

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Анализ пьесы»

Наименование ОПОП: Кинодраматург
Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия

Форма обучения: очная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 69,7 час.
самостоятельная работа: 74,3 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	4,5
контрольная работа	4
посещение учебных занятий	4,5
тест	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	4
зачет с оценкой	5

Рабочая программа дисциплины «Анализ пьесы» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1130)
— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Кинодраматург» по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия

Составитель(и):

Мельникова С. И., заведующий кафедрой драматургии и киноведения, Доктор искусствоведения

Рецензент(ы):

Попов В.Г., председатель «Союза писателей Санкт-Петербурга», Лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии и киноведения

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

С.И. Мельникова

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

**УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА
ИЛИ ЭБС**

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

формирование представлений о сущности и структуре драматического произведения, законов его построения;
приобретение навыков анализа пьесы.

Задачи дисциплины:

1. Изучить историю становления театра, творческое наследие выдающихся мастеров театрального искусства.
2. Познать закономерности драмы как рода литературы и произведения для театра.
3. Изучить и освоить принципы анализа и интерпретации произведения театрального искусства.
4. Приобрести навыки анализа пьесы.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

нет предшествующих дисциплин

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Драматургия современной пьесы

Кинорежиссура

История русской драматургии

Изобразительное решение фильма

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Преддипломная практика

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-4 — Способен к пониманию взаимоотношений теории и практики в области драматургии и искусстве в целом, демонстрации их взаимосвязи путем использования различных техник и методов реализации полученных знаний на практике.

ПК-4.1 — Анализирует различные виды произведений, используя знания основ теории и практики в области драматургии и искусстве в целом.

Знает: теорию и историю театра; творческое наследие отечественного и зарубежного драматического театра; разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведения искусства

Умеет: анализировать пьесу и спектакль; создавать творческие интерпретации произведения различных видов и жанров театрального искусства

Владеет: навыками анализа художественного языка и выразительных средств различных видов театрального искусства (спектакля)

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 69,7 час.

самостоятельная работа: 74,3 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	4
зачет с оценкой	5

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	4	5	Итого
Лекции	0	0	0
Практические	32	32	64
Консультации	3	2	5
Самостоятельная работа	32,5	29	61,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	8,6	12,8
Итого	71,7	71,6	143,3

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Драма – род литературы.

Драма обладает рядом признаков эпоса и лирики, лирика обладает рядом признаков драмы, эпос обладает рядом признаком драмы и лирики. Эпос – повествование, рассказ. Лирика создает образ внутреннего состояния человека. Драма раскрывает противоречия, ее суть – конфликт.

Тема 2. Конфликт. Действие. Герой в драме.

Конфликт не тождественен жизненному столкновению. Конфликт имеет две стороны. Действие – это суть драмы, возможность для завязки и разрешения конфликта. Герой должен бороться, совершать поступки.

Тема 3. Композиция драматургического произведения.

Начало борьбы – ход борьбы – исход борьбы. Экспозиция – начальная часть драмы. Завязка – начало основного конфликта, Кульминация – наивысшая точка развития действия. Развязка – разрешение основного конфликта.

Тема 4. Инсценирование.

Принципы инсценирования. Способ постижения романного материала. Драматизация прозы – прозаизация театра. Создание самостоятельного художественного произведения для сцены на основе прозаического.

Тема 5. Историко-документальная драматургия.

Интерес художника к документу. Принципы использования документа в драме. Историческая драматургия и ее законы. Переключки с современными проблемами. Театр ДОС и его особенности.

Тема 6. Типы разрешения конфликта.

Разрешение конфликта, как правило, состоит в финале пьесы. Разрешение конфликта в трагедии или драме обычно не происходит за счет полной победы какой-либо из конфликтующих сторон.

Тема 7. Типы развязки конфликта.

Развязка конфликта не означает исчерпание конфликта как такового, особенно в драме или трагедии. Говоря о развязке, нужно показать, как, вопреки стремлениям тех или иных героев или групп, осуществляются иные результаты и каковы же они.

Тема 8. Типы конфликтов. Конфликт в античной драматургии.

Столкновение человека с роком, судьбой, волей богов. В «Прометее» прикованном» Эсхила главный герой испытывает муки, совершив главный поступок своей жизни и передав людям огонь. Но он пошел против воли Зевса. В «Царе Эдипе» Софокла герой сознательно идет против воли богов и совершает трагическую ошибку, за которую кроваво расплачивается.

Тема 9. Конфликт в драматургии периода Средневековья.

Конфликт между человеком и внешними силами: Богом, судьбой, смертью и т.д. Человек – игрушка в руках судьбы, он подвластен ей. В мистериях человек чувствует себя уповающим только на Бога, поскольку жизнь периода Средневековья лишала его привычных осей координат (раздробленность государств, валют, властей и т.д.).

