматической борьбы – ступенчатый подъем. Общеобязательными для различных видов драматического произведения являются сроки: экспозиция – завязка – катастрофа – развязка.

Аристотель разделил сцены трагедии на три группы:

1. Сцены, где меняется сцены счастья и несчастья.
2. Сцены узнавания.
3. Сцены пафос, бурного страдания, отчаяния.

Тема 8. Перипетия. (Вдруг и изменение в судьбе).

Перипетиями называют неожиданные повороты в развитии сюжета драматического произведения, а также внезапные, резкие изменения в жизни персонажей (противоположные тем, которые считались в данный момент), осложнения обстоятельств, в которые они попадают. Три существенных признака перипетий:

1. Поворот событий, вызванный же действующими лицами - их активностью.
2. Перипетии заканчиваются неудачей.
3. Поворот событий становится внезапным, как для зрителей, так и для действующих лиц.

Такого рода перипетии являются наиболее острыми, типичными. Есть перипетии, лишены одной или двух указанных признаков. Рельефные перипетии - в которых ярко проявляется активность действующего лица, острая и мотивированная внезапность, которая дает резкий поворот событиям, которые способствуют широкому разворачиванию сюжета. Мелкими перипетиями заполнена каждая драматическая сцена. Настоящие драматические перипетии - есть ряд сцен, ход событий – все это этапы драматической борьбы.

(Примеры пьес к теме: «Бесприданница» А.Н. Островского, «Мария Стюарт» И.Ф. Шиллера, и др.).

Тема 9. Драматическая сцена – «поединок». Развитие драматической сцены.

Драматическая сцена – это законченная часть драматической борьбы (это может быть отдельная сцена, а иногда целый акт пьесы). Драматическая сцена есть «поединок». Одна из действующих лиц ведет сцену, то есть нападает, подавляет, интригует, атакует; вторая (или другие) – защищаются, иногда переходят в контратаки. Возможен «поединок» – драматическая сцена, когда одна из действующих лиц не подозревает того, какая ей грозит опасность. Возможно и обратное – непонимание положения вызывает бессмысленный страх. Драматическая борьба в каждой сцене определяется двумя задачами:

- 1) Или действующее лицо, которое ведет сцену, приводит своего партнера к бездействию, пытается от него избавиться, устранить его, заставить молчать, обезоружить, уничтожить.
- 2) Или действующее лицо хочет заставить партнера помогать ей, способствовать ее единому действию.

Драматические сцены делятся на основное: исходное, развивающее, и главное событие.

Драматические сцены могут быть развиты широко или коротко; выписаны рельефно или эскизно, но система развития зависит от многих условий:

- 1) От общей идейной концепции автора, определяет большую или меньшую сущность отдельных драматических столкновений, которые требуют большего или меньшего выделения. Центральные сцены развиваются шире, а проходные - эскизно.
- 2) От общего драматического стиля, свойственного эпохе возникновения драмы.
- 3) От характеристики изображенных лиц – энергичных, решительных, ловких или слабых, неизобретательных и т.п.
- 4) От обстоятельств места, времени и действия, от данной ситуации.

Все главные сцены должны быть хорошо развиты. Изображая главные драматические сцены, драматурги с опытом не спешат, они задерживают решающий момент хорошо развитой сцены. Решающий момент конструируется в зависимости от общей композиции, от общего замысла произведения. Любой перелом в драме должен быть обоснованным, иметь мотивацию.

Тема 10. Массовые сцены.

К особому роду сцен принадлежат массовые сцены. Массовые сцены - борьба одного действующего лица с группой-массой или двух групп между собой. Древнегреческий хор нельзя относить к массовым сценам. Группа или масса на сцене должна действовать. Пассивная группа (например, отдыхая на пляже) не дает материала для драматического изображения (борьбы). Драма изображает массу, которая участвует в драматической борьбе, поддерживает ли единое действие пьесы, или контрдействие. Попытки драматургов построить большие пьесы в виде общественных массовых сцен были неудачными. Пьеса, которая состоит из общественных массовых сцен, в которых случайно собранная толпа, например на улице, втягивается в драматическую коллизию, когда к такой толпе обращаются как к свидетелю, судьи и т. п. Такие драматические сцены - это сцены «двойного зрелища». Социальная группа – народ – действует в моменты крайнего возбуждения, только тогда будет столкновение, которое приведет к перелому, только толпа, охваченная единственным действием, общей целью и интересами, действительно является «действующим лицом». Но в массе тоже должны быть лидеры, которые выражают волю масс. Теория пролеткульта - герой-народ. (Примеры к теме: «Оптимистическая трагедия» В.В. Вишневского, «Бронепоезд 14-69» В.В. Иванова, «97» М. Кулиша, «Юлий Цезарь» У. Шекспира и др.).

Тема 14. Общее определение ритма. Параллельные ритмичные ряды.

Ритмическая единица в драме.

Ритм (в переводе с греческого – означает размерность, согласованность) – закономерное чередование каких соизмеримых, чувственно воспринимаемых элементов (движений, звуков и т. д.). Главное в ритме - повторность через равные промежутки времени определенных единиц. Греческий философ Платон утверждал: «Вся жизнь человеческая нуждается в ритме и гармонии». Ритм художественного произведения характеризует стиль произведения. Характер бурный – энергичный ритм У. Шекспира; спокойный – в О.М. Островского; крайне медленный – у А.П. Чехова. В ритме проявляется характер, воля, эмоциональное возбуждение, присущее автору и его эпохе. Драматическое произведение изображает действие, развивается благодаря диалогу, то есть парными группами волевых усилий и контрусилей. Эти волевые движения отражаются в словах, внешних действиях - жестах, поступках, в мимике. В драматических произведениях есть три параллельных ритмичных ряда:

1. Ряд волевых усилий, действий отражающихся в словесной ритмичной форме.
2. Ряд волевых усилий, действий оказывающихся во внешних действиях. (Частично обозначенных в ремарках).
3. Ряд мимический. (Иногда обозначен в ремарках).

