

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор БГУКИ

 Н.В.Карчевская

11.04.2018 г.

Регистрационный № УД-53/эуч.

ТЕОРИЯ ДРАМЫ И ОСНОВЫ СЦЕНАРНОГО МАСТЕРСТВА

Учебная программа

учреждения высшего образования по учебной дисциплине

*для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направлению специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура)*

2018

Учебная программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь ОСВО 1-17 03 01-2013, учебного плана учреждения высшего образования по направлению специальности. Регистрационный номер № С 17-1-65/17 вуч.

СОСТАВИТЕЛЬ:

Н.Б.Лысова, доцент кафедры режиссуры эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат филологических наук

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Е.В.Шедова, заведующий кафедрой искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

Е.С.Бондаренко, доцент кафедры истории музыки и музыкальной белорусистики учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», кандидат искусствоведения, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой режиссуры эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(протокол № 5 от 04.01.2018);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(протокол № 3 от 22.02.2018)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В процессе профессиональной деятельности режиссер постоянно сталкивается с необходимостью литературной работы: анализом, интерпретацией текстов, написанием сценариев, созданием и обоснованием проектов. Формирование профессионально значимых качеств студента по направлению специальности «Искусство эстрады (режиссура)» высшего учебного заведения должно быть ориентировано не только на конкретный объем знаний, на способность самостоятельно пополнять знания, но и на возможность самостоятельно создавать творческие работы, от начального драматургического проектирования до конечного зрелищного воплощения и рекламного сопровождения. Достижение этой цели в значительной степени зависит от уровня овладения студентами навыками анализа литературы, написания сценариев, разработки драматургии номеров, концертов, представлений и праздников.

Учебная дисциплина «Теория драмы и основы сценарного мастерства» соответственно отражает исторически сложившиеся формы драматического литературного сопровождения зрелища: от драмы, как вида литературного творчества и искусства сцены, к литературному и режиссерскому сценарию как форме литературного сопровождения массовых зрелищ. Исторический принцип обучения дисциплине лежит и в основе программы: на первом курсе студенты знакомятся с теорией драмы, на втором - осваивают основы сценарного мастерства, на третьем - изучают драматургию эстрадных номера и концерта, на четвертом – драматургию крупных эстрадных форм.

Освоение учебной дисциплины «Теории драмы и основ сценарного мастерства» отражает степень владения студентом основами теоретических знаний и ориентированности в культурно-исторической практике в области драматургии и сценарного дела. В практическом плане студент должен овладеть технологиями литературной работы по написанию сценариев разной формы, а также приобрести опыт и навыки сценарной работы. Главной целью учебной дисциплины «Теория драмы и основы сценарного мастерства» является формирование у студентов, будущих режиссеров-педагогов, целостного представления о закономерностях функционирования драматургии в обществе и особенностях литературно-сценарной деятельности режиссера-педагога во время выполнения своих профессиональных обязанностей и проведения научных исследований.

Достижение этой цели осуществляется при решении следующих задач:

- формирование художественного вкуса в области литературы, способности ориентироваться в традициях литературы и эстрадного искусства;
- овладение формальными методами литературной работы, развитие устойчивой базы навыков и умений для выполнения целого ряда

литературных задач на эстраде, при подготовке театрализованных представлений и спектаклей;

- воспитание творческой инициативы, стремления к авторской неповторимости;

- формирование умения самостоятельно осваивать учебный материал, формировать специфический эстрадный репертуар.

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны **знать**:

- виды соотношения идеи, темы, материала и формы в художественном произведении;

- методику работы над литературно-драматургическим произведением;

- принципы построения драматического произведения;

- приемы работы над литературной характеристикой образа;

- структуру и композицию сценария.

уметь:

- работать над литературно-драматургическим произведением в драматическом театре, музыкальном театре, на радио, телевидении, в концертном учреждении;

- использовать методологию написания сценария;

- работать над литературной характеристикой образа;

- использовать приемы театрализации в сценарной работе;

- использовать приемы структурного и действенного анализа художественных произведений;

- применять знания в области сценарной работы для преподавательской деятельности.

владеть:

- методологией написания сценария.

При преподавании дисциплины используются эффективные педагогические технологии, содействующие развитию у студентов критического мышления, опыта формирования и использования инструментария учебно-исследовательской деятельности, ролевого и имитационного моделирования и воспитывающие творческую индивидуальность, способную освоить новый опыт, искать личностные смыслы и ориентироваться на ценностные отношения. Это такие технологии, как:

- технологии учебно-исследовательской деятельности;

- коммуникативные технологии в форме диспутов, коллоквиумов, конференций;

- организация рациональной самостоятельной работы студентов.

Освоение учебной дисциплины должно обеспечить формирование следующих компетенций:

академические компетенции:

- АК-1. Уметь использовать базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.

- АК-5. Быть способным создавать новые идеи (владеть креативностью).

– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером.

социально-личностные компетенции:

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.

профессиональные компетенции:

ПК-2. Владеть основами разработки эстрадных зрелищ, концертов, спектаклей.

ПК-3. Создавать и исполнять программы с разнохарактерными произведениями в разных формах, жанрах и стилях академической, джазовой, рок- и поп-музыки.