Тема 1. Конфликт драматургии эпохи Возрождения.

Конфликт пьес Шекспира. Тема пьесы – главная страсть (любовь в «Ромео и Джульетте», власть в «Макбете».

«Макбете», месть в «Гамлете», властолюбие и безнаказанность в «Короле Лире»).

Тема 2. Тип конфликта и герои пьесы.

Единство действия чеховских пьес.

В основе единства действия – общее противоречие, которое на разных этапах развития пьесы настигает практически всех персонажей. Назвать коллизию, обнаружить и доказательно представить в работе объединяющие принципы, которые «работают» по отношению ко всем героям — значит, обнаружить и сформулировать единство противоречий и далее при помощи этого инструмента проанализировать и описать развитие действия.

Воздействие приема на проявление или обострение конфликта, на ход действия, на характеристику отдельных героев, взаимоотношения между ними и мир пьесы в целом. Проявление общего жанрового закона, которому подчинена вся пьеса целиком.

Тема 3. Маска и характер.

Фундаментальными типами являются два — маска и характер. Несмотря на всю вариативность персонажей, особенно в драматургии XX — XXI веков, третьего такого фундаментального типа не существует.

Тема 4. Пьеса и зритель .

Жанр обеспечивает устойчивую связь между драматическим текстом и читателем/зрителем. Он задает определенную меру условности, которая должна быть принята воспринимающим художественное произведение. Обязательной частью курсовой работы должно стать сопоставление «жанровой индивидуальности» пьесы и «жанрового канона», существующего на уровне общих представлений о том, «как должно быть» в трагедии, драме, мелодраме, комедии, водевиле и т. д.

Тема 5. Жанр.

Сопоставление «жанровой индивидуальности» пьесы и «жанрового канона», существующего на уровне общих представлений о том, «как должно быть» в трагедии, драме, мелодраме, комедии, водевиле и т. д.

Тема 6. Единство жанровой характеристики пьесы.

Жанровые характеристики пьесы должны быть рассмотрены в коллизиях и особенностях их разрешения, в типе и системе построения персонажей, в способах их взаимодействия, в

сюжетостроении, в используемых приемах воздействия на читателя/зрителя.

Тема 7. Жанровые особенности.

Жанр затрагивает и включает в себя различные составляющие драматического произведения — тип и структуру персонажей, тип и развитие коллизий, характер действия, композицию текста и т. д.; жанром определяется тип условности пьесы.

Тема 8. Способы анализа пьесы и спектакля.

Анализ пьесы с точки зрения развития действия и конфликта, анализ противоборствующих сил, анализ героев и их поступков.

Тема 9. Сравнение пьесы и спектакля.

Анализ текста пьесы и текста постановки. Причина произведенных купюр и, напротив, появления нового текста, автором пьесы не созданного. Способы воплощения пьесы на сцене.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Драма – род литературы.	0	0	0	4	0	0	4
2	Конфликт. Действие. Герой в драме.	0	0	0	4	0	0	4
3	Композиция драматургического произведения.	0	0	0	4	0	0	4
4	Инсценирование.	0	0	0	4	0	0	4
5	Историко-документальная драматургия.	0	0	0	4	0	0	4
6	Типы разрешения конфликта.	0	0	0	4	0	0	4
7	Типы развязки конфликта.	0	0	0	2	0	0	2
8	Типы конфликтов. Конфликт в античной драматургии.	0	0	0	2	0	0	2
9	Конфликт в драматургии периода Средневековья.	0	0	0	4	0	0	4
1	Конфликт драматургии эпохи Возрождения.	0	0	0	4	0	0	4
2	Тип конфликта и герои пьесы. Единство действия чеховских пьес.	0	0	0	4	0	0	4
3	Маска и характер.	0	0	0	4	0	0	4
4	Пьеса и зритель .	0	0	0	4	0	0	4
5	Жанр.	0	0	0	2	0	0	2
6	Единство жанровой характеристики пьесы.	0	0	0	2	0	0	2
7	Жанровые особенности.	0	0	0	2	0	0	2
8	Способы анализа пьесы и спектакля.	0	0	0	4	0	0	4
9	Сравнение пьесы и спектакля.	0	0	0	6	0	0	6
	ВСЕГО	0	0	0	64	0	0	64

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Анализ пьесы» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Драма – род литературы. ».	4
2	Тема: «Конфликт. Действие. Герой в драме. ».	4
3	Тема: «Композиция драматургического произведения.».	4
4	Тема: «Инсценирование. ».	4
5	Тема: «Историко-документальная драматургия. ».	4
6	Тема: «Типы разрешения конфликта. ».	4
7	Тема: «Типы развязки конфликта. ».	2
8	Тема: «Типы конфликтов. Конфликт в античной драматургии. ».	2
9	Тема: «Конфликт в драматургии периода Средневековья. ».	4
10	Тема: «Конфликт драматургии эпохи Возрождения. ».	4
11	Тема: «Тип конфликта и герои пьесы. Единство действия чеховских пьес. ».	4
12	Тема: «Маска и характер. ».	4
13	Тема: «Пьеса и зритель . ».	4
14	Тема: «Жанр. ».	2
15	Тема: «Единство жанровой характеристики пьесы. ».	2
16	Тема: «Жанровые особенности. ».	2
17	Тема: «Способы анализа пьесы и спектакля.».	4
18	Тема: «Сравнение пьесы и спектакля.».	6

