

Министерство культуры Российской Федерации
Российский государственный институт сценических искусств

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Искусство инсценирования»

Авторы-составители:
Н.С. Скороход, доцент

УТВЕРЖДЕНА приказом от 09.06.2018 г. № 159-о

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

отделом повышения квалификации и качества образования:

31 мая 2018 г.

Рег. номер А - 33

Санкт-Петербург
2018

I. Организационно-методический раздел

1. Цели и задачи курса

Цель: расширить научные и практические навыки слушателей в области анализа повествовательного текста и его инсценизации.

Задачи: выработать у слушателей умение анализировать повествовательный текст, умение строить драматический текст. Научить слушателей приемам перевода повествовательного текста в драматический.

2. Место курса в сфере профессиональной деятельности слушателя

Курс повышения квалификации призван снабдить аналитическим и практическим аппаратом, необходимым в работе с повествовательным текстом в театре.

3. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-5)

использование основных положений гуманитарных и социально-экономических наук при решении профессиональных и социальных задач, способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-8)

осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-9);

способностью самостоятельно выполнять научно-техническую работу, участвовать в научных исследованиях в исследовательской группы (ПК-1);

умением исполнять консультативно-референтские функции при разработке перспективных и текущих программ деятельности организаций искусств (ПК-4);

способностью самостоятельно разрабатывать темы лекций (лекций - концертов), выступать исполнителем своих лекций, комментатором исполняемых в лекциях - концертах произведений ведущим концертной части программы (ПК-12);

способностью участвовать в работе по пропаганде театрального искусства, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения, сети

Интернет (ПК-13)

готовностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра в образовательных учреждениях Российской Федерации (ПК-15);

способностью планировать учебный процесс, участвовать в методических разработках (ПК-16)

4. Планируемые результаты обучения

В результате обучения Слушатели должны повысить компетентностный уровень владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения.

Должны научиться логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.

Быть готовыми к кооперации с коллегами, работе в коллективе, устремлены к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства.

Должны научиться использовать основные положений гуманитарных и социально-экономических наук при решении профессиональных и социальных задач, способны анализировать социально-значимые проблемы и процессы истории и теории русского театра.

Должны осознать сущность и значение информации в развитии современного общества, улучшить навыки работы с компьютером как средством управления информацией, чему немало способствует обучение с использованием дистанционных средств обучения.

Способны самостоятельно выполнять научную работу, участвовать в научных исследованиях в исследовательской группы в формате семинаров, круглых столов, дистанционных средств научного общения.

Должны научиться исполнять консультативно-референтские функции при разработке перспективных и текущих программ деятельности организаций искусств - обновить базис знания о истории и теории русского театра и в соответствии с современной информацией строить перспективные образовательные программы.

Должны научиться разрабатывать новые темы лекций, новое тематическое и концептуальное содержание лекций.

Должны участвовать в работе по пропаганде театрального искусства, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения, сети Интернет.

На новом, высоком уровне преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра в образовательных учреждениях Российской Федерации, в соответствии с новыми знаниями о истории театра в России. А для этого слушатели должны быть способны планировать учебный процесс, участвовать в методических разработках учебных программ и иных форм научно-методической деятельности.

II. Учебный план

Темы курса и распределение по часам

4. Темы и их краткое содержание

Раздел 1. История инсценирования

Тема 1.1 Инсценирование на современном этапе развития театра.

Раздел 2. Теория инсценирования

Тема 2.1. Теория инсценирования

Тема 2.2. Текстовый анализ и создание синопсиса будущей инсценировки

Тема 2.3 Индивидуальные обсуждения замыслов участников

Раздел 3. Итоговая аттестация

5. Распределение часов по темам

Темы	Часы		
	Лекции	Практ. (семинар)	Самост. работа
Раздел 1. История инсценирования	8	4	10
Тема 1.1 Инсценирование на современном этапе развития театра	8	4	10
Раздел 2	4	24	22
Тема 2.1 Теория инсценирования	4		6
Тема 2.2 Текстовый анализ и создание синопсиса будущей инсценировки	-	12	8
Тема 2.3 Индивидуальные обсуждения замыслов участников		11	8
Раздел 3		1	
Тема 3.1 Итоговая аттестация		1	
ВСЕГО :	12	28	32
ИТОГО часов:		-	
		72	

2. Рабочие программы учебных предметов

История инсценирования

Первые опыты инсценировок в отечественном театре. Переложения Пушкина и Гоголя. Достоевский и театр. Инсценировочные принципы В.И. Немировича-Данченко. Инсценировочный «бум» 1960-х гг. Русская классическая проза на сцене театра 1990-х.

