

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
ДРАМАТУРГИЯ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА**

**Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия
Профиль подготовки: Мастерство киносценариста
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная**

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Драматургия современного театра» является развитие творческих умений и навыков средствами театрального искусства, организации досуга обучающихся путем вовлечения в театральную деятельность.

Основные задачи курса заключаются в следующем:

- обозначить причины, условия и время возникновения современной драматургии, проследить пути её развития
- познакомить студентов с творчеством авторов, которые в своё время ярко заявив о себе, подтверждают свою творческую востребованность сегодня и продолжают осваивать современное драматургическое пространство
- обозначить своеобразие творческого почерка и индивидуальной неповторимости ведущих современных авторов-драматургов
- познакомить с драматургическими произведениями, которые отмечены профессиональными премиями и которые нашли сценическое воплощение на сценах российских и зарубежных театров.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.

Общие указания и темы (планы) семинарских занятий

Методика преподавания дисциплины «Драматургия современного театра» предполагает:

- Курс лекций по истории возникновения и развития современной драматургии, в котором органичным и важным дополнением можно считать привлечение театроведческого материала, обращённого к каждой из предлагаемых тем. Благодаря статьям авторов, раскрывающих проблемы современного театра, у студентов появляется возможность: во-первых, познакомиться с именами ведущих театроведов, узнать их взгляды на пути развития современного театра, что обогащает общие культурные знания, и, во-вторых, пробуждает в студентах активное действенное желание приобрести более широкие знания, то есть выйти за рамки традиционного книжного материала.
- Подробный аналитический разбор пьес драматурга, которого предлагается на занятиях. В этом процессе важно не только умение «разложить по полочкам» содержание одной пьесы, но и обнаружить способность сопоставить его с содержанием других работ автора.
- В целях усвоения творческого метода и языка автора полезно

использовать актёрский метод. То есть организовать силами студентов, прямо в аудитории, импровизированную игру. Взять небольшой отрывок из пьесы, в котором ясно выражается авторская идея, и разыграть его. Обязательным условием является бережное отношение к авторскому языку, другими словами – к речи персонажей. Это значит, что надо точно произносить авторский текст, не позволяя пользоваться словами «от себя». После пребывания «на сцене» в роли персонажа пьесы студенту будет легче понять и усвоить особенности внутреннего построения пьесы и использования языка данного персонажа.

- Состоявшийся драматург – это драматург, пьесы которого играют на сцене театра. Поэтому важной частью обучения является просмотр спектаклей по пьесам данного автора. Именно театральный вариант ярко, выпукло и эмоционально выявляет природу автора, его своеобразие и неповторимость. Ведь сцена – это увеличительное стекло, сквозь которое драматическое произведение воспринимается, как в целом, так и в деталях.

- Для закрепления материала, связанного с конкретной пьесой, после просмотра спектакля полезно провести обсуждение. Выслушать мнение каждого студента об увиденном спектакле, обменяться впечатлениями и проанализировать аргументы «за» и «против».

- Значительным подспорьем для освоения материала по данному предмету является чтение дополнительной литературы. Этот раздел работы можно отнести как к форме самостоятельной работы, так и использованию на практических занятиях. Очень важно привлечь студентов к живому, непосредственному обмену мнениями о прочитанном, уметь содержательно спорить, выясняя для себя что-то новое.

- Самостоятельная работа студентов является важным дополнением к аудиторным занятиям и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного изучения источников по теме и освоение теории по данному предмету. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, которая способствует более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.

- В рамках изучаемой темы в качестве самостоятельной работы может быть просмотр в домашних условиях фильмов-спектаклей. То есть сценических вариантов изучаемых пьес, которые сняты на видео. Завершающим этапом будет разбор и обсуждение данного произведения на занятиях.

- Большую помощь в освоении материала приносит конспектирование изучаемой литературы и написание эссе.