Будущий специалист должен быть способным в творческой деятельности:

ПК-5. Формировать художественный репертуар, разрабатывать сценарий.

ПК-7. Разрабатывать и организовывать творческие проекты.

Будущий специалист должен быть способным в педагогической деятельности:

ПК-8. Преподавать специальные дисциплины, изучать передовой педагогический и исполнительский опыт, творчески использовать его в своей педагогической деятельности.

ПК-12. Использовать современные методики и технические средства обучения.

ПК-22. Анализировать современное состояние, перспективы и направления развития искусства эстрады.

ПК-23. Использовать новые инновационные технологии, электронные учебники.

Будущий специалист должен быть готовым к научно-исследовательской деятельности:

ПК-26. Знать принципы и приемы сбора, систематизации, обобщения и использования информации и проведения научных исследований в сфере искусства эстрады.

Учебная дисциплина связана с такими учебными дисциплинами, как «Основы классической режиссуры», «Основы режиссерской композиции» и другим учебными дисциплинами специальной подготовки.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Теория драмы и основы сценарного мастерства» всего предусмотрено 490 часов, из них течение семи семестров, в том числе 218 часов аудиторных (лекции — 52, практические занятия — 76, индивидуальные – 90) занятий. Рекомендуемые формы контроля знаний студентов – зачеты, экзамены.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. Структура учебной дисциплины в системе специального режиссерско-педагогического образования, его взаимосвязь с общенаучными учебными дисциплинами, формирующими профессиональную компетентность специалиста, режиссера-педагога. Анализ отечественной и зарубежной научной, научно-популярной и учебной литературы по учебной дисциплине.

Раздел 1. Теория драмы

Тема 1. Драма как род литературы. Признаки и виды драматического произведения.

Драма как действенный процесс. Поэтически отраженное действие. Диалоги персонажей как основное отличие драматического произведения. Исторически сложившиеся виды драмы

Тема 2. «Поэтика» Аристотеля: структура драмы, принципы создания театрального зрелища.

Целостность (законченность) художественного действия как основное требование нормативной эстетики Аристотеля. Основные части структуры драматического произведения. Состав событий как фабула. Характеры. Сценическая обстановка. Требования к тексту. Музыкальная композиция. Катарсис.

Продолжение традиций нормативной поэтики в эстетике классицизма. Формула «трех единств» как необходимый признак классической драмы.

Тема 3. Драма в контексте становления литературы.

Драма, эпос и лирика как отражение в искусстве отношений субъекта и объекта реальности. Основные признаки литературных родов. Трансформация представлений о литературе и ее морфология.

Становление драмы как социально-эстетического феномена. Динамика действия в драме. Построение драмы как смена самостоятельных, но внутренне взаимосвязанных частей, образующих явления, сцены, эпизоды, акты.

Тема 4. Драматический процесс: замысел, идея, фабула, сюжет.

Тема как предмет исследования, изображения и повествования в драме. Замысел как обозначение идеи произведения. Идея – основная образная мысль. Фабула или цепь событий в их временной последовательности. Сюжет как авторское изложение фабулы. Эволюция сюжета через конфликт.

Конфликт как столкновение или противоборство персонажей. Причины и виды конфликтов: глобальный, политический, социальный, личностный и др. Основной, второстепенный и побочный конфликты. Вхождение в конфликт, развитие и разрешение конфликта.

Драматическое действие и его структура. Эпизод и цепь эпизодов. Экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог – линия сюжетного строения драматургического произведения.

Тема 5. Драматические отношения и образный строй драмы.

Конфликт как столкновение или противоборство персонажей. Причины и виды конфликтов: глобальный, политический, социальный, личностный и др. Основной, второстепенный и побочный конфликты. Вхождение в конфликт, развитие и разрешение конфликта.

Предлагаемые обстоятельства как создание противоречивой ситуации, драматических отношений. Завязка. Развязывание ситуации и перипетия как перемена ситуации. Развитие драматических отношений и создание напряженности, как условия зрительского внимания. Образная природа конфликта.

Эмоционально-диалогическое общение персонажей как форма выражения драматических отношений. Диалог и становление искусства драмы. Театральная природа драматического диалога. Классификация диалогических форм: монолог, реплика, ремарка. Их место в образно-диалогическом строе драмы.

Тема 6. Принципы композиционного построения драматургического произведения

Композиция как взаиморасположение основных частей драматургического произведения. Возрастающее содержательное значение внутрисюжетных связей между сценами и эпизодами, действующими лицами, мотивами и темами.

Значение темпоритма для композиции драмы. «Контрапунктное» соотношение частей в современной драме. Традиционное построение композиции. Ассоциативные построения драматургического действия.

Аналитически-ретроспективная композиция, взаимосвязь событий прошлого и настоящего. Композиция интеллектуальной и документальной драмы. Влияние кинематографических приемов на композиционные принципы театральной драматургии.

Тема 7. Драматургические жанры и их формальные признаки.

Отражение различных аспектов взаимоотношений с реальностью в эстетически разных художественных структурах. Закрепление драматических отношений в жанровых формах (трагедия, комедия, драма, мелодрама). Устойчивые особенности жанра и его трансформация под влиянием реальности.

Особенности проблематики и художественной выразительности жанров современной драматургии.