Инсценирование на современном этапе развития театра

Режиссерское прочтение прозы: Л. Додин, П. Фоменко, В. Фокин, К. Гинкас, С. Женовач. Современный драматург и инсценирование. Инсценировка и римейк: О. Бугаев, В. Сигарев, О. Шишкин.

Теории инсценирования

Классические представления о чтении: Платон, Данте, биографический метод. Смена парадигмы: романтики, Ницше, Гадамер, Сартр, Эко, Барт. Произведение и текст.

Текстовый анализ Р.Барта и создание синопсиса будущей инсценировки

Чтение в контексте постструктурализма. Расшифровка «кодов» по Барту. Анализ конкретного текста на основании расшифрованных «кодов». Рождение сценического хода. Создание плана-синопсиса сценической версии текста. Предпосылки создания диалога.

Итоговая аттестация

Обсуждение итоговых работ студентов в группе.

Лекции по истории и теории инсценирования предполагают знакомство студентов с такими прозаическими и драматическими произведениями как:

На 1 занятии: А.С.Пушкин «Пиковая дама», Н.В. Гоголь «Мертвые души», «Ревизор». Ф.М. Достоевский «Бедные люди», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»

На 2 занятии: Достоевский «Двойник», «Игрок», «Идиот». А.П. Чехов «Скрипка Ротшильда», «Дама с собачкой», «Черный монах», Л.Н. Толстой «Анна Каренина», «Война и мир», «Воскресение», «Семейное счастье», Н.В. Гоголь «Шинель».

На 2 занятия учащиеся приносят свои предложения прозаических текстов для инсценирования: русская проза небольшого объема (оптимальный объем - одна из «Петербургских повестей» Н.В. Гоголя)

3. Организационно-педагогические условия

Лекционная аудитория, доска, видео-проектор, тексты повествовательных произведений.

III. Оценочные материалы

1. Список литературы:

Основной:

Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб.: Азбука-классика, 2000. 348 с.

Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1994. С. 384-391.

Барт Р. Текстовый анализ одной новеллы Эдгара По // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1994. С. 424—462.

[Письмо Ф.М. Достоевского – В.Д. Оболенской от 20 января 1872 г.] // Собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1986. Т. 29. Кн. 1. С. 225.

Рудницкий К.Л. Проза и сцена. М.: Знание, 1981. 112 с.

Скороход Н.С. Как инсценировать прозу: Проза на русской сцене: история, теория, практика. СПб.: Петербургский театральный журнал, 2010. 344 с.

Смелянский А.М. Растущий смысл: [Проблема режиссерской интерпретации классики] // Классика и современность: проблемы советской режиссуры 60—70-х годов. М.: Наука, 1987. С. 5—45.

Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах. СПб.: Симпозиум, 2003. 285 с.

Дополнительный:

«Анна Каренина» в постановке Московского ордена Ленина Художественного Академического театра Союза ССР имени М.Горького. М.: МХАТ, 1938. 215 с.

Барт Р. Драма. Поэма. Роман // Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М.: Прогресс, 1986. С. 133-151.

Барт Р. С/Z. М.: РИК Культура, Ad Marginem, 1994. 303 с.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 424 с.

Белинский В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя: («Арабески» и «Миргород») // Белинский В.Г. Собр. соч.: В 13 т. Т.1. М.: АН СССР, 1953.. С. 259-307.

Белинский В.Г. Петербургский сборник // Белинский В.Г. Собр. соч.: В 13 т. Т.9. М., 1955. С. 543-581.

Дурьлин С.Н. Пушкин на сцене. М.: АН СССР, 1951. 288 с.

Киселева Л. "Крестницы, или полюбовная сделка" А.А. Шаховского" как "эпилог" к "Пиковой даме" // Пушкинские чтения в Тарту. Тарту, 2000. С. 385-418.

Костелянец Б.О. Драматическая активность // Костелянец Б.О. Мир поэзии драматической...: Монография. Л.: Сов. писатель, 1991. С. 444-485.

Любимов Б.Н. Роль Достоевского. Сценичность Достоевского и ее интерпретация // Действо и действие. В 2 т. Т.1. М.: Высшая школа, 1997. С. 137-238.

Марков П. А. Московский Художественный театр 1909-1917 годов: Поиски современной трагедии в режиссуре В.И. Немировича-Данченко // Наука о театре: Межвузовский сборник трудов преподавателей и аспирантов. Л.: ЛГИТМиК, 1975. С. 45-64.

Немирович-Данченко Вл.И. К истории постановки спектакля «Братья Карамазовы» по роману Ф.М.

