

Министерство культуры Российской Федерации
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРОВЕДЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Эволюция драматургических структур»

Авторы-составители:
Максимов Вадим Игоревич, профессор

УТВЕРЖДЕНА приказом от 05.03.2022 г. № 114-с

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

отделом повышения квалификации и качества образования:

01 марта 2022 г.

Рег. номер ДПК-16

Санкт-Петербург
2022

I. Организационно-методический раздел

1. Цели

Цель программы повышения квалификации – расширение объема знаний и методов анализа мировой драматургии преподавателями театральных институтов и театральных факультетов ВУЗов в области освоения принципов профессии режиссера, драматурга и других театральных профессий. А также осмысления эволюции основных этапов истории театра.

2. Задачи

Понимание специфики и законов сценического искусства, отличия от других искусств. Сравнение различных драматургических и режиссерских систем сценического искусства.

Изучение драматургической структуры как основы театрального искусства и выявление способов воплощения драмы на сцене.

Освоение истории русского и зарубежного театра (основные режиссерские системы, художественные направления, эволюция драматургии, компоненты театрального искусства).

В курсе рассматриваются принципиальные отличия и общие закономерности основных драматургических жанров (преимущественно трагедии) – на всех главных этапах развития европейского театра от теории Аристотеля до возникновения постмодернизма.

Эстетика, композиция, конфликт, взаимодействие формы и содержания пьес анализируются не в литературоведческом аспекте, а как основа сценического искусства.

3. Роль программы в профессиональной деятельности слушателя

В результате освоения программы повышения квалификации обучающиеся (слушатели) приобретут знания, позволяющие им более эффективно осуществлять свою профессиональную и творческую деятельность по профилю работы.

4. Требования к уровню освоения программы

Программа рассчитана на обучение педагогов, преподающих на всех факультетах института предметы, связанные с историей и практикой театра.

Слушатель должен обладать:

- способностью ориентироваться в ценностях культуры и критериях художественного произведения (ОК-1);
- способностью к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владеть методами научных достижений (ОК-3);
- способностью к освоению исторического наследия и культурных традиций. Демонстрировать толерантность к другой культуре, быть способным создавать в коллективе отношения сотрудничества, владеть методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-7);
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения, уметь анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-8);
- способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков (ПК-5);
- готовностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ПК-9);
- умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра (ПСК-1.4).

Слушатели должны быть способны к самостоятельному или коллективному творческому поиску, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков.

Быть готовым к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, к созданию художественных образов театральными средствами.

Быть способным к владению авторским словом, образной художественной системой, содержательной, действенной, стилевой природой.

Быть готовы к преподаванию основ театрального мастерства, уметь работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения

литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией.

Быть готовы к созданию художественных образов театральными средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению.

II. Содержание программы

5. Темы и их краткое содержание

Раздел 1. Теория драмы от Аристотеля до Ницше.

1. «Поэтика» Аристотеля (основные понятия теории драмы: подражание, сущность трагедии, элементы трагедии, фабула, характер, внутренне строение трагедии, перипетия и узнавание, сострадание и страх, действие, событие, очищение, сущность и герой комедии).
Использование этих понятий на основе анализа "Царя Эдипа" Софокла. (2 ч.)
2. Катартический анализ пьесы (Выготский Л.С. «Психология искусства») Психоаналитический разбор "Царя Эдипа" (З.Фрейд, Д.Джонс), Эпистемологический анализ "Царя Эдипа" (М.Фуко). (2 ч.)
3. Структуры пьес "Отелло" и "Ромео и Джульетта" Шекспира, Эволюция драматургической структуры «Отелло» в "Маскараде" Лермонтова,
Актантный анализ драматургии (А.Греймас). (4 ч.)
4. Сравнение сюжетов и структур: "Ипполит" Еврипида, "Федра" Расина и "Федра" Цветаевой.
Новые задачи театра в «Рождении трагедии» Ницше. (4 ч.)

Раздел 2. Драматургические структуры от «новой драмы» до постмодернизма.