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Анализ пьесы».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	4,5
контрольная работа	4
посещение учебных занятий	4,5
тест	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	4
зачет с оценкой	5

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный список вопросов для контрольной работы в 4 семестре:

1. Действенная природа пьесы (на примере конкретной пьесы)
2. Движущие силы конфликта (на примере конкретной пьесы)
3. Композиция пьесы (на примере конкретной пьесы)
4. Исходная коллизия (на примере конкретной пьесы)
5. Развитие действия (на примере конкретной пьесы)
6. Разрешение конфликта (на примере конкретной пьесы)
7. Развязка конфликта (на примере конкретной пьесы)
8. Конфликт чеховских пьес (на примере конкретной пьесы)
9. Единство действия чеховских пьес (на примере конкретной пьесы)
10. Противоречия с точки зрения жанра

Примерный список тем для устного опроса:

1. Тип конфликта и герои пьесы (на примере конкретной пьесы)
2. Художественные приёмы и композиция действия (на примере конкретной пьесы)
3. Тип построения героев (на примере конкретной пьесы)
4. Канонический жанр и жанр конкретной пьесы (на примере конкретной пьесы)
5. Единство жанровой характеристики пьесы (на примере конкретной пьесы)

Примеры тестовых заданий:

1. Драматическое действие - это...
 - а) "подражание действию посредством действия, а не рассказа"
 - б) развитие событий
 - в) конфликт
 - г) драматические обстоятельства
2. Пьеса является произведением, изначально созданным для...
 - а) литературы
 - б) кинематографа

- в) театра
- г) архитектуры

3. К.С. Станиславский является теоретиком и практиком...

- а) театрального искусства
- б) кинематографа
- в) живописи
- г) скульптуры

4. Какая из наук изучает драматургию?

- а) киноведение
- б) искусствоведение
- в) театроведение
- г) педагогика

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету в 4 семестре:

- 1. Действие в драме.
- 2. Исходная коллизия пьесы.
- 3. Тип конфликта.
- 4. Движущие силы конфликта.
- 5. Композиция пьесы.
- 6. Исходная коллизия.

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой в 5 семестре:

- 1. Завязка.
- 2. Кульминация.
- 3. Развязка.
- 4. Противоречия между персонажами.
- 5. Конфликт чеховских пьес.
- 6. Жанр пьесы.
- 7. Художественные приемы и композиция действия.
- 8. Специфика построения героев.
- 9. Связь между драматическим действием и читателем (зрителем).
- 10. Жанровый канон и жанровое своеобразие конкретной пьесы

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Семестр 4			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
Контрольная работа	12	1	12
Доклад	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 5			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	12	1	12
Доклад	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Калужских, Е. В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Калужских. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 96 с. — Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/reader/book/107316/#1>
2. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник для вузов: рекомендовано отраслевым мин-вом / С. И. Фрейлих. - 8-е изд. - М. : Академический Проект, 2015. - 512 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. История отечественного кино [Текст] : хрестоматия / Мин-во культуры РФ, НИИ киноискусства ; отв. ред. А. С. Трошин. - М. : Канон+, 2012. - 672 с. — И более ранние издания.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Аль, Д. Н. Основы драматургии [Электронный ресурс] : учебное пособие. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 280 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<http://e.lanbook.com/book/38845>
5. Мельникова, С. И. Анализ пьесы : учебно-методическое пособие / С. И. Мельникова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2016. - 55 с. - ISBN 978-5-94760-156-5. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Митта, А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Курасаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... [Текст] / А. Митта. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : АСТ, 2014. - 469 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. Митта, А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Курасаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... [Текст] / А. Митта. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСТ, 2019. - 469 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
3. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.profkino.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Microsoft Windows

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>

Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>

База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>

Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>

Справочная правовая система КонсультантПлюс.

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. Самостоятельная работа направлена:

- на подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение по соответствующей теме, чтение пьес; использование литературы приведенной в РП;
- умение анализировать пьесу, учитывая художественные особенности авторов произведения;
- подготовку к зачету/зачету с оценкой по вопросам, приведенным в РП.

Студент для получения зачета с оценкой по данной дисциплине должен:

- активно работать на практических занятиях;
- представить самостоятельный расширенный анализ пьесы, необходимый по программе;
- при необходимости ответить на поставленные вопросы на зачете/зачете с оценкой.