Тема 8. Литературный стиль и художественно-выразительные средства драматургического произведения

Образ как совокупность ярко выраженных, значимых примет, отраженных в словесно-художественной форме. Образ как авторское художественное средство раскрытия мира. Использование изображения, звуков, музыки, словесно-языковых форм для создания художественного драматического произведения.

Литературный стиль как художественная манера изложения, Стиль как совокупность признаков искусства определенного времени. Стиль как

индивидуальная манера художника, особенность речи, словоупотребления, изложения материала. Индивидуальная манера письма, авторский «почерк», стиль.

9. Анализ драмы: идейно-тематический, анализ действия, формально-структурный.

Идейно-тематический анализ как выделение в произведении основной, центральной смысловой организацию материала под понятиями тема и идея. Темы – конкретизированные и индивидуализированные мотивы, жизненный материал / среда, объект изображения и эстетическая категория. «Идея» как представление о решении тех проблем и противоречий, которые обозначил автор в своем произведении (трактовка).

Анализ действия пьесы как изучение взаимосвязи событий и формы протекания действия. Предлагаемые обстоятельства как расширение знаний о пьесе, авторе, эпохе. Вычленение исходного конфликтного события и событийного ряда. Событие и факты драмы. Определение «сквозного действия» и «сверхзадачи».

Анализ формального построения. Деление действия пьесы может на акты или действия, сцены и явления. Общее композиционное деление. Деление по событиям. Деление по мере появления персонажей.

Раздел 2. Основы сценарного мастерства

Тема 10. Сценарий как первый этап создания зрелищно-сценического произведения

Литературные и сценические черты сценария. Действие, описание и диалог как составные элементы сценария. Эпизод как структурная единица сценария. Описание действия: движение эпизодов, понятие динамики в движении эпизодов, дискретность времени и пространства. Материал для сценария и его построения.

Тема 11. Литературный сценарий и его основные черты

Литературный сценарий – это последовательное описание авторского замысла. Особенности изложения сюжета, описания времени и места действия в литературном сценарии. Сюжет как художественно осмысленное расположение и связь поступков персонажей. Сюжетные и бессюжетные тексты литературного сценария.

Тема 12. Режиссерский сценарий и его особенности. Создание режиссерской композиции сценария

Режиссерский сценарий как авторское изложение литературного сценария. Поиск путей сценического воплощения литературного сценария.

Создание режиссерской композиции сценария.

Тема 13. Создание замысла сценария

Формулировка основной идеи сценария в одной фразе. Поиск необходимых элементов сценария (герои как центры внимания и притяжения, сопоставления и т.д.). Предметы основного и побочного конфликтов. Мотивировки и цели героев. Перипетии и препятствия. Незнакомое и новое. Основной сюжет и побочные сюжеты сценария.

Тема 14. Эпизод как единица сценария

Эпизод сценария как событие в драматической истории. Драматическая история как цепь событий (рассказ от события к событию). Результат события – осязаемое изменение жизненной ситуации. Эпизод как описание конфликта, имеющего информативную ценность.

Событие – это выбор характера, погруженного в проблематику жизни. Эпизод как маленькая часть истории. Информативность эпизода. Эпизод – это информация, упакованная в действие.

Тема 15. Сценарий для телевидения

Сценарий для телевизионного фильма, телевизионной передачи, рекламного ролика. Рабочая и литературная форма телевизионного сценария. Монтаж как главное средство выразительности сценария для экрана. Особенности литературной работы с письменным и звучащим словом.

Место интерпретации в сценарии для коллектива авторов телевизионного зрелища. Сценарий рекламы. Клип-аттракцион, герои рекламы. Особенности политической рекламы. Сценаристы – мифотворцы.

Тема 16. Сценарий для радиовещания

Главная художественная особенность сценария для радио – создание звукового образа, как совокупность звуковых элементов (речи, музыки и шумов), создающих у слушателя посредством ассоциаций представление (в обобщенном виде) о материальном объекте, жизненном событии, характере человека. Сплав эмоционального и смыслового, рационального и интуитивно-ощущаемого.

Деление «на голоса», введение музыки и шумов, создание драматической композиции. Соединение в определенных пропорциях элементов различных жанров, относящихся к документальному и художественному видам вещания.

Тема 17. Киносценарий и его особенности

Зрелище как основа киносценария. Зрелище как элемент драматической истории. Киносценарий как соединение драматического, театрального, пластического и музыкального материалов.

«Формула успеха» и форма драмы: хорошо рассказанная история. Кинодрама как искусство крайностей. Сценарий как чередования вопросов и ответов. Принципы подачи информации в киносценарии. Создание персонажей и истории, которые идентифицируют с собственным опытом. Саспенс и катарсис как базовый принцип кинодрамы.

«Волшебное время» экрана: временные особенности развития экранной драматической истории.

Тема 18. Монтаж. Переходы от эпизода к эпизоду

Монтаж как соединение в единое целое разрозненных частей изображения и звука, средство достижения свободы в выражении времени и пространства. Однородные и разнородные способы соединения эпизодов.

Виды монтажа: простой, усложненный, ассоциативный (метафорический). Параллельный монтаж: с точками пересечения и без точек пересечения.

Монтаж как одно из важнейших выразительных средств сценариста и режиссера. Традиционный сценарий и антидрама.