5. Принципы «новой драмы» в пьесах
"Строитель Сольнес" Ибсена, «Соната Призраков» Стриндберга, "Чайка" Чехова. (4 ч.)

6. Драматургические структуры в футуризме, сюрреализме, абсурдизме, постмодернизме:

«Девий бог» В. Хлебникова, «Виктор, или Дети у власти» Р. Витрака, "Служанки" и "Она" Жана Жене, "Макбетт" Э. Ионеско. (4 ч.)

7. "Атласная туфелька" Поля Клоделя – соединение в драматической эпопее различных жанровых структур и художественных направлений. (4 ч.)

6. Распределение часов по темам

Темы	Часы		
	Лекции	Практ. (семинар)	Самост. работа
Раздел 1. Теория драмы от Аристотеля до Ницше.	12		6
Тема 1.1 1. «Поэтика» Аристотеля (основные понятия теории драмы: подражание, сущность трагедии, элементы трагедии, фабула, характер, внутренне строение трагедии, перипетия и узнавание, сострадание и страх, действие, событие, очищение, сущность и герой комедии).» Использование этих понятий на основе анализа "Царя Эдипа" Софокла.	2		1
Тема 1.2. Катартический анализ пьесы (Выготский Л.С. «Психология искусства») Психоаналитический разбор "Царя Эдипа" (З.Фрейд, Д.Джонс), Эпистемологический анализ "Царя Эдипа" (М.Фуко).	2		1
Тема 1.3. Структуры пьес "Отелло" и "Ромео и Джульетта" Шекспира, Эволюция драматургической структуры «Отелло» в "Маскараде" Лермонтова, Актантный анализ драматургии (А.Греймас).	4		2
Тема 1.4. Сравнение сюжетов и структур: "Ипполит" Еврипида, "Федра" Расина и "Федра" Цветаевой. Новые задачи театра в «Рождении трагедии» Ницше.	4		2
Раздел 2. Драматургические структуры от «новой драмы» до постмодернизма.	12		6
Тема 2. 1. Принципы «новой драмы» в пьесах "Строитель Сольнес" Ибсена, «Соната Призраков» Стриндберга, "Чайка" Чехова.	4		2
Тема 2. 2. Драматургические структуры в футуризме,	4		2

сюрреализме, абсурдизме, постмодернизме: «Девий бог» В. Хлебникова, «Виктор, или Дети у власти» Р. Витрака, "Служанки" и "Она" Жана Жене, "Макбетт" Э. Ионеско			
Тема 2.3. "Атласная туфелька" Поля Клоделя – соединение в драматической эпопее различных жанровых структур и художественных направлений.	4		2
ИТОГО часов:	24		12
	36		

III. Форма итоговой аттестации

Форма аттестации: зачет

IV. Рекомендуемая литература

(помимо перечисленных в программе пьес)

1. Аристотель Поэтика. (любое издание)
2. Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет». М.: ГИТИС, 2014.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. Гл. 7 – 10.
4. Греймас А. Размышления об актантных моделях // Французская семантика: от структурализма к постструктурализму. (сборник) М., 2000. (Греймас А. Структурная семантика. М., 2004).
5. Джонс Эрнст. Гамлет и Эдип. М., 2019.
6. Костелянец Б.О. Драма и действие. Лекции по теории драмы. М., 2007.
7. Костелянец Б. Мир поэзии драматической... Л., 1992.
8. Котт Ян Шекспир – наш современник. СПб., 2011.
9. Максимов В.И. Модернистские концепции театра от символизма до футуризма. Трагические формы в театре XX века. Учеб. пособие. СПб.: СПбГАТИ, 2014. 304 с.
10. Некрасова И.А. Поль Клодель и европейская сцена XX века. СПб., 2009.
11. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. (любое издание)
12. Фрейд З. Толкование сновидений. Часть 5. (О Эдипе и Гамлете).

13. Фуко М. Знание Эдипа // Фуко М. Лекции о воле к знанию. СПб., 2016.
14. Эйхенбаум Б.М. Пять редакций «Маскарада» // Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969.

V. Календарный учебный график.

График учебного процесса

6 лекций по 4 ак. часа с зачетом на последнем занятии
График учебного процесса согласно расписанию