- Достоевского // Немирович-Данченко Вл.И. О творчестве актера: Хрестоматия. М.: Искусство, 1984. С. 68-83.
- Немирович-Данченко Вл.И. О спектакле «Анна Каренина» // Немирович-Данченко Вл.И. О творчестве актера: Хрестоматия. М.: Искусство, 1984. С. 301-359.
- Проза и сцена /О.Егошина, Г. Заславский, В.Никифорова, О.Романцова, М.Смоляницкий, А.Соколянский, Н.Якубова // Московский наблюдатель. 1996. № 1—2. С. 5—18.
- Взаимодействие и синтез искусств. Л.: Наука, 1978. 269 с.
- Играем Пушкина: Пушкинские театральные фестивали, творческие лаборатории, научные конференции 1994—2001. СПб.: Государственный пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, 2001.
- Марков П.А. Юрий Олеша // Марков П.А. О театре. В 4 т. Т. 4. М.: Искусство, 1974. С. 461-468.
- Немирович-Данченко Вл.И. Рецензии. Очерки. Статьи. Интервью. Заметки: 1877—1942. М.: ВТО, 1980. 376 с.
- Орленев П.В. Жизнь и творчество русского актера Павла Орленева, описанная им самим. Л.-М.: Искусство, 1961. 344 с.
- Полякова Е.И. Театр Льва Толстого. М.: Искусство, 1978. 344 с.
- Пригожина Л.Г. Проблемы поэтической драмы и советский театр [рубежа 1920-1930-х годов]. Л.: ЛГИТМиК, 1991. С. 56-73.
- Проблема художественной интерпретации / Сост. и ред. А.А.Кириллов. СПб.: РИИИ, 1999. 102 с.
- Романова Г.А. Первые инсценировки «Мертвых душ» // Романова Г.А. Время. Личность. Культура: Сб. науч. трудов. СПб: ГАК, 1977. С.115-134.
- Родина Т. М. «Есть какая-то тайна искусства» // Классика и современность: проблемы советской режиссуры 60—70-х годов. М.: Наука, 1987. С. 149—190.
- Рабинянц Н.А. Проблемы русской классики на современной сцене (спектакли по Достоевскому 1950-1970-х годов): Учебное пособие. Л., 1977. 131 с.
- Рудницкий К.Л. «Мертвые души», МХАТ, 1932 // Театральные страницы. М.: Искусство, 1979. С. 145—185.
- Сартр Ж.-П. Что такое литература. СПб.: Алетейя, 2000. 466 с.
- Сент-Бев Ш.-О. [Из работ разных лет] // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX
- Смелянский А.М. Михаил Булгаков в Художественном театре. М.: Искусство, 1989. 432 с.
- Театр. Драма. Проза / В.Белов, И.Вишневская, Л. Гинзбург, Б. Костелянец, Т. Родина, М. Каган, К. Рудницкий, М. Туровская, В. Хализев и др. // Театр. 1979. № 5. С. 38—64; № 6. С. 35—63.
- Товстоногов Г.А. Театр, кино и проза // Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: В 2 т. Т. 1. Л., 1980. С. 96-99.
- Товстоногов Г.А. О постановке «Тихого Дона» // Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: В 2 т. Т. 2. Л., 1980. С. 282-288.
- «Хризомания или страсть к деньгам» А.А. Шаховского. Публикация и комментарий Л. Киселевой // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. III. Тарту 1999. с 179-254.
- Чепуров А.А. Романский сверхсюжет // БДТ: Вехи истории: Сб. статей. СПб: СПГИТМиК, 1992. С. 102-126.
- Цимбал С. Л. Проза как театральный жанр // Цимбал С. Театр: Театральность. Время. Л.: Искусство, 1977. С. 59-95.. М.: МГУ, 1987. С. 39—53.
- Семеновский В.О. Книга представлений. СПб.: Балтийские сезоны, 2009. 320 с.
- Скорород Н.С. Кто мы: Беседа с коллегами А. Гетманом и В. Семеновским о проблемах инсценирования // Театральная жизнь. 2006. № 5—6. С. 60—64.
- Сокурова О.Б. Большая проза и русский театр. СПб.: СПбУ, 2003. 240 с.
- Соловьева И.Н. Попытка пейзажа // Московский наблюдатель. 1996. № 1—2. С. 71—76.
- Театр Достоевского: Сб. статей / Сост. А.А.Нинов. М.: Сов.Россия, 1986. 160 с.
- Тэн И. История английской литературы. Введение // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв. М.: МГУ, 1987. С. 72—94.
- Усманова А.Р. Читатель // Постмодернизм: Энциклопедия. Минск: Интерпрессервис; М.: Книжный дом, 2001. С. 958—963.

