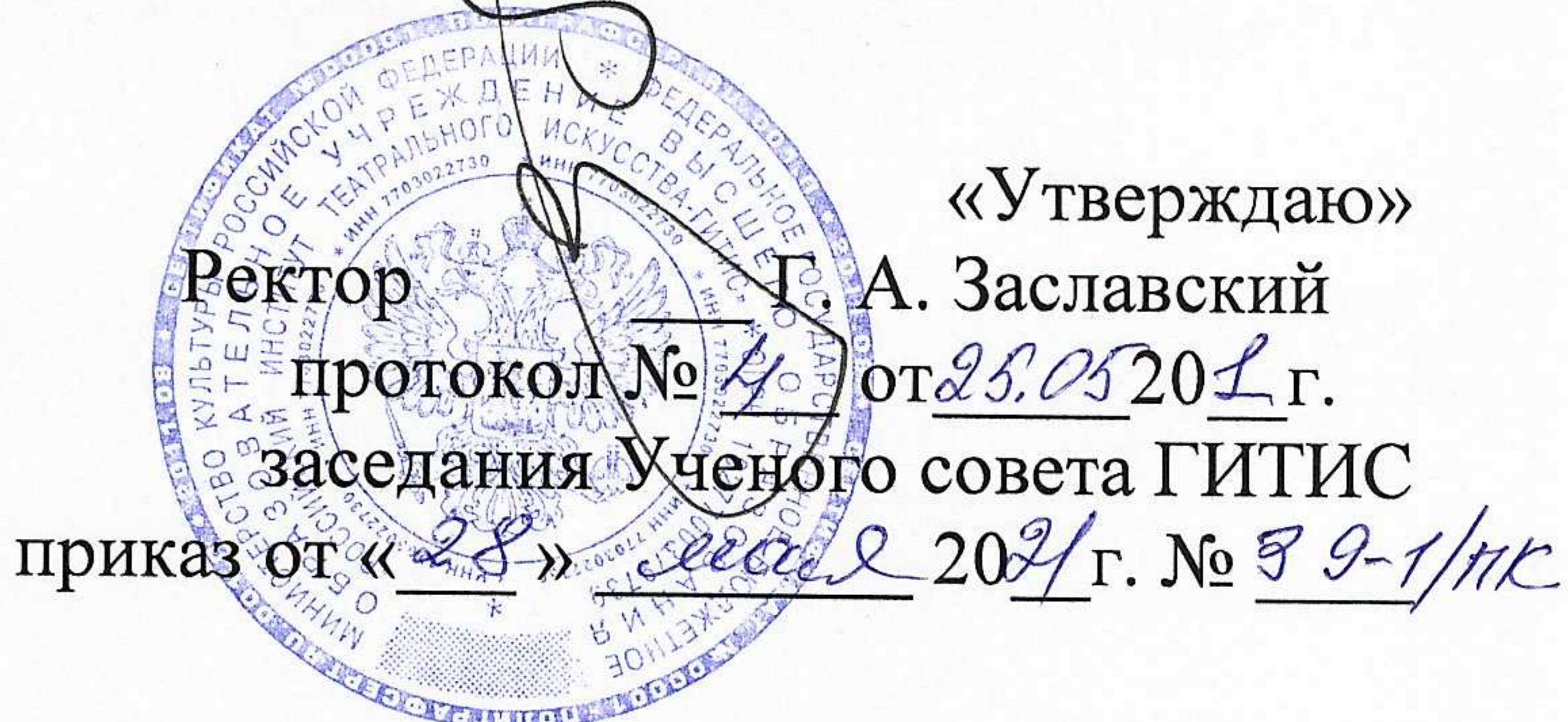

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА – ГИТИС»

Цент^р непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры

Учебная программа
дополнительного профессионального образования-
программа повышения квалификации
Работа режиссера с драматургом

1. Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 - Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
 - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании».
 - Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов №ДЛ-1\05вн от 22.01.2015г.
 - Устав Российского института театрального искусства - ГИТИС

2. Область применения программы

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации:
режиссёров и драматургов; преподавателей театральных колледжей и вузов
искусства и культуры, завлитов и сотрудников творческих служб театров.

Требования к слушателям - лица с высшим или средним профессиональным образованием

Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий

Объем в часах: всего - 36 час.

3. Цель и планируемые результаты освоения программы:

- совершенствование навыков анализа творческих приемов драматурга;
- освоение основных принципов творческого взаимодействия режиссера с драматургом в современных условиях.

