

Министерство культуры Российской Федерации

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: Киновед, арт-блогер

Специальность: 55.05.05 Киноведение

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 182,5 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 74,3 час.

самостоятельная работа: 108,2 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	1
посещение учебных занятий	1,2
тест	1,2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1
экзамен	2

Рабочая программа дисциплины «Анализ пьесы» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.05 Киноведение (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 820)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Киновед, арт-блогер» по специальности 55.05.05 Киноведение

Составитель(и):

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

Рецензент(ы):

Дунаевский А.Л., ведущий информационных программ АО «Европа Плюс», канд. искусствоведения

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:

приобретение системных знаний о выразительных средствах театрального искусства, методах анализа, научных представлений о сущности и структуре драматического произведения и законов его построения;
формирование практических навыков анализа пьесы.

Задачи дисциплины:

1. Изучить творческое наследие выдающихся мастеров отечественного и зарубежного театрального искусства.
2. Исследовать драматургию как непреходящую основу многовекового репертуара с точки зрения классического анализа пьесы.
3. Проанализировать особенности выразительных средств театрального искусства.
4. Сформировать навыки анализа пьес.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части 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:

История зарубежной литературы

История русского изобразительного искусства

Композиция и монтаж изображения

Основы кинорежиссуры

История русской литературы

История и теория музыки

Техника и технология производства мультимедийного продукта

Жанровое кино

Выполнение 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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-3 — Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.

ОПК-3.2 — Выявляет и анализирует особенности экранной интерпретации произведений литературы и искусства.

Знает: методы анализа текста пьесы

Умеет: выделять структурные компоненты текста пьесы, образный ряд, идейное содержание; анализировать режиссерский замысел, средства его воплощения; выделять приемы создания характера, актерского ансамбля, понимать атмосферу спектакля, его идейную направленность и художественную специфику

Владеет: навыками анализа текста пьесы и его интерпретации

ОПК-5 — Способен определять оптимальные способы реализации авторского замысла, пользуясь полученными знаниями в области культуры и искусства, выразительными и техническими средствами современной индустрии кино, телевидения, мультимедиа.

ОПК-5.1 — Анализирует выразительные и технические средства современной аудиовизуальной индустрии, применяемые при реализации авторского замысла.

Знает: выразительные и технические средства театрального искусства

Умеет: анализировать выразительные и технические средства театрального искусства , применяемые при реализации авторского замысла

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 182,5 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 74,3 час.

самостоятельная работа: 108,2 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	1
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1
экзамен	2

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	2	Итого
Лекции	0	0	0
Практические	32	32	64
Консультации	3	2	5
Самостоятельная работа	32,5	38	70,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	33,5	37,7
Итого	71,7	105,5	177,2

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Действенная природа пьесы.

Разрешение коллизии путем конфликтных столкновений. Исходная коллизия пьесы - нестабильная ситуация, провоцирующая персонажей на те или иные поступки - приводит к обнажению противонаправленных волей.

Тема 2. Движущие силы конфликта.

Определение противоборствующих групп персонажей (или же - при внутреннем типе конфликта - одинаковых противоборствующих сил внутри разных персонажей), участвующих в формировании действия, определения их целей и свойств. Конкретизация конфликта - это определение и описание свойств, объединяющих противоборствующие группы.

Тема 3. Композиция пьесы.

Принципиальная трехчастность построения пьесы, трех важнейших этапах, посредством которых начинается, преломляется и исчерпывается действие, но которые не исключают

других важных переломов в ходе его развития.

Тема 4. Исходная коллизия.

Исходная коллизия как совокупность противоречивых составляющих (внешних и внутренних) изначальной ситуации пьесы — факторов явных и тех, что пока скрыты, но будут выявлены дальнейшим ее ходом, анализ системы противоречивых отношений между персонажами вплотную подводит студента к определению места завершения завязки пьесы.

Тема 5. Развитие действия.

Скачкообразность перемен, происходящих в пьесе, позволяет говорить о выделении ряда переломов как фиксации принципиальных промежуточных изменений драматургической ситуации при движении действия от завязки до кульминационной фазы.

Тема 6. Разрешение конфликта.

Разрешение конфликта в трагедии или драме обычно не происходит за счет полной победы какой-либо из конфликтующих сторон.

Тема 7. Развязка конфликта.

Говоря о развязке, нужно показать, как, вопреки стремлениям тех или иных героев или групп, осуществляются иные результаты и каковы же они.

Тема 8. Конфликт чеховских пьес.

В них исходное противоречие не приводит к традиционным для драматургии Возрождения и Нового времени конфликтным столкновениям. Действие здесь осуществляется иным, неконфликтным способом, и единая коллизия — чреватая противоречиями, нестабильная драматургическая ситуация является здесь тем, что образует единство пьесы.

Тема 9. 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.

Раздел 2. Жанр в драме

Тема 2. 1. Разнообразие жанров.

Комедии, трагедии, драмы, фарсы. Особенности «чистых» жанров. Жанровое разнообразие.

Тема 2. 2. Противоречия с точки зрения жанра.

Выявление коренящегося в основании пьесы противоречия. Для трагедии характерна неразрешимость конфликта. В противовес трагедии комедия характеризуется комическим несоответствием и мнимостью противоречия.

Тема 2. 3. Тип конфликта и герои пьесы.

Соответствие героев решаемым ими проблемам, соотнесение качеств персонажей и типа конфликта и таким образом выявить роль основных героев в формировании жанра произведения.

Тема 2. 4. Художественные приёмы и композиция 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 2. 5. Тип построения героев.

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 2. 6. Драматический текст и зритель (читатель).