Все ряды прерываются словесной паузой, действием. Наиболее прерывающимся есть словесный ряд, наименее – мимический. Внутреннее волевое стремление – слово – физическое действие – жест – мимика: перед нами несколько параллельных рядов; все они текут в гармоничном согласии. Продолжительность внешнего воздействия во время словесной паузы зависит от темпа, в котором мы живем. Часто эти словесные паузы заполняются внешним воздействием (мизансценами или мимикой). Каждая драма, ее сценичность может быть проверена пантомимой, где волевые усилия могут быть выражены через внешнее воздействие

Ритм драмы – есть ритм борьбы. Вся картина борьбы распадается на отдельные схватки (словами или внешним воздействием). Труднее установить ритм в прозаической драме. Ритм там нечеткий, мало ощутим. Но он там присутствует. Чтобы почувствовать ритм драматического произведения, необходимо, прежде всего, почувствовать единое действие, главную тему произведения. Только представив драму в целом и отдельные ее части, можно почувствовать ее ритм.

Тема 15. Определение сюжета и характера драмы.

Сюжет драмы – это самые важные обстоятельства и наиболее значительные события – этапы драматической борьбы (сложные конфликты и отношения между персонажами). Сюжет – это показ персонажей драматического произведения в действии. Излагать события сюжета обязательно надо в той последовательности, в которой они уведомлены автором драматического произведения, при построении и развитии сюжета важна последовательность событий. Общеизвестным является горьковское определение, согласно которому сюжет – это «связки, противоречия, симпатии, антипатии, и вообще, взаимоотношения людей – истории роста и организации того или иного характера, типа». Сюжет можно преподавать и коротко, и в развитом виде – точной грани нет. В более просторном изложении сюжет называют фабулой. Фабула – это совокупность событий, связанных между собой, о которых сообщается в произведении. Фабула – сюжетная схема событий. Излагая сюжет-фабулу, необходимо хотя бы общим образом указать на идею произведения и задеть моменты характеристики. Характером называют совокупность направлений чувств, воли, разума – определенную форму душевной динамики, характерной для человека. «Образ» является характером – понятие эстетическое. «Роль» – это характер-образ, который предлагает автор как материал для создания сценических образов. Образы-характеры выступают перед нами в драматическом произведении во взаимодействии, в борьбе, в потоке событий. Образы-характеры неразрывно связаны с сюжетом-фабулой, а в сюжете-фабуле существенным моментом является поступки действующих лиц. Характером определяют развитие конфликта, поступки действующих лиц, но поступки и ситуации, которые намечены в общей композиции, они определяют направление характеров. Каждое изменение характеров-ситуаций, характеров-событий, вызывает изменение всего комплекса в целом – идеи произведения.

Тема 16. Реалистичная характеристика. Два вида характеристики. Анализ характеристики действующих лиц.

Проблема характеристики в драме связана с проблемой реализма. Реализм является изображение типических характеров при типичных обстоятельствах (типичная ситуация возникает в результате типичных обстоятельств «драматического узла» и типовых действий драматических персонажей). Художественная типизация характеров возникает на почве наблюдений. Реализм ищет правдоподобия. Реалистичная драма требует знаний современной автору действительности. Современная автору эпоха вводит его в определенный круг идей и создает характеры – реальные характеры, которые ждут воплощения в драме. А характеры связаны с определенными ситуациями, так возникают сюжеты. Есть два вида драматической характеристики: первый – характер может быть цельным, но раскрывается для читателя или зрителя постепенно. (Этот вид встречаем у драматургов-психологов). Второй – противоположный, где действующее лицо не только цельный, но и это уже готовый характер. Реалистичная бытовая, психологическая драма унаследовала метод готовой характеристики, как правило, для второстепенных персонажей. Главные герои раскрываются постепенно, как правило, в финале. («Бесприданница» А.Н. Островского – Лариса и Карандышев; клоун при купцах – Робинзон – готовый характер).

При анализе характеристик персонажей мы должны уловить основную идейную интонацию образа, его стиль, его жанр: персонажи героической драмы или сатиры, их прославления или осмеяния. Этот общий замысел автора, воплощенный в сложных

действующих взаимоотношениях его персонажей, дает нам ключ к анализу его образов-характеров. Но при анализе отдельных характеристик возникают большие специфические трудности. Действующее лицо должно быть показано драматургом во взаимодействии с другими действующими лицами в драматичной борьбе. Персонаж характеризуют те качества, которые проявляются в драматичной борьбе. Действующих лиц драмы характеризуют:

1. Героев драмы, которые ведут действие – предмет их желание, цель направления. Действующих лиц, противодействующих герою драмы, характеризует побуждения, во имя которого они препятствуют герою драмы.

2. Действующих лиц драмы характеризует те словесно-действенные средства, которыми они ведут борьбу. Характеристика в драме создается также физически действующими проявлениями.

3. Участников драмы характеризует уровень их закалки и гибкости, их боеспособность, их темперамент, то можно назвать формальными качествами свободы.

4. Действующих лиц характеризует их речь.

Все эти перечисленные качества создают характеристику, как в индивидуальном смысле, так и в социальном ее смысле. При анализе драматической характеристики мы должны установить, что данное действующее лицо делает (поведение персонажа в целом), чем и какими средствами. Эмоциональную природу действующего лица создают те желания, которые возникают во время борьбы. Характеристика в драме по сравнению с романом схематичная. Чем действенней герой драмы, тем больший психологический рисунок роли.