Целью курса является расширение представлений слушателей об истории драматического конфликта и о возможностях современной пьесы для развития театра. Своеобразие современной российской драмы рассматривается в связи с историей мировой и отечественной драматургии и проблематикой других жанров литературного творчества.

Задачи курса – дать слушателям практические навыки работы режиссёра с драматургом и драматурга с режиссёром. В ходе обучения обучающийся должен получить представление о сегодняшнем состоянии отечественной драматургии, многообразии жанров и возможностях театра при работе с современной пьесой, овладеть специальной терминологией, ориентироваться в источниках.

В процессе занятий:

- феномен драмы как жанра литературного творчества изучается во взаимосвязи с театром как видом искусства, социальным институтом и отдельным учреждением;
- современная российская драматургия определяется как естественная и закономерная часть истории русской и мировой драматургии;
- прослеживается эволюция драмы и российского театра на протяжении последних 30 лет;
- современная российская драматургия рассматривается в многообразии жанров.

Требования к уровню освоения содержания курса.

В результате изучения курса обучающийся должен:

- знать особенности развития театра и российской драматургии рубежа XX-XXI вв. и первых двух десятилетий XXI в., а также ориентироваться в жанровом многообразии и в основных текстах современных российских драматургов, сохраняющих свою актуальность для современного театра.
- владеть основными понятиями классической и современной драмы,
- уметь вести диалог с автором и с пьесой.

Образовательные технологии.

В учебном процессе используется интерактивная форма проведения лекционных занятий. В построении лекций сочетаются проблемно-обзорный и монографический принципы. В проведении семинарских занятий основное внимание уделяется культуре диалога театра с автором.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов.

4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы

Слушатели, успешно освоившие программу повышения квалификации и прошедшие итоговую аттестацию, получают по результатам обучения **удостоверение о повышении квалификации установленного образца.**

5.Учебно-тематический план программы

№	Темы занятий	Аудиторные занятия, всего (час)	Лекции(час)	Практические занятия (час)
1 .	Основные проблемы драматургического текста. Событие и герой. Драматург и режиссёр: территория диалога	4	2	2
2 .	История отечественной драматургии и отечественного театра конца XX – первых двух десятилетий XXI вв.: пересечения и расхождения.	6	4	2
3 .	Теория драмы от Аристотеля до... Аристотеля.	4	2	2
4 .	Работа режиссёра с драматургом на примере пьес современных российских авторов	12	6	6
5 .	Драматург и прозаический текст. Проблемы работы театра с прозой. Проблемы инсценировки	4	2	2
6 .	Встречи с российскими драматургами А.Гельманом, А.Железовым, Е.Исаевой.	6	3	3
	Всего	36		

6. Содержание курса

1. Основные проблемы драматургического текста. Событие и герой.

Драматург и режиссёр: территория диалога.

Знакомство участников: где работают, что уже поставили и что мечтают поставить. Какие накопились вопросы и проблемы.

Есть ли у слушателей опыт работы с драматургом? Слушателям предлагаются вопросы, к разговору о которых в течение курса предполагается вернуться не раз. Вопросы предваряет обращение к слушателям:

«Дорогие друзья! Мы предлагаем вам эти вопросы потому, что не знаем на них окончательных и единственно верных ответов, но хотим совместными усилиями пролить свет туда, где скрываются тайны нашего ремесла.

Пятнадцать вопросов в ожидании ответов.

Необходимо пойти за автором по проложенному им пути для того, чтобы не только понять, но и пережить задачи и намерения поэта. Только познав этот путь и ту конечную цель, куда он приводит, можно стать совершенно самостоятельным в коллективном творчестве и подходить к общей цели, сливши воедино и работу всех искусств и творцов сцены».

К. С. Станиславский

1. Изучали ли вы «метод действенного анализа» К. С. Станиславского? Пользуетесь ли им в своей работе?
2. Каким должен быть основной ход работы: от частного к общему или от общего к частному? У драматурга? У режиссера? Есть ли разница?
3. Ортега-и-Гассет писал: «Жизнь – это выстрел в цель, движение к мишени. Цель – не само движение, не сама жизнь; цель то, к чему я направил ее и что находится за ее пределами...» Так какова же в связи с этим цель текста (и должна ли она быть?), и как она соотносится со смыслом текста? На каком этапе работы мы для себя их формулируем? И каков практический смысл выявления этой цели?
4. Что (кто) в пьесе главный – событие или герой?
5. Событие и его роль в пьесе (спектакле)?
6. Какова роль исходного события для развития сюжета? Где его место – в начале пьесы, за рамками пьесы? Можно ли обойтись вообще без исходного события? Должен ли главный герой обязательно участвовать в исходном событии?
7. Что такое «сверхзадача персонажа» и как она соотносится с задачей?
8. Что такое действие в пьесе и спектакле?
9. Какова связь действия и задачи, сквозного действия и сверхзадачи?
10. Каковы отличия действия драматического от действия физического?

