

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

С.Л.Шпарло
14.05 2022 г.
Регистрационный № УД 326 /эуч.

ТЕОРИЯ ДРАМЫ

*Учебная программа
учреждения высшего образования по учебной дисциплине
для специальности
1-17 01 05 Режиссура праздников (по направлениям),
направления специальности
1-17 01 05-03 Режиссура праздников (цирковые представления)*

2022 г.

Учебная программа разработана на основе Общеобразовательного стандарта высшего образования, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от №78 от 12.04.2022 по специальности 1-17 01 05 Режиссура праздников (по направлениям); учебного плана учреждения высшего образования по направлению специальности 1-17 01 05-03 Режиссура праздников (цирковые представления).

СОСТАВИТЕЛИ:

Ю.Д.Персидская, проректор по воспитательной работе учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент кафедры режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения;

Ю.Г.Николаева, старший преподаватель кафедры режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

В.В.Котовицкий, заведующий кафедрой режиссуры учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств», доцент;

И.А.Алексина, заведующий кафедрой театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 25.02.2022 г.);

Президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 26.04.2022 г.).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Модуль «Драматургия зрелища» является одним из основных учебных модулей для студентов направления специальности 1-17 01 05-03 Режиссура праздников (цирковые представления), закладывающих фундамент теоретических и практических знаний и навыков, необходимых для последующего освоения и работы в области режиссуры. В рамках учебной дисциплины «Теория драмы», которая входит в модуль «Драматургия зрелища», осуществляется формирование у студентов представлений об основах и закономерностях драматургии, закладываются основы понимания данного литературного жанра, его разновидностей, формируется понимание закономерностей в процессе создания драматургии этюда, номера, представления, праздника, закладываются предпосылки для дальнейшего использования знаний, умений и навыков в области теории драмы в профессиональной творческой деятельности.

Учебная дисциплина «Теория драмы» преподается в тесной взаимосвязи с такими учебными дисциплинами, как «Драматургия циркового номера», «Драматургия циркового представления и праздника», «Музыкально-шумовое решение циркового представления» и такими модулями, как «Композиция зрелища», «Пластическая культура» и т.д.

Освоение учебной дисциплины «Теория драмы» направлено на формирование специализированной компетенции: Создавать сценарии различных видов цирковых представлений и зрелищ основываясь на принципах и технологиях, формах и жанрах представлений, праздников и зрелищ.

Цель учебной дисциплины – подготовка специалистов к самостоятельной профессионально-просветительской деятельности; приобретение комплексных знаний и навыков в области теории драмы.

Основные задачи учебной дисциплины:

- изучить и освоить на практике основы теории драмы как вида литературы;
- познакомить с выдающимися мастерами классической драмы;
- сформировать профессиональную литературную этику, художественный вкус, творческую индивидуальность, понимание традиций драмы;
- воспитать творческую инициативность, умение анализировать, создавать, обосновывать драматургический ход;
- обучить рациональному процессу рождения драматургической задумки и создания драматургии сценического этюда;
- развить устойчивую базу навыков и умений для решения широкого круга драматургических задач в процессе подготовки номера, представления, праздника.

В основу содержания учебной программы по дисциплине «Теория драмы» легли исследования ведущих специалистов в области теории драмы.

Процесс подготовки в данной области направлен на овладение студентами знаниями и умениями, которые позволят им на высоком уровне решать профессиональные задачи в дальнейшей творческой и педагогической деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен *знать*:

- специфику драмы как рода литературы;
- основные виды, типы и жанры драматургии;
- структуру драматического действия;
- специфику конфликта и его видов;
- элементы драматургической композиции;
- специфику архитектоники и её разновидностей;
- принципы композиционного построения;
- основные архетипы, штампы и актёрские амплуа;
- композиционные приёмы создания сценических этюдов.