Тема 19. Образный строй сценария. Деталь как художественно-выразительное средство

Энергия детали в сценарии. Образный характер детали. Деталь как часть целого и деталь вместо целого. Предмет как деталь. Деталь поведения, пейзажа. Доминирующая деталь. Деталь и правда тела. Деталь-система. Деталь сюжета.

Три логики подачи детали в сценарии: казуальная, диалектическая логика и антилогика. Аттракцион деталей.

Раздел 3. Драматургия эстрадного номера и концерта

Тема 20. Особенности драматургии эстрадного номера. Специфика и структура

Номер как самостоятельное и законченное произведение эстрадного искусства. Отличие драматургии эстрадного и концертного номера. Взаимосвязь драматургии номера и его жанра. Сюжетный и бессюжетный номер. Прикладное значение драматургии в номере. Специфика раскрытия темы и идеи. Создание драматургии номера для конкретного исполнителя. Написание сценария и постановочная работа как единый процесс создания номера.

Специфика драматургии номера: лаконизм и афористичность, временные рамки и концентрация содержания. Мгновенное эмоциональное воздействие как ведущий принцип драматургии номера. Идея номера и выразительные средства эстрадного жанра. Основные группы эстрадных жанров. Жанровая доминанта в структуре драматургии номера. Понятия «предел жанра».

Тема 21. Драматургия эстрадного номера речевого жанра

Структурные элементы драматургии номера. Тематически-образная структура номера. Актуальность драматургии номера. Легкость формы и глубина темы. Фабула и сюжет номера. Органика соединения условности и достоверности как одна из основных проблем драматургии номера.

Драматургические разновидности номеров речевого жанра на эстраде. Эстрадный монолог как высказывание. Эстрадный фельетон и его сатирическая основа. Речевые и вокально-речевые пародии. Воздействие словом и его место в ряду выразительных средств речевых жанров на эстраде.

Тема 22. Сценарий пластического (пантомимического) номера

Пантомима как эстрадный жанр. Условность пантомимического языка и оправдание его в сценарии номера. Введение в драматургическую структуру номера воображаемого пространства, предметов, партнеров. Органика молчания мима в структуре драматургии номера.

Поэтический язык пантомимы. Сценарий пантомимы как цепь ассоциаций. Пантомимическая маска в сценарии номера. Построение

структуры номера на основе специфических приемов пантомимы: статика, мимика, стилевые движения, превращающиеся предметы и др.

Поджанровое разнообразие пантомимических номеров.

Тема 23. Драматургия эстрадной клоунады

Клоунада на современной эстраде. Разновидности клоунады. Отличие эстрадной клоунады от цирковой. Клоунская маска. Использование классических архетипов клоунских масок в драматургии номера. Нахождение «правдоподобного алогизма поведения» как одна из основных задач сценариста клоунского номера. Два типа конфликта. «Линия сюжета» и «линия трюка». Трюковое действие и его отражение в сценарии.

Клоун-мим-номер. Специфика драматургии музыкальной клоунады (эксцентрики).

Тема 24. Драматургия эстрадного номера с куклой

Жанр «кукольный эстрадный театр». Кукла и кукловод как универсальная тема кукольного эстрадного представления.

Сочетание смешного и серьезного в «кукольной» эстраде. Куклы в обычных эстрадных программах и на телевидении.

Тема 25. Драматургия эстрадно-циркового номера

Структура события в драматургии номера. Действие в эстрадном номере и специфика его выражения в сценарии. Финал и фальш-финал номера.

Драматургические разновидности эстрадно-цирковых номеров. Драматургия сюжетного (театрализованного) номера. Драматургия бессюжетного номера. Выстраивание в сценарии событийного ряда посредством трюковых выразительных средств.

Структурные элементы драматургии номера: подготовительная пауза, срыв трюка, комплимент. Отбор выразительных средств на этапе создания драматургии номера. Специфика сюжетов эстрадно-цирковых номеров. Мера театрализации в эстрадно-цирковом жанре.

Тема 26. Сценарий вокально-эстрадного номера

Выразительные средства эстрадного пения. Роль сценариста в создании вокально-эстрадного номера. Песня-сценка – основной тип театрализованного вокально-эстрадного номера. Тема и музыкальный стиль песни как основа для драматургической разработки номера. Тип номера «песня от лица героя».

Драматургия в театре песни. «Рассказ» сюжета песни как драматургический прием эстрады. Драматургия вокального номера в создании постоянного эстрадного образа певца.

Тема 27. Простой сборный эстрадный концерт

Сборный концерт. Дивертисмент. Значение последовательности номеров в драматургии сборного концерта. Закономерности в порядке выстраивания номеров. Название концерта. Понятие конферанса и роль конферансье в обеспечении драматургии сборного концерта. Драматургический прием вовлечения зрителей в игру, «ситуацию» (интерактив). Эволюция образа «конферансье» на современной эстраде. Место и значение вступительного монолога в драматургии концерта.

Тема 28. Театрализованный эстрадный концерт

Значение пролога и финала в театрализованном эстрадном концерте. Связь между атмосферой, темой и характером концерта. Место действия как элемент драматургии театрализованного концерта. Эстрадный драматургический прием «организующая ситуация». Позитивная идея театрализованной программы. Прием «ролевая игра» и драматургический конфликт в эстрадном представлении. Прием адаптации для эстрадного представления известного сюжета или произведения. Роль сюжета в эстрадном концерте.