11. Что такое драматический конфликт? Должен ли он быть «типовским»?
12. Как конфликт соотносится с инициативой? Может ли инициатива переходить от одного персонажа к другому? Как часто? Что это дает? Обязательно ли кто-то должен «вести» сцену?
13. Какими словами (словом) вы обозначаете действие в вашей работе?
14. Что такое кульминация? Каково ее место в пьесе (спектакле)?
15. Что вы считаете развязкой или финалом? Каково ее место в пьесе (спектакле)? Можно ли без этого обойтись?

Лекция о недавней истории драматургических мероприятий: приезд представителей Лондонского театра Роял-Корт. Возникновение Театра.doc и документальной драматургии; семинар в Пензе совместно с Пензенским драматическим театром; две Лаборатории в Гуслицах; работа с музеями (ГЦТМ им. Бахрушина, «Бородинская панорама», Музей современной истории России)

2 день. Лекция по теории драмы, ее эволюции, особенностям современной драматургии.

Всем участникам заранее рассылаются современные пьесы, которые они должны прочесть и выбрать каждый одну для подготовки устной экспликации с упором на смысл постановки этого текста. «Режиссер», выбравший ту или другую пьесу, рассказывает о своем замысле и задает вопросы «автору», роль которого играют руководители. Затем роли могут меняться, и «режиссер» сам должен выступить в роли автора этой пьесы, отвечая на вопросы руководителей и других участников семинара.

Пьесы подобраны таким образом, чтобы были представлены разные жанры, они разные стилистически, интонационно и идейно, в них много формальных новаций, поэтому их интересно обсуждать и спорить о них. Одновременно хотелось бы, чтобы для слушателей это были новые тексты, которых они не видели на сцене, до этого курса не читали точно ничего не читали о них, то есть, чтобы им пришлось впервые встретиться с незнакомой историей в незнакомом изложении, самим думать и анализировать. Кроме того, в выбранных пьесах присутствует тот уровень культуры, который обязательно, хотя не обязательно впрямую, присутствует во всех классических пьесах, и абсолютно необходим также и в современных.

3 день. Михаил Угаров. Оборванец (психологический, социальный и частями исторический текст)

Елена Исаева. Легко ли выйти замуж? (лирическая комедия)

4 день. Елена Гремина.

Анатолий Королев. Формалин

5 день. Александр Железцов. Персональные данные

Ольга Михайлова. Три смерти (Столыпин-Толстой)

6 день. Екатерина Нарши. Матрешки на поверхности земли. (опыт русского мюзикла; архитипический образ матери; совмещение прозаического и поэтического текстов в одном проостранстве, реалистических и мифологических персонажей. «Присваивание» античной мифологии в традициях летописания, когда «присваивалась» история Древнего мира)

Анна Гейжан. Люди ждут, пока танки пойдут. (опыт драматического осмысливания недавнего прошлого)

7 день. Андрей Вишневский. Утопия мертвых (редкий в драме жанр на стыке утопии и антиутопии; переход от Андрея Платонова к идеальному миру Платона; будущее, как фактор, определяющий настоящее)

Вадим Леванов. Кровавая барыня. (важнейший автор, чей взгляд на историю всегда неожиданный и парадоксальный заставляет увидеть общеизвестные события по-новому и сделать выводы лично для каждого)

8 день. М. Харт. Гроза седлает лошадей. (современная английская пьеса, на общую для всех тему развода родителей, решенная конструктивно нетривиально, и убирающая личный бытовой конфликт из этой темы, переводя всё на другой, высший уровень)

Инсценировки. Современный взгляд на классику. Виктор Розов. Брат Алеша. (с рассказом об истории создания по просьбе Анатолия Эфроса) Брайан Фрил. Отцы и сыновья. О. Михайлова. Три сестры.

9 день. Разговор о теории драмы после разбора реальных пьес, уже в форме семинара. Проверка полученных участниками знаний по теории. Ответы на вопросы, на которые не смогли ответить в первые дни.

10 день. Семинар-мастер-класс. Встреча с современными драматургами, чьи пьесы уже разбирали. Елена Исаева. Александр Железцов. Андрей Вишневский – странный, фантастический автор. Участникам семинара-«режиссёрам» предоставляется возможность продемонстрировать умение работать с любым автором.