Тема 17. Язык характеров в драматическом произведении. Амплуа. Жанры. Классификация жанров.

Языком характера в драме называется язык, присущий данному персонажу. Речь должна соответствовать характеру того действующего лица, в уста которого она укладывается. Язык – это словарь действующего лица, «тропы» - метафоры и сравнения, которыми он пользуется, грамматический строй и ритм его речи. В языке оказываются мысли персонажа, чувства и желания. Язык характера действующих лиц - определяющая черта художественного реализма; существенное средство характеристики в реалистической драме – это язык данного персонажа. Специфическая сущность языка в драме заключается в действенном назначении его реплик; это – словодействие на пути развития конфликта. Характерность языка в драме оказывается в диалоге действующих лиц, вступающих в драматический конфликт. Характерная речь действующих лиц одновременно индивидуальная и социальная, то есть отличается особенностями той общественной среды, к которой принадлежит, тех общественных кругов, в которых общается персонаж, сформированный всей его биографией. В отдельных случаях это сложная амальгама, индивидуальный сплав. В языке действующего лица проявляется ее индивидуальный характер и ее биография. Принадлежность к определенному классу – к дворянству, купечеству, крестьянству - по-разному проявляется в индивидуальном языке; а с другой стороны, проживание в определенной местности, или специальность действующего лица, или постоянное общение с представителями другого класса во многих случаях накладывают на индивидуальный язык рельефный отпечаток - иногда более выразительный, чем классовое происхождение. Примером такого рода слов и выражений есть жаргонные слова, присущие языку определенной социальной среды, как, например, речь одесситов, сибиряков, речь заключенных.

Исторически в разные эпохи складывались определенные типы действующих лиц, определенные сценические амплуа с предупредительной характеристикой, изображением которых ограничивались драматурги, например:

- дьявол, солдат, смерть («Москаль-волшебник», «Шельменко-денщик», «Свадьба на Гончаривке»);
- маски римского фарса;

- маски итальянских комедийных масок – «comedia dell'arte» (Пьеро, Арлекин разных возрастов)

Комедия масок - характеры - герои - заготовки – есть, сюжет прост. Маски этих комедий можно легко приспособить в каждом городе под местный материал (например, нашу агитбригаду). Амплуа – сходные по характеру роли, которые соответствуют дарованием и внешним данным определенного актера. Амплуа в театре: герой, трагик, комик, любовник 1, 2, резонер, характерный актер, инженер, простак, субретка, травести. Во многих передовых театрах (например, в МХТе) от амплуа отказались. Жанр, как характер конфликта драматического произведения, его главная тональность, окраска, отлаженность зависит от отношения автора к действительности. Жанр – «угол зрения на действительность, отраженный в художественном образе» (Г.А. Товстоногов). Ясность жанровой структуры как результат определенности, четкости идейной позиции писателя. Определение жанра пьесы, как выявление отношения автора к конфликту, событий, поступков героев. Основные жанры драматургии: трагедия, драма, комедия и ее разновидности. Жанры можно разделить на высокие и низкие. В.И. Немирович-Данченко говорил: «Все жанры хороши, кроме скучных».

Тема 18. Драма как жанр. Мелодрама. Чтение пьесы по жанру «драма». Анализ пьесы.

Драма – один из основных жанров театрального искусства. Виды драмы: психологическая, историческая, социальная, философская, бытовая, народная, романтическая, лирическая, эпическая, героическая, мелодрама и тому подобное. Возможности драмы как жанра, который уступает в трагедии в значимости и остроте коллизий, но драма способна захватывать широкий круг проблем и противоречий действительности, чем другие жанры, и раскрывает их всестороннее выявление в человеческих характерах и отношениях. Интенсивная внутренняя жизнь героя драмы связана с подвижностью его характера, со сложной диалектикой мотивов и целей, которые не всегда находят себе достаточно адекватное выражение в его действиях и поступках. Мелодрама в современном общепринятом толковании – драма внезапных острых сценических положений, лишена бытовой и психологической детализации. Мелодрама стремится к идеализации своих героев, к контрастному их противопоставлению. Герои воплощают в себе общепринятые нормы и недостатки воров. Характеры в мелодраме статические. Герои втягивают в борьбу много действующих лиц. Фабула мелодрамы сложная. Достоинство жанра мелодрамы – пафос разоблачения, способность вызвать сочувствие к романтическим героям. Слабость жанра – облегченная трактовка коллизий и отношений между людьми. Характерные особенности мелодрамы – интересная интрига, триумф высоких чувств над недостойными страстями и подслащенный финал.

Чтение пьесы по жанру «драма». И ее анализ.

Тема 19. Трагедия как жанр. Чтение пьесы по жанру «трагедия». Анализ пьесы

Трагедия как жанр на протяжении веков модифицировалась и дифференцировалась. Древний прообраз трагедии – античная трагедия, которая возникла из литургии. (Греция, VII – VI ст. до н. е.). Английское Возрождение демонстрировало народу героев, которые давали волю своим страстям. Это были трагедии У. Шекспира «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Макбет», «Король Лир», «Отелло» и др. В Испании известны трагедии написал Лопе Де Вега («Овечий источник», «Звезда Севильи») во Франции в эпоху классицизма - П. Корнель («Сид», «Гораций») и Ж. Расин («Андромаха»). Новая модификация трагедии - немецкие трагедии – Ф. Шиллера периода «Бури и натиски», такие как «Разбойники», «Коварство и любовь», «Заговор Фиеско» и И-В. Гете «Фауст». В русской литературе трагедийное начало подано слабее, но здесь есть трагическая хроника А.С. Пушкина «Борис Годунов», подобное начало присутствует и в произведениях М.Ю. Лермонтова, А. Н. Островского, О.К. Толстого и М. Горького. В украинской литературе много трагедийного в И.Я. Франко, И.К. Карпенко-Карого, М.П. Старицкого. Трагедия развивается и в послеоктябрьский период, это «Фауст и

смерть» А. Левады, «Дни Турбиных» М.А. Булгакова, «97» М. Кулиша и др. Характерные признаки трагедии:

- а) конфликт между личностью, его «трагической виной» и «высшими силами» – мнение Гегеля;
- б) максимальная сила изображаемой в трагедии личности;
- в) «фатальность» стремление этой личности;
- г) глубокомысленный, идейно-насыщенный диалог;
- д) отступление от бытовой и исторической точности.