уметь:

- использовать знания по теории драмы в процессе подготовки и воплощения сценического этюда;
- использовать индивидуальные и личностные особенности в написании драматургического произведения;
- делать идейно-тематический анализ драматургического произведения;
- драматургически верно выстраивать событие и конфликт;
- создавать гармоничную литературную композицию в соответствии со всеми законами драматургии;
- применять знания в области теории драмы в преподавательской деятельности.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Драматургия зрелища. Раздел 1. Теория драмы» всего предусмотрено 180 часов, из них 84 часа – аудиторные (лекции – 6 часов, практические – 68 часов, индивидуальные – 10 часов) занятия. Рекомендованные формы контроля знаний студентов – зачет и экзамен.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Сущность драмы как рода литературы. Рождение театрального представления драмы. Основные виды, типы и жанры драматургии (драма, комедия, трагедия). Происхождение жанров, их стилистические особенности. Сравнительная характеристика разных жанров литературы. Место и роль дисциплины в системе подготовки режиссёра цирковых представлений. Взаимосвязь дисциплины с профилирующими предметами. Распределение учебного материала. Обзор литературы по дисциплине.

Тема 1. Задумка драматургического произведения и его основные компоненты

Задумка драматургического произведения как первооснова творческой деятельности сценариста, модель художественного воплощения идеи и материала темы. Жанр произведения, его зрительский адрес. Взаимосвязь фабулы и сюжета. Тематический анализ как определение актуальной для аудитории проблемы, теоретического или практического вопроса, который требует решения. Зависимость определения темы от документального материала (конкретных жизненных событий, которые включаются автором произведения в виде образного обобщения).

Тема 2. Тема. Идея. Мотив. Сверхзадача. Сквозное действие

Тема – основная проблема, поставленная в произведении. Типы тем: «я», «я-ты», «я - мы», «я - мы все», «я - всё», «я - второе созданное нами всё», «я - третье всё», «я – всеобщее всё». Идея - мысли автора по разрешению поставленной в произведении проблемы (главная мысль). Мотив – основной импульс к действию. Ведущий мотив произведения, мотив эпизода, мотив монолога. Виды мотивов: динамический, статический, сдерживающий, ретроспективный, центральный, рамочный, мотив предвидения грядущих событий. Сверхзадача – установка, глобальное направление жизни героя.

Тема 3. Конфликт в драматургическом произведении. Сквозное действие и противодействие

Драматургическое действие и его структура. Драматическая ситуация главных героев как начало конфликта. Взаимодействие драматического конфликта и альтернативного фактора. Драматическая перипетия. Развитие драматической ситуации в конфликте. Ориентиры для конфликта. Основные виды построения в произведениях драматургии: герой-герой, герой-окружение, герой-зрительный зал. Действие в драматургическом произведении. Борьба темы и контр-темы в развитии конфликта. Сквозное

действие и противодействие как неразрывная череда помех антагонистов и протогонистов. Сквозное действие как практическое и последовательное развитие действия.

Тема 4. Элементы драматургической композиции

Архитектоника как последовательность и соотношение частей, которые объединены в единое идейно-тематическое целое, их функциональная направленность. Основные элементы-события композиционного решения: экспозиция (её задачи и виды), завязка, развитие действия, кульминация, развязка, финал, эмоционально-смысловой итог произведения. Финал как критерий композиционной целостности драматургического произведения. Разделение произведения на акты, картины, эпизоды. Виды эпизодов по эмоциональному назначению. Пролог и эпилог как формы организации литературного материала произведения. Принципы композиционного построения: целесообразности, единства, доминанты (кульминация или главный композиционный узел), группировки, динамизма (темпо-ритм), равновесия, гармонии.

Тема 5. Архетипы персонажей. Штампы. Ампула

Определение понятия «архетип». Основные архетипы: руководитель, «училка», нянька, профессор, боец, авантюрист, «душка», «потерянная душа» и т.д. Актёрские штампы: туповатый стражник, мудрый старец, роковая красавица и т.д. Ампула - типа роли актера, соответствующей его возрасту, внешности и стилю игры. Комические и трагические ампула. «Побочные» ампула. Ампула по социальному положению: король, слуга, щеголь и т.д. Костюмные ампула: в мантии (первые роли и роли отцов в комедии), роль в корсете и т. д. Характерные ампула: инженерю, любовник, предатель, благородный отец, дуэнья и т.д. Типы акцентуации характера: циклоидный, астенический, боязливый, шизоидный параноидальный, эпилептоидный, демонстративный, гипертимный, дистимный, неустойчивый, комфортный. «Зерно» роли.