11 день. С учетом уже полученного опыта участникам предлагается работа с классическим автором, роль которого будут играть руководители семинара. Предлагаемые пьесы - «Гамлет» и «Чайка».

12 день. Встреча с драматургом Александром Гельманом.

Подведение итогов. Разговор о «текстах» и драматургии, о том, что ценность и необходимость в пьесе для театра остаются, что театр побеждает, когда находит своего автора, что хорошая новая пьеса всегда — в плюс театру. И конечно, это - всегда вызов для театра, потому что ставить новый

текст с новыми героями всегда сложнее, чем в очередной раз «Гамлет» или «Трёх сестёр».

7. Организационно-педагогические условия реализации программы

7.1. Материально-техническое обеспечение

Программно-технический комплекс для дистанционного обучения.

Изложение лекционного материала и проведение семинаров сопровождается демонстрацией книжных и компьютерных иллюстраций в качестве наглядных пособий.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение.

Пьесы, обсуждаемые на курсе:

В. Розов «Брат Алёша», «Обыкновенная история»

Е.Исаева. «Легко ли выйти замуж в Пензе?»

О. Михайлова «Три сестры», «Три смерти».

А.Вишневский «Утопия мёртвых»

М.Угаров «Оборванец»

В. Леванов «Кровавая барыня»

А. Королёв «Формалин»

Анна Гейжан «Люди ждут, пока танки пойдут»

А.Железцов «Персональные данные»

Е.Нарши «Матрёшк на поверхности земли»

Б. Фрил «Отцы и сыновья»

М.Харт «Гроза седлает лошадей»

Основная литература по теории драмы:

1. Айхенвальд Ю. Отрицание театра. // Слова о словах. Критические статьи. П., 1916.
2. Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1976.
3. Аникст А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1978.
4. Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1972.
5. Балухатый С.Д. Проблемы драматургического анализа. Л., 1927.
6. Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. М., 2002.
7. Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
8. Белинский В.Г. О драме и театре. В 2-х т. М., 1983.
9. Бентли Э. Жизнь драмы. М., 1998.
- 10.Владимиров С.В. Действие в драме. М., 1972.
- 11.Гоголь Н.В. Театральный разъезд после представления новой комедии. // Повести. Драматические произведения. Л., 1983.
- 12.Гораций. Послание к Пизонам. // Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970.
- 13.Гюго В. Предисловие к «Кромвелю». Собр. соч. в 15-и т. Т. 14. М., 1956.
- 14.Дживелегов А.К. Теория драмы в Италии в ХУ1 в. Ереван, 1952.
- 15.Дидро Д. Беседы о «Побочном сыне». // Эстетика и литературная критика. М., 1980.
- 16.Евреинов Н.Н. Демон театральности. М., 2002

- 17.Золя Э. Натурализм в театре. Собр. соч. в 26-и т. Т. 24. М., 1966.
- 18.Из истории советской науки о театре. 20-е гг.
М.,1988.
- 19.Карягин А.В. Драма как эстетическая проблема. М., 1971.
- 20.Кольридж С.Т. Избранные труды. М., 1987.
- 21.Лессинг Г.Э. Гамбургская драматургия. М.-Л., 1936.
- 22.Литературные манифесты западно-европейских классицистов. М., 1980.
- 23.Литературные манифесты западно-европейских романтиков. М., 1980.
- 24.Поляков М.Я. О театре. Поэтика. Семиотика. Теория драмы. М.,2001.
- 25.Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М.,1998.
- 26.Пушкин А.С. О драме. Л., 1937.
- 27.Стендалль. Расин и Шекспир. Собр. соч. в 15-и т. Т.7. М.,1959.
- 28.Толстой об искусстве и литературе. М.,1958.
- 29.Фрейтаг Г. Техника драмы. / Артист 1981 – 1984.
- 30.Хализев В.Е. Драма как явление искусства. М.,1987.
- 31.Чехов и театр. М.,1961.
- 32.Шлегель А.В. Чтения о драматическом искусстве и литературе. //
Литературные манифесты западно-европейских романтиков.
- 33.Шоу Б. О драме и театре. М.,1963.
- 34.Элиот Т.С. Поэзия и драма. // Избранное. М., 2002.

9. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА.

Вид аттестации: зачет в форме устного опроса.

10.Программа разработана: Г.А.Заславский, доцент, кандидат
филологических наук; О.И.Михайлова, драматург.