Тема 29. Тематический эстрадный концерт

Многогранность понятия «тематический концерт». Главная тема концерта. Юбилейный, праздничный и тематический концерты, их сходство и различия. Особенности работы драматурга тематических концертов, создаваемых к профессиональным праздникам. Работа эстрадного автора с документами как важная часть подготовки к созданию сценария юбилейного тематического концерта.

Тема 30. Драматургия эстрадного обозрения (ревю)

Понятие эстрадного обозрения (ревю). Из истории обозрений. Исторический экскурс. Традиции политической сатиры в эстрадных обозрениях. Два основных принципа построения сюжета эстрадного обозрения. Обозрение – путешествие. Обозрение с фигурами обозревателей. Использование мотивов классических сюжетов для создания сюжетов эстрадных обозрений. Авторские эстрадные обозрения. Эволюция эстрадного ревю на современной эстраде.

Тема 31. Сценарий корпоративного мероприятия

О корпоративной культуре. Корпоративное торжество как форма профессионального праздника. О специфике требований заказчиков корпоративных торжеств. Тема корпоративного мероприятия. Связь корпоративного праздника с «капустником». «Обязательная программа» в сценарии корпоративного праздника.

Раздел 4. Драматургия крупных эстрадных форм

Тема 32. Особенности драматургии эстрадных представлений для детей

Возрастные группы детского зрителя. Создание сценария для детей с точным возрастным адресом – профессиональное требование к мастерству эстрадного драматурга. Учет в сценарии специфики детской психологии восприятия. Интерактивное общение – обязательное условие структуры детского эстрадного концерта. Знакомые герои как обязательный элемент драматургической структуры эстрадного представления для детей. Динамика сюжета. Место и значение музыки в эстрадном представлении для детей. Специфика введения детских коллективов в сценарий обычного концерта. Мобильность программы эстрадных представлений для детей. Проблема положительного героя в эстрадном представлении для детей. Воспитательная функция детских эстрадных представлений. Виды и жанры представлений

для детей (концерт, эстрадный спектакль, театрализованный концерт, мюзикл-сказка и др.)

Тема 33. Особенности драматургии массовых праздников и представлений

Связь массовых праздников и представлений с искусством эстрады. Концерт как непременная часть массового праздника. Тематика массового праздника. Городская среда и ландшафт как места действия в сценарии массового праздника. Соединение выразительных средств эстрады и спорта в массовых представлениях.

Тема 34. Сценарий для эстрадного театра миниатюр

Определение понятия «театр миниатюр». Углубленный синтез эстрады и театра – один из отличительных признаков театра миниатюр. Доминанта речевых жанров в театре миниатюр. Публицистичность жанра.

Тема 35. Сценарий для телевизионной эстрады

Специфика трансляции телевизионного концерта. Закономерности эстрадной драматургии для телевидения. Разбор драматургических приемов на примере популярных телепередач. Сотрудничество телережиссера и эстрадного автора. Социально-художественные потребности общества как важнейший принцип эстрадной драматургии для телевидения. Временные рамки эстрадного телесценария.

Тема 36. Сценарий большой шоу-программы. Эстрадный конференс

Основные отличия мюзикла от музыкального спектакля. Особенности драматургии мюзикла, музыкального спектакля, рок-оперы. Либретто. Узнаваемый сюжет как основа драматургии мюзикла. Музыкальный спектакль как форма эстрадного шоу.

Тема 37. Особенности оформления сценария эстрадного представления

Определение темы. Этапы создания сценария. Режиссёрская экспликация эстрадного представления. Работа эстрадного драматурга с документальными материалами. Способы использования обработанных документальных материалов в сценарии эстрадного представления. Творческая заявка. Сценарный план. Развёрнутый сценарий представления.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
для дневной формы обучения

Темы	Количество аудиторных часов		УСР	Индивидуальные	Форма контроля знаний
	лекции	практические			
Введение					
Предмет, задачи и структура дисциплины.	1				
Раздел 1. Теория драмы					
1. Драма как род литературы. Признаки и виды драматического произведения	1				
2. «Поэтика» Аристотеля: структура драмы, принципы создания театрального зрелища	2	2	2	2	Устный опрос
3. Драма в контексте становления литературы.	2	2	2	2	Письменная работа
4. Драматический процесс: замысел, идея, фабула, сюжет	2	2	2		Устный опрос
5. Драматические отношения и образный строй драмы.	2	2	2	2	Письменная работа
6. Принципы композиционного построения драматургического произведения	2	2			коллоквиум
7. Драматургические жанры и их формальные признаки	4	4	2	2	Устный опрос
8. Литературный стиль и художественно-выразительные средства драматургического произведения	2	2	2	2	Устный опрос
9. Анализ драмы: идейно-тематический, анализ действия, формально-структурный.	2	4	2	6	Письменная работа
Раздел 2. Основы сценарного мастерства					
10. Сценарий как первый этап создания зрелищно-сценического произведения	2				
11. Литературный сценарий и его основные черты	2	2	2		Устный опрос