Тема 6. Сценический этюд

Сценический этюд как первооснова малых форм драматургии. Задумка этюда. Разработка его либретто на основе личных наблюдений, репродукции картины, музыкального произведения, устнопоэтического произведения с использованием конфликтной основы, использованием конфликтных решений. Система возникновения и эффективной реализации сценарно-художественными средствами драматургической ситуации: точная постановка проблемы этюда, использование документального и художественного материала в соответствии с логикой взаимодействия «правды факта» и «правды жизни», композиционные приёмы, адрес интеллектуального и эмоционального воздействия.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов			Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические	Индивидуальные		
1.	Введение	2				
2.	Тема 1. Задумка драматургического произведения и его основные компоненты	2	10	2		
3.	Тема 2. Тема. Идея. Мотив. Сверхзадача. Сквозное действие				4	ведения творческого дневника;
4.	Тема 3. Конфликт в драматургическом произведении. Сквозное действие и противодействие	2	14	2		
5.	Тема 4. Элементы драматургической композиции		10	2	6	разработки номера
6.	Тема 5. Архетипы персонажей. Штампы. Ампула		10			
7.	Тема 6. Сценический этюд		10	2	6	творческий показ
ВСЕГО		6	54	8	16	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная:

1. Богданов, И. А., Виноградский, И.А. Драматургия эстрадного представления: учебник – СПб / И.А. Богданов, И.А. Виноградский. – СПб ГАТИ, 2009. –424 с.
2. Борисов, С. К. Основы драматургии театрализованного действия : учеб. пособие / С. К. Борисов; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 4-е изд. – Челябинск, 2011. – 207 с.
3. Шилов, Н.П. Сценарное мастерство : учеб. пособие / Н.П. Шилов; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2002, – 56 с.

Дополнительная:

1. Горюнова, И.Э. Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных представлений. Лекции и сценарии / И.Э. Горюнова. – С-П.: Композитор, 2009. – 208 с.
2. Марков, О.И. Сценарная культура режиссёров театрализованных представлений и праздников : учеб. пособие / О.И. Марков; Краснодар. гос. ун-т культуры и искусств. – Краснодар, 2004, – 424 с.
3. Овсянников, С. Зрелищность и выразительность театрализованного представления / С.Овсянников. – СПб. : [Б.и.], 2003. – 376 с.
4. Осовцев, С.М. Драматургия и театр в системе искусств / С.М.Осовцев. – СПб. : СПбГУКИ, 2000. – 148 с.
5. Пави, П. Словарь театра / П.Пави. – М. : Прогресс, 1991. – 504 с.: ил.
6. Рябков, В. М. Антология форм праздничной и развлекательной культуры России (первая половина XX в.) : учеб. пособие / В. М. Рябков; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2007 . – Т. 4. – 870 с
7. Туманов, И.М. Режиссура массового праздника и театрализованного представления / И.М.Туманов. – Л. : Искусство, 1974. – 47с.
8. Чечетин, А.И. Драматургия театрализованных представлений / А.И.Чечетин. – М. : Сов. Россия, 1979. – 143 с.
10. Чечетин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений / А. И. Чечетин. – М. : Просвещение, 1981. – 89 с.
11. Чистюхин, И.О. О драме и драматургии: учебник для студентов гуманитарных вузов / И.О. Чистюхин; Челяб. Гос. академ. культ. и иск. – Челябин., 2002. — 279 с.
12. Шароев, И.Г. Драматургия массового действия : Учеб. пособие по курсу “Режиссура и мастерство актёра” / И.Г. Шароев. – М. : ГИТИС, 1979. – 105 с.
13. Шароев, И.Г. Театр народных масс: Учеб. пособие по курсу “Режиссура и мастерство актёра” / И.Г. Шароев. – М. : ГИТИС, 1978. – 195 с.

Рекомендуемые методы обучения

Инструментарий преподавателя дисциплины, способствующий формированию компетенций, полагает использование таких педагогических технологий и методов обучения, как:

- технологии учебно-исследовательской деятельности и поисковый метод (на этапе подготовки контрольных заданий);
- игровые технологии (в деловых и ролевых играх);
- сенситивный тренинг (при тренировке самопознания, регулировании эмоционального отношения к себе и коллегам);
- визуальные технологии (иллюстрации, демонстрация, видеоматериалы).

Рекомендуемые средства диагностики

Контролируемая самостоятельная работа осуществляется студентами на протяжении всего периода изучения учебной дисциплины. Диагностика компетенций студентов осуществляется с помощью:

- творческого показа;
- ведения творческого дневника;
- разработки сценария;
- разработки номера.