

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

Методические рекомендации

**по дисциплине
ТЕОРИЯ ДРАМЫ И ОСНОВЫ ИНСЦЕНИРОВАНИЯ**

Направление подготовки 51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки Режиссура любительского театра

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения заочная

1. Введение

Организация самостоятельной работы студентов – достаточно сложная и трудоемкая работа, если только не подходить к этому виду учебной работы формально. Результаты и качество учебной деятельности зависят от уровня готовности студентов к самостоятельной работе и навыков, от степени их готовности к преобразующей учебной и исследовательской деятельности, которая определяется личной подготовленностью к этому виду учебной работы, желанием заниматься самостоятельно и возможностью реализовать это желание, а также от самостоятельности мышления.

Современное общество и условия рынка труда ставят перед высшей школой задачу подготовки специалиста профессионально активного, знающего, мыслящего, умеющего самостоятельно добывать и применять знания на практике. Эта задача решается через поиск содержания, форм, методов и средств, используемых в образовательном процессе вуза, обеспечивающего более широкие возможности для развития способности к самостоятельной регуляции учебных и поведенческих действий, саморазвитию и самореализации личности.

Важно помочь студенту ознакомиться студентов с основными категориями теории и поэтики драмы на материале европейской и русской драматургии, научить их свободно и глубоко разбираться в стилистике и структуре драматического произведения, логически точно проводить анализ пьесы, привить навыки создания инсценировок небольших литературных произведений

По окончании изучения дисциплины студенты должны ориентироваться в теоретических аспектах курса, иметь представление об основных понятиях теории драмы, уметь профессионально и четко анализировать отдельные произведения драматургии в свете полученных знаний и приобретенных навыков. Самостоятельно осуществлять инсценировки небольших литературных произведений на основе знания законов построения драмы.

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы	Часов СРС
----------	--	---------------------------------	--------------

1.	Рождение драмы. Структурные и жанровые особенности драмы. Место драмы в литературном творчестве	Подготовка к входному контролю (ТЕСТ);	12
2.	Категория трагического в ее историческом аспекте. «Поэтика» Аристотеля	Подготовка к текущему контролю	12
3.	Категория комического в ее историческом аспекте		12
4.	Категория мелодраматического и её связь с категориями трагического и комического	Подготовка к текущему контролю	12
5.	Проблема драматизма. Театральность и драматизм	Подготовка к текущему контролю	12
6.	Драматические сюжеты. Типы действия и конфликта	Подготовка к рубежному контролю	11
7.	Драматический характер. Речь в драме. Ремарки	Подготовка к текущему контролю	11
8.	Исторические аспекты теории драмы на Западе и в России	Подготовка к текущему контролю	11
9.	Интерпретация драматического произведения. Понятие сценичности драматического текста	Подготовка к текущему контролю	11
10.	Законы создания инсценировок	Подготовка к текущему контролю	11
		Подготовка к промежуточной аттестации-Экзамен (ОТВЕТ ПО БИЛЕТАМ)	
Всего по дисциплине:			115

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

ТЕСТ

От тестируемого требуется проанализировать содержание утверждения и определить верно ли оно. В данном случае все ответы под литерой А являются верными. При тестировании ответы следует перемешать.

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. «Новое руководство к сочинению комедий» написано Лопе де Вега.

А) Верно.

Б) Неверно.

4. В «Новом руководстве к сочинению комедий» Лопе де Вега не касается взглядов Аристотеля на основы драмы.

А) Неверно.

Б) Верно.

5. Никола Буало в своём произведении «Поэтическое искусство» опровергает необходимость соблюдения «трёх единств».
- А) Неверно.
Б) Верно.
6. Взгляды Мольера на задачи современной драматургии содержатся в пьесе «Версальский экспромт».
- А) Верно
Б) Неверно.
7. Произведение «Театральный разъезд после представления новой комедии» посвящено изложению взглядов А.С. Пушкина на задачи драмы и театра.
- А) Неверно
Б) Верно
8. Понятие «катарсис» Аристотель употребляет применительно к театральным действиям всех жанров.
- А) Неверно
Б). Верно.
9. Понятие «катарсис» имеет множество толкований.
- А). Верно.
Б) Неверно
10. Аристотель определяет понятие «фабула» как «подражание действию», состоящее из «сочетания фактов».
- А) Верно.
Б) Неверно.
11. Аристотель считает, что каждая трагедия состоит из 10 компонентов (частей).
- А). Неверно
Б) Неверно
12. «Перипетия» по Аристотелю - это перемена событий к противоположному.
- А) Верно.
Б) Неверно.
13. Перипетия, по Аристотелю, неотъемлемая часть любой фабулы.
- А) Неверно
Б) Верно
14. Аристотель считает, что каждая трагедия состоит из двух частей,
- А) Неверно
Б) Верно

Рубежный контроль: ОПРОС

Вопросы рубежного контроля:

Категория трагического

Система элементов трагического.