12. Режиссерский сценарий и его особенности. Создание режиссерской композиции сценария	2	2	2		коллоквиум
13. Создание замысла сценария	2	2	2	2	Письменная работа
14. Эпизод как единица сценария	2	2		2	Письменная работа
15. Сценарий для телевидения	2	2	2	2	круглый стол
16. Сценарий для радиовещания	2	2		2	Устный опрос
17. Киносценарий и его особенности	2	4	2	2	Устный опрос
18. Монтаж. Переходы от эпизода к эпизоду	2	2	2	2	Письменная работа
19. Образный строй сценария. Деталь как художественно-выразительное средство	2	2	2	4	Письменная работа
Раздел 3. Драматургия эстрадного номера и концерта					
20. Особенности драматургии эстрадного номера. Специфика и структура	2	2	2		Устный опрос
21. Драматургия эстрадного номера речевого жанра		4	2	2	коллоквиум
22. Сценарий пластического (пантомимического) номера		2		2	Письменная работа
23. Драматургия эстрадной клоунады		2			Устный опрос
24. Драматургия эстрадного номера с куклой		2			Письменная работа
25. Драматургия эстрадно-циркового номера		2	2		Письменная работа
26. Сценарий вокально-эстрадного номера		2		2	Письменная работа
27. Простой сборный эстрадный концерт		2	2	2	Устный опрос
28. Театрализованный эстрадный концерт		4		2	коллоквиум
29. Тематический эстрадный концерт		4	2	2	Письменная работа
30. Драматургия эстрадного обозрения (ревю)		4		2	Устный опрос
31. Сценарий корпоративного		4	2	2	Круглый

мероприятия					стол
Раздел 4. Драматургия крупных эстрадных форм					
32. Особенности драматургии эстрадных представлений для детей		2			Устный опрос
33. Особенности драматургии массовых праздников и представлений		2			Устный опрос
34. Сценарий для эстрадного театра миниатюр		2			Устный опрос
35. Сценарий для телевизионной эстрады		2			дискуссия
36. Сценарий большой шоу-программы. Эстрадный конферанс		2			коллоквиум
37. Особенности оформления сценария эстрадного представления		2	2		Письменная работа
Всего...	42	86	42	48	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
для заочной формы обучения

Темы	Количество аудиторных часов		УСР	Индивидуальные	Форма контроля знаний
	лекции	практические			
Введение					
Предмет, задачи и структура дисциплины.	1				
Раздел 1. Теория драмы					
1. Драма как род литературы. Признаки и виды драматического произведения	1				
2. «Поэтика» Аристотеля: структура драмы, принципы создания театрального зрелища	1			2	Письменная работа
3. Драма в контексте становления литературы.	1				
4. Драматический процесс: замысел, идея, фабула, сюжет					
7. Драматургические жанры и их формальные признаки		2			Устный опрос
9. Анализ драмы: идейно-тематический, анализ действия, формально-структурный.				2	Письменная работа
Раздел 2. Основы сценарного мастерства					
10. Сценарий как первый этап создания зрелищно-сценического произведения	1				
11. Литературный сценарий и его основные черты	1				
12. Режиссерский сценарий и его особенности. Создание режиссерской композиции сценария				2	Письменная работа
13. Создание замысла сценария		1			Письменная работа
14. Эпизод как единица сценария		1			Письменная работа
15. Сценарий для телевидения		2			круглый стол

16.Сценарий для радиовещания	2				
17.Киносценарий и его особенности		2			Устный опрос
18.Монтаж. Переходы от эпизода к эпизоду				2	Письменная работа
19.Образный строй сценария. Деталь как художественно-выразительное средство		2			Устный опрос
Раздел 3. Драматургия эстрадного номера					
20. Особенности драматургии эстрадного номера. Специфика и структура	2				
21. Драматургия эстрадного номера речевого жанра		2			Круглый стол
22. Сценарий пластического (пантомимического) номера				2	Письменная работа
23. Драматургия эстрадной клоунады	1				
24. Драматургия эстрадного номера с куклой	1				
25. Драматургия эстрадно-циркового номера		2			Круглый стол
26. Сценарий вокально-эстрадного номера				2	Письменная работа
Раздел 4. Драматургия эстрадного концерта					
27. Простой сборный эстрадный концерт		2			Устный опрос
28. Театрализованный эстрадный концерт		2			коллоквиум
29. Тематический эстрадный концерт				2	Письменная работа
30. Драматургия эстрадного обозрения (ревю)		2			Устный опрос
31. Сценарий корпоративного мероприятия		2		2	Письменная работа
Раздел 5. Драматургия крупных эстрадных форм					
32. Особенности драматургии эстрадных представлений для детей		2			Устный опрос
33. Особенности драматургии массовых праздников и представлений		2			Устный опрос
34. Сценарий для эстрадного театра миниатюр		1			Устный опрос
35. Сценарий для телевизионной		1			дискуссия

эстрады					
36. Сценарий большой шоу-программы. Эстрадный конференс		2			коллоквиум
37. Особенности оформления сценария эстрадного представления				2	Письменная работа
Всего...	12	30	-	18	