Трагедия – это драматическое произведение, изображающее конфликт большого социального (исторического) значения, причем герой (герои) трагедии или осуществляет тяжелую, вызванную его социальным положением ошибку, или, стремясь к высокой цели, ошибается и неизбежно погибает (физическая смерть не обязательна). Трагедия как литературно-театральный жанр имеет большое воспитательное значение и для читателя, и для зрителя.

Тема 20. Комедия как жанр. Чтение пьесы по жанру «комедия». Анализ пьесы.

Комедия как драматическое изображение конфликта, вызванного каким-либо вредным для общества стремлением, которое порождает у зрителей смех, иронию, сарказм, чувство удовлетворения, сочувствия, радости и т.д. Модификация комедийного жанра на протяжении веков была не менее глубокой, чем изменения в жанре трагедии. Модификация осуществлялась в двух направлениях:

- 1) от фарса к комедии, от грубого юмора, от шуток и жестов с современной точки зрения даже непристойных, к тонкому психологическому юмору;
- 2) рядом с чистым комедийным жанром – к сложному жанру – к смешиванию шутилого и трогательного, комедийного и драматического.

Всему миру известны комедии французских драматургов Ж. Мольера «Тартюф», П. О. Бомарше – автора трилогии о Фигаро. Широко известны комедии российских драматургов А.С. Грибоедова «Горе от ума», М.В. Гоголя «Ревизор», А.Н. Островского «Свои люди – сочтемся» и др. В Украине известны комедии Ф. Квитки-Основьяненко «Щельменко деньщик», М.Л. Кропивницького «Остались в дураках», И.К. Карпенко-Карого «Хозяин», «Сто тысяч», «Мартын Боруля», И. Микитенко «Соло на флейте», О.Е. Корнейчука «В степях Украины», М.П. Старицкого «За двумя зайцами» и др. Условная классификация комедийных видов-жанров: комедия-сатира; комедия бытовая; комедия характеров; комедия положения. Сатира – важнейший жанр комедии. Во все времена комедия высмеивала характерные недостатки эпохи. Смех вызывают нарушения норм здравого смысла или жизненного бытия, нарушение норм этических или интеллектуальных. Комедия не только воспитывает и учит, разоблачает и клеймит; она развлекает и забавляет. По выражению М.В. Гоголя «смех является сиянием». Комедия, как всякое драматическое произведение, есть борьба. Комедийная борьба не должна быть жесткой, она смешит. Комедийные герои юркие, шустрые. Яркие персонажи комедии являются типами-гиперболами. Комедия является пародией трагедии: Аристофан пародировал Еврипида. Трагикомедия – жанровая разновидность, смысл которой заключается в сочетании смешного и трагического. Трагикомедия требует особого способа существования.

Чтение пьесы по жанру «комедия». И ее анализ.

Тема 21. Фарс и другие комедийные формы. Малые формы.

Фарс – это вид эксцентричной комедии. Герои фарса нарушают социально-физические нормы общественной жизни. К фарсу можно отнести все произведения, которые высмеивают зоологическую природу человека, нарушения норм социально физического бытия. Темой фарса, например, может быть появление в обществе дрессированной обезьяны, которую принимают за человека. Фарсовую тематику можно оправдать только идейно

значимым конфликтом. Действующие проявления в фарсе – соответственно его физической стихии - эксцентричные, периферические. Для фарса характерна достаточное количество физических столкновений: объятий, драк и т. п. Грубость фарсовых героев отличается динамикой, чрезвычайной подвижностью. На сцене фарс, конечно, приобретает характер буффонады. Буффонада в театре – это подчеркнутое внешнее комическое преувеличение, иногда окарикатуривание персонажей. Водевиль называют изображение социально незначительного, но эффективного конфликта в комедийном жанре – изображение, в котором чередуются всегда моменты диалога с номерами пения, с куплетами. Водевиль лишен всякого бытового и психологического содержания, в нем смех ради смеха. Это сценическое ничегонеделание. Бурлеск – пародийный жанр народного театра, где события причудливые, гиперболизированные. Гротеск – художественный прием, с помощью которого художник сознательно нарушает жизненные формы или пропорции для того, чтобы вскрыть истинные явления, обнажить их. В гротеске сочетание реального и фантастического, преувеличенного и серьезного, трагического и комического. Мюзикл – одна из форм музыкально-драматического театра. Капустник – шутливое юмористическое зрелище.

Термин «малые формы» получил широкое распространение в эпоху становления советской власти в связи с чрезвычайным развитием самодеятельности, с постановками на небольших клубных сценах с участием небольшого количества действующих лиц. К малым формам можно отнести:

- маленькие пьесы на злободневную тему;
- скетчи-наброски, то есть маленькие пьески, главным образом комедии на 2-3 исполнителя;
- небольшие водевили;
- небольшие фарсы;
- небольшие обзоры;
- интермедии - пьесы, в которых между драматическими действиями ставят музыкальные номера;
- инсценировки коротких новелл;
- репризы;
- пантомимические номера;
- эстрадные номера декламационного характера;
- злободневные куплеты.