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 2. 7. Канонический жанр и жанр конкретной пьесы.

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 2. 8. 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 2. 9. Жанр - неотъемлемая характеристика драматического текста.

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

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	Действенная природа пьесы.	0	0	0	2	0	0	2
2	Движущие силы конфликта.	0	0	0	4	0	0	4
3	Композиция пьесы.	0	0	0	2	0	0	2
4	Исходная коллизия.	0	0	0	4	0	0	4
5	Развитие действия.	0	0	0	4	0	0	4
6	Разрешение конфликта.	0	0	0	4	0	0	4
7	Развязка конфликта.	0	0	0	4	0	0	4
8	Конфликт чеховских пьес.	0	0	0	4	0	0	4
9	Единство действия чеховских пьес.	0	0	0	4	0	0	4
2	Жанр в драме	0	0	0	32	0	0	32
2.1	Разнообразие жанров.	0	0	0	4	0	0	4
2.2	Противоречия с точки зрения жанра.	0	0	0	4	0	0	4
2.3	Тип конфликта и герои пьесы.	0	0	0	4	0	0	4
2.4	Художественные приёмы и композиция действия.	0	0	0	4	0	0	4
2.5	Тип построения героев.	0	0	0	4	0	0	4
2.6	Драматический текст и зритель (читатель).	0	0	0	4	0	0	4
2.7	Канонический жанр и жанр конкретной пьесы.	0	0	0	4	0	0	4
2.8	Единство жанровой характеристики пьесы.	0	0	0	2	0	0	2
2.9	Жанр - неотъемлемая характеристика драматического текста.	0	0	0	2	0	0	2
	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: «Действенная природа пьесы. ».	2
2	Тема: «Движущие силы конфликта. ».	4
3	Тема: «Композиция пьесы.».	2
4	Тема: «Исходная коллизия. ».	4
5	Тема: «Развитие действия.».	4
6	Тема: «Разрешение конфликта. ».	4
7	Тема: «Развязка конфликта. ».	4
8	Тема: «Конфликт чеховских пьес. ».	4
9	Тема: «Единство действия чеховских пьес. ».	4
10	Тема: «Разнообразие жанров.».	4
11	Тема: «Противоречия с точки зрения жанра. ».	4
12	Тема: «Тип конфликта и герои пьесы. ».	4
13	Тема: «Художественные приёмы и композиция действия. ».	4
14	Тема: «Тип построения героев. ».	4
15	Тема: «Драматический текст и зритель (читатель). ».	4
16	Тема: «Канонический жанр и жанр конкретной пьесы. ».	4
17	Тема: «Единство жанровой характеристики пьесы. ».	2
18	Тема: «Жанр - неотъемлемая характеристика драматического текста. ».	2

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)
контрольная работа	1
посещение учебных занятий	1,2
тест	1,2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1
экзамен	2

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный список тем для контрольной работы в форме устного опроса в 1 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
11. Тип конфликта и герои пьесы (на примере конкретной пьесы)
12. Художественные приёмы и композиция действия (на примере конкретной пьесы)
13. Тип построения героев (на примере конкретной пьесы)
14. Канонический жанр и жанр конкретной пьесы (на примере конкретной пьесы)
15. Единство жанровой характеристики пьесы (на примере конкретной пьесы)

Примеры тестовых заданий:

1 семестр:

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

2 семестр:

1. Какую пьесу не писал Шекспир?

- а) «Гамлет»
- б) «Отелло»
- в) «Леди Макбет Мценского уезда»
- д) «Сон в летнюю ночь»

2. Выберите современного драматурга:

- а) Блок
- б) Вырыпаев
- в) Рубина
- д) Гоголь

3. Как называется персонаж, который в пьесе не появляется, но которого упоминают:

- а) закулисный
- б) суфлер
- в) вспомогательный
- д) внесценический

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету в 1 семестре:

1. Действие в драме.
2. Исходная коллизия пьесы.
3. Тип конфликта.
4. Движущие силы конфликта.
5. Композиция пьесы.
6. Исходная коллизия.
7. Завязка.
8. Кульминация.
9. Развязка.
10. Противоречия между персонажами.
11. Конфликт чеховских пьес.
12. Жанр пьесы.
13. Художественные приемы и композиция действия.
14. Специфика построения героев.
15. Связь между драматическим действием и читателем (зрителем).
16. Жанровый канон и жанровое своеобразие конкретной пьесы

Примерный перечень вопросов к экзамену во 2 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 1			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	22	1	22
Контрольная работа	16	1	16
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 2			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	22	1	22
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. Мельникова, С. И. Анализ пьесы : учебно-методическое пособие / С. И. Мельникова. - СПб. : СПбГИКиТ, 2016. - 55 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - ISBN 978-5-94760-156-5. - Текст : электронный.
https://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000327.pdf
2. 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>
3. Калужских, Е. В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа : учебное пособие / Е. В. Калужских. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-6391-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/151809>
4. Шрайман, В. Л. Действенный анализ пьесы : учебное пособие / В. Л. Шрайман. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 48 с. — ISBN 978-5-507-44115-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/218075>
5. Кнебель, М. О. О действенном анализе пьесы и роли / М. О. Кнебель. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 204 с. — ISBN 978-5-507-46995-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/329129>

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.profokino.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>

Сайт-агрегатор рецензий на фильмы «Rotten Tomatoes». <https://www.rottentomatoes.com>

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

Справочная правовая система КонсультантПлюс.

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.ru>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

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

Обучающемуся 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/экзамену по вопросам, приведенным в РП.

Обучающийся для получения зачета/экзамена 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/экзамене.