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Литература

Основная литература

1. Аль, Д. Н. Основы драматургии : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 071400.62 / Д. Н. Аль. – изд. 6, испр. – СПб : Лань : Планета музыки, 2013. – 279 с.
2. Аникст, А. А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века. Эпоха Романтизма / А. А. Аникст. – М. : Наука, 1980. – 343 с.
3. Аникст А. А. Теория драмы от Аристотеля Лессинга / А. А. Аникст. – М. : Наука», 1967. – 454 с.
4. Аникст, А. А. Теория драмы от Пушкина до Чехова / А. А. Аникст. – М. : Наука, 1972. – 643 с.
5. Богданов, И.А., Виноградский, И.А. Драматургия эстрадного представления. Учебник / И.А.Богданов, Виноградский И.А.- СПб: СПбГАТИ, 2009.- 424 с.
6. Генкин, Д. М. Массовые праздники / Д. М. Генкин. – М. : Просвещение, 1975. – 140 с.
7. Камінскі А. Я. Асновы драматургіі і сцэнарнага майстэрства : вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў вучылішча па спецыяльнасці 1 – 17 01 05 Рэжысура свят / А. Я Камінскі. – Мінск [б. в.], 2011. – 110, [1] с.
8. Культурно-досуговая деятельность : учебник для вузов культуры и искусств / Т. Г. Васильева [и др.] ; под науч. ред. : А. Д. Жаркова, В. М. Чижикова. М. : [б. и.] 1998. – 461 с.
9. Марков, О. И. Сценарная культура режиссеров театрализованных представлений и праздников: Сценарная технология / О. И. Марков. – Краснодар : КГУКИ, 2004. – 408 с.
10. Митта, А.Н. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куртюрве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... / Александр Митта.- Москва: АСТ, 2013.- 496 с.
11. Мойсейчук С. Б. Режиссура культурно-досуговых программ : учебно-методическое пособие для студентов вузов по направлению специальности 1 – 21 04 01 – 02 Культурология (прикладная) / С. Б. Мойсейчук. – Минск : [б. и.] 2011. – 98 с.
12. Сценарное мастерство : методическое пособие в помощь начинающему автору / [сост. Толченев О. А.]. – М. : [б. и.], 2002. – 158 с.
13. Поляков, М. Я. О театре: поэтика-семиотика-теория драмы / М. Я. Поляков. – М., 2000. – 384 с.
14. Фрумкин Г. М. Сценарное мастерство : кино – телевидение – реклама : учебное пособие / Г. М. Фрумкин. – Изд. 3. – М. : Академический Проект, 2008. – 222, [1] с.
15. Хализев, В. Драма как род искусства / В. Хализев. – М. : МГУ, 1986. – 261

16. Черняк Ю. М. Режиссура праздников и зрелищ : учебное пособие для студентов / Ю. М. Черняк. – Минск : ТетраСистемс, 2004. – 223 с.
17. Чечетин, Н. И. Основы драматургии театрализованных представлений / Н. И. Чечетин. – М. : Просвещение, 1981. – 192 с.

Дополнительная литература

1. Волькенштейн, В. Драматургия / В. Волькенштейн. – М. : Сов. писатель, 1960. – 338 с.
2. Громова, М. И. Русская современная драматургия : учеб. пособие / М. И. Громова. – М. : Флинта, 1998. – 368 с.
3. Зингерман, Б. И. Очерки истории драмы XX века / Б. И. Зингерман. – М. : Наука, 1979. – 392 с.
4. Жарков, А. Д. Технология культурно-досуговой деятельности : учеб.-метод. пособие / А. Д. Жарков. – М. : МГУК : ИПО «Профиздат», 2002. – 288 с.
5. Ищук-Фадеева, Н. И. Жанры русской драмы / Н. И. Ищук-Фадеева. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2003. – 81 с.
6. Канунникова, И. А. Русская драматургия XX века : учеб. пособие / И. А. Канунникова. – М. : Флинта : Наука, 2003. – 208 с.
7. Лоусон, Дж. Г. Теория и практика создания пьесы и киносценария / Дж. Г. Лоусон. – М. : Искусство, 1960. – 234 с.
8. Литвинцева, Г. Сценарное мастерство / Г. Литвинцева. – М. : ВГИК, 1980. – 53 с.
9. Сахновский-Панкеев, В. Драма / В. Сахновский-Панкеев. – М. : Искусство, 1969. – 232 с.
10. Стенник, Ю. В. Жанр трагедии в русской литературе : эпоха классицизма / Ю. В. Стенник. – Л. : Наука, 1981. – 168 с.
11. Уварова, И. И плывет Лодка / И. Уварова, В. Новацкий. – М. : Мышь, 1993. – 85 с.
12. Чехов, М. А. Об искусстве актера / М. А. Чехов. – М. : Искусство, 1999. – 271 с.
13. Черняк Ю. М. Образный строй праздника и зрелища : [монография] / Ю. М. Черняк. – Минск : Технопринт, 2003. – 211, [2] с.
14. Холодов, Е. Композиция драмы / Е. Холодов. – М. : Искусство, 1957. – 215 с.

Темы для самостоятельного изучения:

1. Тема 6. Драматические отношения и образный строй драмы. Рекомендованная литература – 1, 7, 13, 15.
2. Тема 7. Принципы композиционного построения драматургического произведения. Рекомендованная литература – 1, 7, 13, 15.
3. Тема 9. Литературный стиль и художественно-выразительные средства драматургического произведения. Рекомендованная литература – 1, 7, 13, 15.