Границы больших и малых форм очень шаткие. По своему содержанию в малых формах обычно преобладает комедийно-сатирическая стихия. Малые формы на театральной сцене требуют личного умения мгновенно вводить зрителя в круг волнующих ситуаций и острых

Тема 22. Драматические события и мотивация событий. Инсценировка.

Событие – это то, что произошло, то или иное значительное явление, факт общественной, личной жизни. Событие в драме является выразителем конфликтного развития действия пьесы. Драма изображает конфликты, развитые в ряде событий. Эти события в своей последовательности и связи составляют основные моменты сюжета. Преподавание сюжета произведения сводится к подробному переводу событий, то есть:

- 1) существенных в данных обстоятельствах поступков действующих лиц;
- 2) существенных результативных состояний, возникающих в процессе драматической борьбы;
- 3) познания существенных факторов, влияющих на ход действия;
- 4) события, которые вмешиваются в драматическую борьбу извне.

Факты приобретают значительность, становятся важными драматическими событиями в зависимости от жанра и стиля пьесы, от отношения к ним автора, от идеи произведения. Драматические события демонстрируются автором или непосредственно на сцене, происходят за сценой. Событиями – есть и физические действия, и молчание. Термин

«мотивирование» в обще распространенном применении значит – аргументация: тезисы, утверждение или принято решение, уже совершенный поступок логично обосновывается, мотивируется разными соображениями, доводами, аргументами. Изображение мотивации в драматических произведениях - аргументация персонажами своих поступков, решений, утверждений. Мотивация логическая (персонажа) и художественно психологическая (автора).

Инсценировка – это переоборудование прозаического или поэтического произведения в драматическую форму для сцены. Материалом для инсценировок могут быть и современные произведения, и классика. Основное требование к выбору материала - идейно-художественные качества. Процесс инсценировки – это превращение повествовательного текста в действие. Необходимые условия для инсценировки литературного произведения:

- выбор действенного, построенного на острых событиях, законченного по мнению отрывка из книги, повести, романа;
- наличие внятного, четкого, действенного диалога;
- наличие действия персонажей, их активных поступков, острых событий;
- сосредоточения события вокруг конфликта.

Инсценировка басен, стихов, песен, поэм, сказок, очерков, рассказов.

Не все прозаические произведения легко поддаются переработке в драматические. Инсценируя роман, чаще дают иллюстрации к нему. Ф.М. Достоевский был против инсценировки его романов. Примеры классических инсценировок: «Анна Каренина» Л. Толстого, «Последний срок» В. Распутина в МХТе. В практике «Театра на Таганке» – инсценировки произведений Б. Васильева, Ф. Абрамова, В. Высоцкого, Есенина. Работая над инсценировками литературных произведений необходимо: раскрыть предлагаемые обстоятельства, внутренний мир персонажей, мотивы их поступков.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных творческих заданий.

Самостоятельная работа студентов является важной составной частью процесса обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление и углубление тех знаний, навыков и умений, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у студентов самостоятельности, ответственности и инициативы. Для успешного прохождения курса студент должен прочитать, освежить в памяти ключевые произведения драматургов и познакомиться с основными идеями теоретиков драмы разных эпох.

7. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Драматургия - основа театрального искусства.

1. Пьеса и драматургия.
2. Пьеса - основа спектакля, а драматургия - основа театра.
3. Важный признак настоящей драматургии.
4. Предмет «Теория драмы».

Ключевые слова: драма, спектакль, пьеса, дисциплина, театр, понятие, признак.

Выполнить:

1. Законспектировать, почему драматургию считают основой театра.
2. Объяснить, для чего нужен предмет «Теория драмы» в профессии режиссера.

Литература: [2].

Тема 2. Содержание драматического произведения.

1. Понятие «содержание».
2. Ведущая роль содержания.
3. Соотношение формы и содержания.
4. Переход от содержания к форме и наоборот.

Ключевые слова: форма, содержание, роль, положение, Гегель, переход, драматургия.

Выполнить:

1. Выписать содержание из любой драматургии.

Литература: [1], [3].

Тема 3. Форма драматического произведения. Единство содержания и формы.

1. Форма драматического произведения.
2. Сходства или различия между формой и художественной формой.
3. Значение формы- выражать содержание.
4. Понятия «сюжет» и «композиция».

Ключевые слова: элемент, композиция, сюжет, значение, форма, содержание, произведение.

Выполнить:

1. Раскрыть основные элементы содержания.
2. Раскрыть основные элементы формы.

Литература: [2], [3].

Тема 4. Определение драмы. Действующая природа драматического произведения.

1. Определение «драмы».
2. История возникновения драмы.
3. Драма по Аристотелю.
4. Понятие «реплика».

Ключевые слова: Аристотель, реплика, драма, Белинский, определение, понятие, возникновение.

Выполнить:

1. Привести примеры классической драмы.
2. Ответить, что является основным элементом драматического произведения.

Литература: [2], [3].

Тема 5. Единственное действие в драме. «Драматический узел» в драме.

1. Единственное действие по Аристотелю.
2. «Сквозное действие» по К.С. Станиславскому.
3. Понятие «драматический узел».
4. Понятие «идея» драматического произведения.

Ключевые слова: целостность, образ, замысел, действие, драматический узел, идея, Станиславский.

Выполнить:

1. Привести примеры драмы с ярким «драматическим узлом».
2. Объяснить, что нужно для возникновения драмы.

Литература: [1], [3].

Тема 6. Драматическая борьба.

1. Понятие драматический «поединок».
2. Ю. Баба о драматическом «поединке».
3. Относительные указания к построению драмы.

Ключевые слова: драма, борьба, поединок, побочные темы, пьеса, Ю. Баба.