- Поскольку целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной жизни, то для более углубленного изучения темы важно знакомиться с произведениями смежных

искусств: смотреть фильмы, посещать театры, музейные выставки и современные инсталляции, то есть быть в курсе происходящих событий в современном культурном пространстве. А это значит - обладать неординарным мышлением, визуально-образным восприятием произведений искусства, и отсюда - формировать собственную концепцию мировосприятия.

В процессе освоения дисциплины, студенту необходимо:

- знакомиться с новыми пьесами и их авторами
- посещать премьерные спектакли, быть в курсе театральных событий
- просматривать периодическую литературу - читать отзывы и рецензии на спектакли
- следить за фестивальной жизнью театров
- понимать и анализировать проблемы и поиски современного общества

Система высшего образования базируется на оптимальном сочетании нескольких видов учебной деятельности, в том числе лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов. Последний компонент является основой полноценного образования: систематическая и планомерная самостоятельная работа и желание приобрести знания являются необходимым условием превращения студента в подготовленного специалиста. Поэтому стимулирование самостоятельной, индивидуальной работы студентов представляется одним из основных направлений в совершенствовании современного высшего образования.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа студентов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, творческая работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться и без непосредственного участия преподавателя.

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих:

- работа с текстами: пьесами, учебниками, учебными пособиями, периодическим материалом из Интернета, а также использование конспектов лекций
- разбор практического материала: пьес, выдающихся литературных произведений, представляющих культурную значимость
- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними.

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а ее объем определяется Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. В учебных планах на нее отводится не менее половины учебного времени.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Драматургия современного театра» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий

- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, литературными текстами и информационными ресурсами Интернет;
- формирование творческого мышления и развития творческих навыков.
- формирование творческой личности и развитие в профессиональной среде.

В процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками написания научных работ по драматургии; анализом инсценировок и сценарных текстов, концепций, точек зрения. Проверка самостоятельно работы осуществляется по мере выполнения заданий на занятиях.

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной и творческой активности студента связан с самостоятельной работой. В широком смысле под самостоятельной работой понимают совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его отсутствие. Самостоятельная работа может реализовываться непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических занятиях, при выполнении творческих работ. А также в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – на консультациях по творческим работам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.; в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре и других местах выполнения студентом заданий. При проведении практических занятий студенты могут выполнять СРС как индивидуально, так и творческими группами, каждая из которых разрабатывает свой творческий проект (задачу). Публичное обсуждение и защита творческого проекта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному выполнению. Данная система организации практических занятий позволяет вводить в задачи творческие элементы, упрощать или усложнять творческие задания.

Необходимым элементом самостоятельной учебно-творческой деятельности студента по настоятельной рекомендации преподавателей является еженедельное ведение писательских (творческих) записных книжек и дневников. В них студент заносит наиболее значительные и художественно интересные наблюдения, факты, события и свое отношение к ним, замыслы, писательские зарисовки с натуры, этюды, мысли и образы, навеянные жизненной практикой.

I. Виды самостоятельной работы

1. Подготовка к практическим занятиям

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать направление работы над творческим проектом. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (озвученной преподавателем устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме подлежат необходимому освоению и внесению в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

В работе с текстами в процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и периодической) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной и справочной литературой, материалами периодических изданий и материалом из Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках подготовки творческих работ, выявить широкий спектр мнений по выполнению творческой деятельности.

2. Подготовка творческого проекта

Структура творческого проекта

Творческий проект состоит из обязательных элементов: логлайн (краткая аннотация, описание проекта), питч (составляющая основа презентации проекта), заявка (подробное описание будущего фильма), синопсис (детальное описание сюжета будущего фильма), поэпизодный план сцен фильма, сценарий фильма.

Творческий проект должен содержать: название, сообщение основной темы и идеи, описание характера героя, краткое перечисление действующих лиц, живую интересную форму движения сюжета, акцентирование внимания на важных моментах, драматических перипетиях и резком сломе действия, оригинальность подхода и авторского послания. Основная часть, в которой студент должен глубоко раскрыть основную тему и идею, движение основного сюжета, выделить фабулу, описать характеры действующих лиц.