Античное понятие рока.

Трагедии Шекспира и новое в понимании трагического.

Понимание трагического в XX веке.

Категория трагического в современной драме.

Категория комического.

Комическое в Античности.

Категории комического в XX веке.

Категория мелодраматического

Оценивается: знание основных положений теории и практики режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы; основных принципов инсценирования.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Проводится преподавателем по изучению темы. Форма контроля - устный опрос. Вопросы – см. тематику курса

Оценивается: знание истории и теории искусства

умение осуществлять творческую деятельность в сфере искусства

знание основ психологии и педагогики художественного творчества

анализировать творческие учебные работы студентов, оценивать уровень освоения ими учебного материала

Промежуточная аттестация

зачет, ответ по билетам

Примерный список вопросов

1. Общие сведения о состоянии изученности вопросов теории драмы.
2. Категория трагического в драматургии в ее историческом аспекте.
3. Категория комического в драматургии в ее историческом аспекте.
4. Категория мелодраматизма и его связи с трагическим и комическим.
5. Происхождение драмы.
6. Место драмы в системе литературного творчества.
7. Театральность и драматизм.
8. Проблема драматизма.
9. Драматические сюжеты.
10. Типы действия и конфликта.
11. Драматический характер.
12. Речь в драме.
13. Ремарки.
14. Проблема интерпретации драмы.
15. Основные положения «Поэтики» Аристотеля.
16. Эссе Ф.Ницше «Рождение трагедии из духа музыки»
17. Лопе де Вега об искусстве комедии.
18. Драма в эпоху Шекспира.
19. Никола Буало. «Поэтическое искусство».
20. Мольер о задачах комедии.
21. Г.Э. Лессинг. Основные положения «Гамбургской драматургии».
22. И.В. Гёте о задачах трагедии.
23. Ф. Шиллер об искусстве драматургии.
24. Драма в системе философских воззрений Гегеля.
25. В. Гюго о задачах романтической драмы.
26. А.С. Пушкин о задачах драмы.
27. Н.В.Гоголь об искусстве комедии.
28. В.С.Белинский об искусстве драматургии.
29. А.Н. Островский о природе драмы.
30. И.С.Тургенев о драме.

31. Г. Ибсен о задачах драмы.
32. А.П. Чехов о задачах драмы.
33. А.М.Горький о задачах революционной драматургии.
34. Дж.Б. Шоу о природе драматического искусства.
35. Основные жанры драматических произведений.
36. Основные структурные элементы драматического произведения.
37. Особенности экспрессионистской драмы.
38. Особенности драматургии абсурда.
39. Б.Брехт о задачах драмы.
40. Особенности и задачи поэтической драмы.

Задание для входного контроля

Разработка замысла постановки спектакля по пьесе.

Содержание работы:

1. выбор пьесы
2. разработка замысла
3. написание эссе

Замысел представляется в виде эссе.

Содержание эссе:

1. Тема, идея постановки
2. Ведущие предлагаемые обстоятельства
3. Основной конфликт
4. Событийный ряд
5. Сверхзадача и Сквозное действие постановки
6. Действенные линии персонажей
7. Жанр

Критерии оценки:

Отлично – раскрыта тема; авторский оригинальный характер разработки темы.

Хорошо – есть замечания по разработке темы, преобладание авторского подхода к раскрытию темы.

Удовлетворительно – репродуктивный характер разработки темы.

Неудовлетворительно – тема не раскрыта, плагиат.

Задание для текущего контроля

Создание творческого проекта на тему «Разработка модели воплощения спектакля в драматическом театре»

Проектирование включает в себя виды работ:

1. Создание эскизов постановочного решения
2. Создание прирезки и макета сценического пространства
3. Рассказ о предполагаемых воплощениях событий на сцене

Критерии оценки:

Отлично – раскрыта тема; авторский оригинальный характер разработки темы.

Хорошо – есть замечания по разработке темы, преобладание авторского подхода к раскрытию темы.

Удовлетворительно – репродуктивный характер разработки темы.

Неудовлетворительно – тема не раскрыта, плагиат.

Задание для промежуточного контроля

Публичный показ драматического спектакля (творческого проекта)

Задачи проектирования:

1. раскрыть тему
2. создать сценическую композицию
3. выразить идею театральными средствами

Критерии оценки:

Отлично – раскрыта тема; глубина идеи: авторский оригинальный характер разработки воплощения художественного образа.