Выполнить:

1. Привести примеры драматических произведений с яркой драматической борьбой.

Литература: [2], [3].

Тема 7. Схема драматической структуры. Виды драматических сцен.

1. Схема трагедийного жанра, предложенная Фрейтагом.

2. Схема трагедийного жанра, предложенная Аристотелем.
3. Сравнительный анализ схем.
4. Разделение сцен трагедии Аристотелем.

Ключевые слова: пафос, экспозиция, завязка, кульминация, катастрофа, нисходящие движения.

Выполнить:

1. Раскрыть схему трагедийного жанра, предложенную Фрейтагом.
2. Раскрыть схему трагедийного жанра, предложенную Аристотелем.

Литература: [1].

Тема 8. Перипетия. (Вдруг и изменение в судьбе).

1. Понятие «перипетия».
2. Три существенных признака перипетий.
3. Рельефные перипетии.
4. Мелкие перипетии.

Ключевые слова: поворот, сюжет, персонаж, сцена, драма, признак, понятие.

Выполнить:

1. Сделать сравнительный анализ рельефных и мелких перипетий.
2. Привести примеры разных перипетий.

Литература: [1], [3].

Тема 9. Драматическая сцена – «поединок». Развитие драматической сцены.

1. Драматическая сцена - это законченная часть драматической борьбы.
2. Задачи драматической борьбы в каждой сцене.
3. Условия, зависящие от развития сцен

Ключевые слова: сцена, действующее лицо, борьба, поединок, контратака, исходное событие, главное событие.

Выполнить:

1. На какие события делятся драматические сцены.
2. Привести примеры ярких драматических сцен.

Литература: [2], [3].

Тема 10. Массовые сцены.

1. Понятие массовых сцен.
2. Драматические сцены «двойного зрелища».
3. Теория пролеткульта.
4. Виды массовых зрелищ.

Ключевые слова: зрелища, пьеса, сцена, массовость, теория, вид, понятие, виды.

Выполнить:

1. Законспектировать, что такое массовые сцены и какие группы людей нельзя отнести к ним.

2. Привести примеры пьес, в которых есть массовые сцены.

Литература: [2], [3].

Тема 11. Общее определение реплики. Целеустремленность, исследование, риторический характер драматической реплики.

1. Понятие «реплика».
2. Драматическая реплика.
3. Реплики опознания.
4. Реплики нападения.

Ключевые слова: Станиславский, контрреплика, пауза, мотив, волевая задача, драматическое произведение.

Выполнить:

1. Раскрыть понятие «реплика».
2. Зачитать самые знаменитые реплики из любых драматических произведений.

Литература: [3].

Тема 12. Общее определение языка драмы. Ударность реплик и концовка.

1. Понятие «язык драмы».
2. Ударность реплики.
3. Реплика в драме - удар в драматической борьбе.
4. Кольцевые концовки, проходные концовки.

Ключевые слова: реплика, язык драмы, удар, концовка, драматическая концовка, цель, акт, картина.

Выполнить:

1. Что отражают кольцевые конечности?
2. Как используются проходные конечности?
3. Привести примеры.

Литература: [2].

Тема 13. Драматический диалог. Ремарка.

1. Драматический диалог
2. Открытый диалог
3. Косвенный диалог
4. Монолог
5. Понятие «ремарка»

Ключевые слова: ремарка, диалог, монолог, действующее лицо, подтекст, драма, сравнительный анализ.

Выполнить:

1. Сделать сравнительный анализ разных диалогов.
2. Привести примеры сцен дискуссий в драме.
3. Раскрыть понятие «ремарка».

Литература: [2], [3].

**Тема 14. Общее определение ритма. Параллельные ритмичные ряды.
Ритмическая единица в драме.**

1. Ритм художественного произведения.
2. Понятие «темпа».
3. Ритм в драме.
4. Темп в драматическом произведении.

Ключевые слова: ритмический ряд, прерывающийся ряд, темп, проза, ритмичная форма, борьба, драма.

Выполнить:

1. Записать три параллельных ритмических ряда в драматических произведениях.
2. Привести примеры существования ритма в прозе.

Литература: [1], [3].

Тема 15. Реалистичная характеристика. Два вида характеристики. Анализ характеристики действующих лиц.

1. Проблема характеристики в драме
2. Художественная типизация характеров.
3. Виды драматической характеристики.
4. Эмоциональная природа действующего лица.

Ключевые слова: гипербола, образ, проблема, драма, действующее лицо, характер.

Выполнить:

1. Раскрыть понятие - художественная типизация характеров возникает на почве наблюдений.
2. Что гипербола усиливает в образе? Привести примеры.
3. Как характеризуют действующих лиц в драме?

Литература: [2], [3].

Тема 16. Определение сюжета и характера драмы.

1. Понятие «сюжет».
2. Фабула. Ее схожесть и различие с сюжетом.
3. Горьковское определение сюжета.
4. Связь образа с сюжетом.

Ключевые слова: драма, характер, роль, сюжет, фабула, пьеса, образ.

Выполнить:

1. Описание изложения события сюжета.
2. Привести примеры из пьес ярких образов и характеров.

Литература: [1], [3].

**Тема 17. Язык характеров в драматическом произведении. Амплуа. Жанры.
Классификация жанров.**

1. Понятие «язык характера».
2. Характерная речь действующих лиц.

3. Зависимость речи от принадлежности к классу (дворянство, купечество и т.д.)
4. Понятие и виды амплуа.
5. Понятие «жанр» драматургии.

Ключевые слова: речь, характер, драматургия, амплуа, жаргон, действующие лица, произведение.

Выполнить:

1. Зачитать несколько отрывков из разных пьес с яркой характерной речью действующих лиц.
2. Раскрыть каждое амплуа. Привести примеры.
3. Привести примеры жанров драматургии.