Задача основной части – представить достаточно данных для понимания сущности драматургического материала, содержания истории, чтобы слушатели во время презентации (питчинга творческого проекта, выполненной в очной или заочной, прямой или дистанционной форме) заинтересовались сценарием фильма. При этом допускается использование наглядных материалов, аудио-визуальных и визуальных материалов, - референсов проекта.

Дополнительная часть проекта включает в себе корректировку сюжета, сюжетных линий будущего фильма, проработку характера в соответствии с рекомендациями преподавателя.

3. Контрольные практические задания

1. Задание: Предложить импровизацию на тему первой встречи (знакомства) двух героев в одной из пьес изучаемых авторов
2. Задание: Сочинить и изложить предысторию появления в пьесе персонажа, разрушившего спокойную атмосферу (в доме, на работе, на улице)
3. Задание: Рассказать сюжет жизни персонажа, о котором говорят в пьесе, но он либо не является совсем, либо появляется на одно мгновение (пьеса на выбор обучающегося)

4. Темы рефератов, докладов, эссе

1. Сравнительный анализ текста пьесы и его сценической интерпретации.
2. Дать развернутый ответ- как название пьесы отражается в содержании самой пьесы? И насколько сохраняется этот авторский замысел в спектакле? Привести пример из просмотренного спектакля.
3. Проследить в содержаниях нескольких пьес (пьесы на выбор обучающегося) разработку определенной темы. Дать определение этой темы

Методические указания студентам по подготовке к экзамену

Примерные вопросы к экзамену:

1. Что повлияло на появление новых форм театрального искусства в России? Когда это происходило?
2. Перечислить названия театров, родившихся в новых условиях жизни
3. Раскрыть содержание творческой работы данных театров, их репертуар
4. Дать творческий портрет драматурга В.Сигарева
5. Раскрыть «способ записи текста, как сочетание приёмов сценария и классической драмы» Д.Данилова
6. Автор новой драмы И.Вырыпаев. Его пьесы, фильмы, статьи
7. Ольга Шакина о П.Пряжке и его «Поле» текст. Сравнить с постановкой спектакля «Поле» реж. Ф.Григорьяна
8. Русский Шекспир – Николай Коляда. Пьесы, постановки, свой театр, преподавание на курсе драматургов, интервью, статьи о театре.
9. Общая характеристика творчества драматурга Саши Денисовой

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Всеволодский-Гернгросс, В. Н. Краткий курс истории русского театра : учебное пособие / В. Н. Всеволодский-Гернгросс. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-1267-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/2045>

Дополнительная литература:

1. Буров, А. Г. Труд актера и педагога: актер и образ, сверхзадача, режиссура и педагогика / А. Г. Буров; под общ. ред. П. Е. Любимцева. - М. : ГИТИС, 2007. - 364 с. : ил. - (Вахтанговская библиотека).
2. История русского драматического театра от его истоков до конца 20 века [Текст] : учеб. / отв. ред. Н. С. Пивоварова ; Гос. ин-т искусствознания. - М. : ГИТИС, 2005. - 736 с.
3. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань,

Планета музыки, 2018. — 456 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/110863> . — Загл. с экрана.

4. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Товстоногов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 400 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, таких как Kino-Teatr.ru, электронная версия Библиотеки киноискусства им. С.М.Эйзенштейна (www.eisenstein.ru), «Онлайн - энциклопедия кино Кирилла и Мефодия», сайт НИИ Киноискусства – niikino.ru, Интернет - версии журналов «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс», «Кинопроцесс».

1. <http://www.screenwriter.ru/>
2. <http://4screenwriter.wordpress.com/>
3. <http://cdkino.ru>
4. <http://kinodramaturg.ru/http://dramaturgija-20-veka.ru/>

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система eLibrary.

Доступ в ЭБС:

- 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
- ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС Универonline. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

Ученая степень, звание, должность, Фамилия И.О.

..... Одиянкова Л.В., профессор кафедры киноискусства,
Заслуженная артистка РФ