Хорошо – есть замечания по разработке темы, актуальная идея, преобладание авторского подхода к воплощению художественного образа.

Удовлетворительно – репродуктивный характер разработки темы . Банальность идеи. Воплощение дает невыразительный образ

Неудовлетворительно – тема не раскрыта, образ не сформирован воплощением.

2. Список литературы и источников

4.1 Основная литература:

Заикин, Н. И.

Костюм и сценическое оформление танца [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. И. Заикин ; Орловский гос. ин-т искусств и культуры. - 2-е изд. - Орел, 2012. - 84 с

4.2 Дополнительная литература:

Ран, Кон Ми.

Культурологический анализ сценографии оперы П.И.Чайковского "Евгений Онегин" на русской сцене во второй половине XIX-XX вв. : Монография / Ран Кон Ми ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М., 1999. - 252с. - Библиогр.: с.244-252. - ISBN 5-7196-0679-3 : 10-.

Давыдова, М. В.

Художник в театре начала XX века / М. В. Давыдова. - М. : Наука, 1999. - 148, [1] с. : [24] л. ил. - ISBN 5-02-011693-9 : 46-.

Путешествие в театральном пространстве. Анатолий Васильев и Игорь Попов: Сценография и театр. В 2 ч. Ч.1 : Хронология / Авт. вступ. ст. и сост. Н. Борисова. - М. : [Театр "Шк. драм. искусства"], 2003. - 135 с. : ил. - Текст парал. англ., рус. - ISBN 5-88149-133-5 : 531-50-.

Путешествие в театральном пространстве. Анатолий Васильев и Игорь Попов: Сценография и театр. В 2 ч. Ч. 2 : Альбом / Авт. вступ. ст. и сост. Н. Борисова. - М. : [Театр "Шк. драм. искусства"], 2003. - 227с : ил. - Текст парал. англ., рус. - ISBN 5-88149-144-0 : 531-50-.

Березкин, В. И.

Искусство сценографии мирового театра. Т. 3 : Мастера XVI-XX вв. / В. И. Березкин. - М. : УРСС, 2002. - 293, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 286-289. - ISBN 5-354-00032-7 : 250-.

Берёзкин, В. И.

Искусство сценографии мирового театра. Т. 3 : Мастера XVI-XX вв. / В. И.

Берёзкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Изд. 2-е. - М. : Едиториал УРСС, 2010. - 293, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 286-289. - ISBN 978-5-354-01284-8 : 876-70.

Акимов, Н. П.

Театральное наследие [Текст] : сб. : в 2-х кн. Кн. 1 : Об искусстве театра. Театральный художник / Н. П. Акимов ; сост. В. М. Миронова, под ред. [и со вступ. ст.] С. Л. Цимбала. - Л. : Искусство, 1978. - 294 с., [25] л. ил. - Библиограф.: с. 282-293. - 2-10.

Акимов, Н. П.

Театральное наследие [Текст] : сб. : в 2-х кн. Кн. 2 : О режиссуре. Режиссерские экспликации и заметки / Н. П. Акимов ; сост. В. М. Миронова, под ред. С. Л. Цимбала. - Л. : Искусство, 1978. - 287 с., [21] л. ил. - . - 2-.

Козлинский, В. И. .

Художник и театр [Текст] / В. И. Козлинский, Э. П. Фрезе ; сост., ил. и табл. М. А. Аникст и А. Т. Троянker. - М. : Сов. художник, 1975. - 239 с. : ил.

Сыркина, Ф. Я.

Русское театрально-декорационное искусство [Текст] / Ф. Я. Сыркина, Е. М. Костина ; под. ред. В. Ф. Рындина и В. В. Ванслова. - М. : Искусство, 1978. - 246 с., [80] л. ил. - Библиогр.: с. 227-228. - 4-80.

Сыркина, Ф. Я.

Русское театрально-декорационное искусство второй половины XIX века. Очерки / Ф. Я. Сыркина. - М. : Искусство, 1956. - 380 с. : ил. - Библиогр.: с. 361-366. - 21-80.

Шверубович, В. В. .

Режиссер и оформление спектакля [Текст] / В. В. Шверубович. - М. : Сов. Россия, 1965. - 128 с. : ил. - 0-20.

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

Критерии оценки

Традиционная оценка	Пояснение к оцениванию экзаменационного ответа
«Отлично»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.
«Хорошо»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.
«Удовлетворительно»	- уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Неудовлетворительно»	- теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий

4. ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Традиционная оценка	Пояснение к оцениванию экзаменационного ответа
«Отлично»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.
«Хорошо»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.
«Удовлетворительно»	- уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Неудовлетворительно»	- теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профиль подготовки Режиссура любительского театра