Литература: [1].

Тема 18. Драма как жанр. Мелодрама. Чтение пьесы по жанру «драма». Анализ пьесы.

1. Виды драмы.
2. Особенности мелодрамы
3. Отличие мелодрамы от других видов драм.
4. Особенности работы с мелодрамой.

Ключевые слова: вид, жанр, мелодрама, действие, песня, особенность, анализ.

Выполнить:

1. Чтение мелодрамы, ее анализ.
2. Написать рецензию к пьесе.

Литература: [1].

Тема 19. Трагедия как жанр. Чтение пьесы по жанру «трагедия». Анализ пьесы.

1. Понятие «трагедия».
2. Особенности жанра трагедия.
3. Особенности работы с трагедией.
4. История возникновения трагедии.

Ключевые слова: трагедия, пьеса, жанр, анализ, признак, рецензия, особенность.

Выполнить:

1. Чтение пьес по жанру трагедия, их анализ.
2. Написать рецензию к пьесе.

Литература: [2], [3].

Тема 20. Комедия как жанр. Чтение пьесы по жанру «комедия». Анализ пьесы.

1. Понятие «комедия».
2. Модификация комедийного жанра
3. Особенности жанра комедия
4. Особенности работы с комедиями.

Ключевые слова: комедия, модификация, жанр, пьеса, рецензия, анализ, разновидность.

Выполнить:

1. Чтение пьес по жанру комедия, их анализ.
2. Написать рецензию к пьесе.

Литература: [1], [3].

Тема 21. Фарс и другие комедийные формы. Малые формы.

1. Понятие «фарс».
2. Понятие «малые формы».
3. Сходства и отличия малых форм.
4. Особенности работы с малыми формами.

Ключевые слова: фарс, водевиль, буффонада, форма, гротеск, капустник, отличия.

Выполнить:

1. Раскрыть термин «малые формы». Что можно отнести к малым формам?
2. Чтение пьес по жанру фарс и номеров малых форм.

Литература: [2].

Тема 22. Драматические события и мотивация событий. Инсценировка.

1. Понятие «событие», виды событий.
2. Понятие «мотивация», ее виды.
3. Понятие «инсценировка».
4. Особенности работы с инсценировками.

Ключевые слова: литературное произведение, инсценировка, классика, материал, мотивация, событие.

Выполнить:

1. Перечислить необходимые условия для инсценировки литературного произведения.
2. Привести примеры классических инсценировок.
3. Написать свою инсценировку.

Литература: [1], [3].

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТЕСТИРОВАНИЕ

1. Первым произведением, в котором были сформулированы основы теории драмы, было произведение Никола Буало «Поэтическое искусство».

А) Неверно

Б) Верно

2. Труд Аристотеля, посвященный основам драмы, называется «Риторика».

А). Неверно

Б) Верно

3. Какой вид не относится к драме

А) Историческая

Б) Лирическая

В) Эпическая

Г) Техническая

4. Продолжите определение. Изображение типических характеров при типичных обстоятельствах – это ...

А) Реализм

Б) Авангардизм

В) Сионизм

Г) Коммунизм

5. Продолжите определение. Сюжет драмы – это ...

А) История главных героев

Б) Борьба добра со злом

В) Самые важные обстоятельства и наиболее значительные события

Г) Событийный ряд в кульминации

6. Какие функции относятся к ремарке, соедините линиями.

	Функции
Ремарка	1) замечания, уточнения, дополнения режиссера и актеров. 2) указывает, к кому обращена реплика; 3) указывает внешнее, физическое воздействие; 3) указывает внутреннее воздействие 4) обозначает световое оформление 5) указывает события извне, которые вмешиваются в драматическую борьбу и влияют на ее развитие, например, «молния», «выстрел» и т. п.; 6) указывает обстановку, которая имеет значение в развитии драматической борьбы, к тому же об этой обстановке не упоминается в диалоге.

7. Укажите соответствие

Драматическая сцена – это...	основа спектакля
Пьеса - это	неожиданные повороты в развитии сюжета
Кульминация – это ...	законченная часть драматической борьбы
Перипетии – это...	наивысшая точка напряжения в сюжете

8. Определите последовательность драматургического произведения.

- 1.Кульминация (4)
- 2.Развязка (5)
- 3.Экспозиция (1)
- 4.Завязка (2)
- 5.Развитие действия (3)

7.

8.1. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (VII семестр)