- Фокин В. Беседы о профессии. Репетиции / Сост. и литер.запись А.Чепуров. СПб.: Балтийские сезоны, 2007. 288 с.
- Фоменко П.Н. «Сбились мы. Что делать нам...»: [Интервью с Т. Сергеевой] // Искусство кино. 1999. № 6. С. 109–119.
- Халип В. Т. Строка, прочтенная театром. Минск: Наука и техника, 1973. 216 с.
- Эко У. Из заметок к роману «Имя розы» // Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М.: Прогресс, 1986. С. 224—230.
- Эко У. Роль читателя: Исследования по семиотике текста. СПб.: Симпозиум, 2005. 502 с.
- Юзовский Ю. «Анна Каренина» // Юзовский Ю. О театре и драме: В 2 т. Т. 2. М.: Искусство, 1982. С. 209-213.

2. Список вопросов и заданий к зачету:

1. Первые опыты постановок прозы на русской сцене. В.Г. Белинский об инсценировании.
2. Поэмы А.С. Пушкина на русской сцене. «Хризомания или страсть к деньгам...» - переделка кн. А. Шаховского по повести А.Пушкина «Пиковая дама».
3. «Комические сцены из новой поэмы “Мертвые души” г. Гоголя» на сцене Александринского театра (1842 г.). Проза Гоголя на русской сцене XIX века (краткий обзор).
4. Ф.М. Достоевский и театр: особое место прозы Достоевского в русском театре. Российские теоретики театра и философы о сценичности прозы Достоевского.
5. «Очаровательный сон» Л.Н. Антропова. Жанровое своеобразие переделки повести «Дядюшкин сон». Спектакль Малого театра.
6. Первые инсценировки «Преступления и наказания». Фактор цензуры. Работа П. Орленева над образом Раскольникова. Актерская интерпретация романа.
7. Первые инсценировки «Идиота»: принципы работы драматургов В.А. Крылова и С. Сутугина с текстом романа Достоевского. Спектакли Малого и Александринского театров 1899 г.
8. «Братья Карамазовы» в МХТ: инсценировочные принципы.
9. «Воскресение» - спектакль Вл.И. Немировича-Данченко по роману Л. Н. Толстого (1930). «Лицо от автора».
10. Основные инсценировки романа «Анна Каренина» на отечественной сцене.
11. «Анна Каренина» во МХАТ: инсценировка Н. Волкова и спектакль Вл. Немировича-Данченко.
12. Инсценировки М. Булгакова: «Багровый остров» и «Мертвые души», пьеса «Дни Турбиных» как сценическое переложение романа «Белая гвардия».
13. Юрий Олеша: от повести «Зависть» к пьесе «Заговор чувств».
14. Трансформация инсценировочных принципов по мере развития режиссерского театра.

Отношение театра к литературному тексту и феномен инсценирования.

15. Проза в театре Юрия Любимова.
16. Г.А. Товстоногов: опыты работы с прозой и их осмысление в статьях и книгах режиссера.
17. Ю.Трифонов, В.Шукшин, Б.Васильев на советской сцене 1970 -1980-х гг. Принципы работы театров с современной прозой.
18. Советские теоретики театра, режиссеры, писатели, драматурги об инсценировании: дискуссия на страницах «Литературной газеты» и журнала «Театр».
19. «Растущий смысл»: принципы отношения театров с классической прозой в 1990-х гг.
20. Спектакли К. Гинкаса по Ф. Достоевскому и А. Чехову.
21. П. Фоменко: спектакли по русской классической прозе.
22. Л. Додин и проза.
23. «Идиот», «Захудалый род», «Река Потудань» Сергея Женовача.
24. Современные способы интерпретирования прозы, многообразие инсценировочных приемов.
25. Инсценирование как феномен взаимодействия художника и культуры. Инсценирование и чтение.
26. Эволюция взглядов на чтение в западноевропейской философии. Современные «сценарии» чтения. Роль читателя, его отношения с автором книги и текстом с точки зрения различных философских школ.
27. Различие прозы и драмы с точки зрения структурализма. Повествование и фабула. Их роль в современном инсценировании.
28. Текстовый анализ Ролана Барта. Произведение и текст.
29. Роль повествования при инсценировании, примеры его драматизации в современном театре.

IV. Формы аттестации

Зачет

Форма контроля:

Явочные листы

V. Календарный учебный график

5 дней по 8 ак. часов, включая зачет.

График учебного процесса

Расписание.