Рекомендуемые методы преподавания

Материал излагается на основе современных методических требований с учетом уровня знаний студентов. При чтении лекций особое внимание уделяется рассмотрению теоретических основ осмысления драматических форм представления и практического применения полученных знаний в учреждениях культуры. Практические занятия направлены на формирование умений и навыков использования полученных теоретических знаний при выполнении конкретных заданий по тематике учебной дисциплины. Методика проведения указанных занятий должна содействовать развитию творческих способностей каждого студента и приобретению навыков самостоятельной работы. Следует применять новые формы организации процесса обучения: визуализированные лекции, коллективная практическая работа и т. п.

Рекомендуемые средства диагностики и контроля

Для выявления и исключения пробелов в знаниях студентов рекомендуется использовать следующих средств:

- 1) фронтальный опрос на лекциях и семинарских занятиях;
- 2) критериально-ориентированные тесты для контроля теоретических знаний современной драматургии, истории теории драмы и принципов сценарного мастерства, основных определений, терминологии и принципов сценарной организации драматического представления, работы с тестом;
- 3) выполнение тестовых заданий с произвольной формой ответа для контроля умения анализировать и грамотно излагать и формулировать свои соображения и выводы в данной предметной области;
- 4) выполнение творческих заданий, которые предполагают написание сценарий разной формы.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Содержание и формы контролируемой самостоятельной работы студентов рекомендуется непосредственно связывать с использованием метода сценарных проектов, что позволяет реализовывать индивидуальный подход к обучению. В ходе работы над сценарными проектами студенты лучше углубляются в предметную область. В результате каждый студент создает в процессе самостоятельной работы несколько аналитических разборов пьес, сценариев разного уровня сложности (исследовательско-аналитическая работа, создание творческих заявок, описание событийного ряда будущего сценария и т. п.) под руководством преподавателя. Такая организация работы способствует развитию как сценарной, так и профессиональной компетенции.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Глоссарий

Водевиль - комедийная пьеса с песенками-куплетами и танцами, а также жанр драматического искусства.

Диалог в драматургии (греч. dialogos – разговор) - форма организации драматургического и сценического произведения, отличающийся от бытовой беседы существенно большей информативностью, эмоциональной концентрацией.

Драма - один из трёх родов литературы, наряду с эпосом и лирикой, в котором преимущественно в диалогической форме воспроизводится мир взаимоотношений между людьми, их поступки, возникающие конфликты (1); литературный, сценический и кинематографический жанр, в основе которого лежит преимущественно бытовой сюжет о частной жизни человека, социальных конфликтах, возникающих как результат общечеловеческих противоречий (психологическая, криминальная, экзистенциальная драма) (2).

Завязка – часть традиционной схемы построения сюжета драмы, в которой происходит столкновение героев и их протагонистов, возникает конфликтная ситуация.

Иеродрама – название вокальных сочинений для двух и более голосов на библейские сюжеты, в которых использовались тексты поэтов нового времени и которые исполнялись в светских помещениях.

Комедия - жанр художественного произведения, характеризующийся юмористическим или сатирическим подходом к отображаемому содержанию.

Комедия положений (комедия ситуаций, ситуационная комедия) – комедия, в которой источником смешного являются события и обстоятельства.

Комедия характеров (комедия нравов) – комедия, в которой источником смешного является внутренняя суть характеров (нравов).

Кульминация-высшая точка конфликта драматической истории.

Мелодрама – жанр художественной литературы, театрального искусства и кинематографа, произведения которого раскрывают духовный и чувственный мир героев в особенно ярких эмоциональных обстоятельствах на основе контрастов: добро и зло, любовь и ненависть и т.п.

Мистерия - один из жанров европейского средневекового театра, связанный с религиозной тематикой.

Развязка-события, являющиеся драматическим разрешением начальных событий (завязки), приведших к возникновению конфликта.

Трагедия - жанр сценического художественного произведения, в котором сюжет приводит персонажей к катастрофическому исходу.

Сюжет – авторское, художественно построенное распределение событий.

Фабула – событийный ряд произведения, в котором одно событие закономерно вытекает из другого, т.е. они соединены временной последовательностью и логической, причинно-следственной связью.

Фарс – в Средневековье вид народного театра и литературы (1), в комедия лёгкого содержания с внешними комическими приёмами (2).

Поэтика (др.-греч.

Пер

посвящённый теории драмы; (2) классическое определение науки о законах литературного творчества.

Экспозиция – часть традиционной схемы построения сюжета драмы, в которой происходит представление героев драматической истории, а также места действия, мира и жанра пьесы.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУИМ

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
«Основы классической режиссуры»	Кафедра режиссуры эстрады		Протокол № 5 от 04.01.2018 г.

Учебное издание

ТЕОРИЯ ДРАМЫ И ОСНОВЫ СЦЕНАРНОГО МАСТЕРСТВА

*Учебная программа
учреждения высшего образования по учебной дисциплине
для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направлению специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура)
1-23 01 14 Социально-культурная деятельность*

Корректор
Технический редактор

Подписано в печать 2018 г. Формат 60x84¹/₁₆.
Бумага писчая № 2. Ризография.
Усл. печ. л. Уч.-изд. л. 1, 04.
Тираж экз. Заказ

Издатель и полиграфическое исполнение
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.