1. Дионисии: структура обряда и его функции. «Действующие лица» обряда: Дионис – свита – «хор».
2. Формирование жанра трагедии. Трилогия и ее сакральный смысл. «Орестея» Эсхила.
3. Структура и функции драматургического произведения.
4. Истоки возникновения драмы.
5. Трагедия рока: «Эдип царь» Софокла. Принцип трагической иронии как сюжетообразующее начало.
6. Разрушение классической трагедии: «Ипполит» Еврипида.
7. Фаллиции и формирование структуры комедии.
8. Обрядовые начала комедии. Аристофан: «Всадники» и «Лисистрата».
9. Сатиры и сатирова драма. «Киклоп» Еврипида и формирование жанровой структуры драмы.
10. Усложнение жанра комедии в римской комедии: «Амфитрион» Плавта.
11. Жанр и сценическое пространство. Телеология жанра и семантика сцены.
12. Условность театра и «правда» в искусстве: судьба римского театра.
13. Слово и жест, в средневековой драме.
14. Парадокс христианской трагедии. Катарсис.
15. Формирование комедии в театральном-драматическом контексте нового времени.
16. Возникновение драматических жанров как светских аналогов церковной обрядности (мистерия, миракль, моралите).
17. Ренессансный театр. Шекспир: трагедия рока и трагедия судьбы («Макбет»).
18. Трагедийный герой и особенности трагедийного сюжета («Король Лир» Шекспира).
19. Обрядовость трагедии Шекспира «Гамлет».
20. Особенности комедийного сюжета и героя («Укрощение строптивой» Шекспира).
21. Миракль и комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь». Композиция комедии.
22. Трагикомедия: «Буря» Шекспира.
23. «Жизнь есть сон» Кальдерона: проблема героя и жанра.
24. Классическая итальянская комедия: Гольдони.
25. Принцип комедии del arte: Гоцци.
26. «Сид» Корнеля: проблема жанра.
27. «Федра» Расина: концепт трагической героини.
28. Комедиография Мольера: «Дон Жуан» и «Урок женам», «Урок мужьям» – проблема жанра.
29. Композиция драмы Шиллера «Разбойники».
30. Своеобразие жанра «Коварства и любви» Шиллера.
31. Тип романтической драмы: «Король забавляется» В. Гюго.
32. «Хорошо сделанная пьеса»: «Стакан воды» Э. Скриба.
33. Романтическая ирония как структурная основа комедий Тика («Кот в сапогах», «Жизнь и смерть Красной Шапочки»).
34. Интеллектуальный театр Б. Шоу («Пигмалион»).
35. Театр О. Уайльда: от классической комедии («Как важно быть серьезным») к стилю модерн в трагедии («Саломея»).
36. Комедия о трагедии личности: «Горе от ума» Грибоедова.
37. Новаторство пушкинской драматургии: «Борис Годунов».
38. «Маленькие трагедии» Пушкина как цикл.
39. Новаторство Гоголя-драматурга: «Ревизор», «Женитьба», «Игроки».
40. Новаторство Островского: «сцены» и «картины».

41. В преддверии новой драмы: драматургия Ибсена («Привидения», «Кукольный дом», «Гедда Габлер»).
42. Театр молчания Метерлинка («Там, внутри», «Слепые»). Символическая драма Метерлинка («Пелеас и Мелисанда»).
43. Новации драматургии Стриндберга: «Фрёкен Жюли».
44. Новая драма в России: Чехов. «Чайка» – первый опыт новой драмы. Отказ от моногеройности.
45. Поэтика чеховских финалов.
46. Структура чеховского диалога: соотношение слова и паузы.
47. Ремарка в поздней драматургии Чехова.
48. Текст, паратекст и подтекст у Чехова.
49. Семантика заглавий в новой драме (Метерлинк и Чехов).
50. Поэтика театра абсурда (Ионеско, Беккет).

9.МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Во время преподавания курса используются следующие методы обучения:

- объяснительно-побуждающий – для описательной формы раскрытия учебного материала; раскрытия сущности определенного явления, закона, процесса;
- использование метода «case study» – для формирования практической направленности; возможности адаптировать ситуацию к реальной организационной ситуации; активности участников; возможности создать рабочую доброжелательную мотивирующую обстановку, позволяющую участникам задействовать имеющийся опыт, проявить креативность; возможности получения позитивной обратной связи от ведущего и участников, возможности для студентов повысить свою уверенность в том, что они могут справиться в реальности с задачами такого плана или, наоборот, выявить свои недостатки; возможности для участников делать ошибки в ситуации, приближенной к реальности, а потом их анализировать;
- беседа – для осознания посредством диалога новых явлений, понятий;
- объяснительно-иллюстративные – для раскрытия понятий и процессов через их символическое изображение (рисунки, схемы, графики)
- индуктивный метод – для изучения явлений от единичного к общему;
- дискуссии – для обсуждения и разрешения спорных вопросов;
- дедуктивный метод – для изучения учебного материала от общего к частному, единичному;
- видеометоды: просмотр, обучение через интернет;
- имитационный – создание игровой проблемной ситуации: введение моделирующей игровой ситуации.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Шкала оценивания (интервал баллов) ²	Критерий оценивания
Тестирование	
5	95-100% правильных ответов
4	80-94% правильных ответов
3	60-79% правильных ответов
2	менее 60% правильных ответов
Экзамен	
отлично (5)	Студент проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при выполнении различных практических (творческих) задач
хорошо (4)	Студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями аналитическом уровне; показывает достаточный уровень овладения методами научного познания, умеет работать с музыкальным материалом
удовлетворительно (3)	Студент проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, может использовать знания при решении профессиональных задач, умеет работать с музыкальным материалом
неудовлетворительно (2)	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, не умеет работать с музыкальным материалом, испытывает трудности в практическом применении знаний в конкретных ситуациях.

10.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Список литературы

Основная литература

1. [Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера / Б .Е Захава. – М. : Просвещение, 1973.](#)
2. [Русский драматический театр : энциклопедия / под общ. ред. М. И. Андреева, Н. Э. Звенигородской, А. В. Мартыновой и др. — М. : Большая Российская энциклопедия, 2001. — 568 с.](#)

Дополнительная литература

3. Гоголь Н.В. Драматургия, классическая проза / Н. В. Гоголь. — Луганск : Шико, 2009. — 352 с.
4. Современная драматургия : Литературно- художественный журнал / Фонд развития и поощрения драматургии. — М. : ООО" ИПФ"Гарт", 2008. — 248, 1982
5. Холодов Е. Г. Язык драмы. Экскурс в творческую лабораторию А. Н. Островского / Е. Г. Холодов. — М. : Искусство, 1978. — 240 с.
6. Энциклопедия «Театр». Т. 3. Драматический театр : 3 CD-ROM. — М. : Кордис & Медиа, 2003.

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованный настольными компьютерами или ноутбуком).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, и литература кафедры театрального искусства Академии Матусовского. Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии Матусовского.