

**Муниципальное автономное учреждение
Дополнительного образования
Центр детского творчества «Юность»
Дзержинского района**

«ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ»

(дистанционный курс)

Автор: С.А. Тарасов
педагог дополнительного образования

Пермь, 2020 г.

Пояснительная записка

Особенности системы дополнительного образования позволяют в полной мере удовлетворить потребности ученика в саморазвитии, самореализации, в том числе с помощью дистанционных систем обучения. Процесс приобретения знаний, умений и навыков средствами информационных систем обеспечивает экономическую целесообразность, консолидацию информационных, временных и интеллектуальных ресурсов. Процесс дистанционного обучения позволяет разработать индивидуальную траекторию, выбрать наиболее гибкую и удобную модель взаимодействия учащегося и педагога. Использование ресурсов сети интернет, онлайн – мессенджеров дает широкие возможности для развития ребенка, в русле современных информационных технологий, что соответствует интересам современного поколения детей. Данный дистанционный курс разработан на основе программы «Музыкально-театральная студия», одной из особенностей которой является погружении ребенка в активную творческую деятельность в различные взаимосвязанные предметные области (театральное творчество, вокально-хоровая деятельность, основы режиссуры) с применением игровых, проектных, информационных технологий, а также технологии педагогического воздействия Н.Е. Щурковой.

Цель и задачи учебного курса.

Цель: Способствовать формированию системы знаний умений и навыков в области режиссуры и драматургии, средствами дистанционного формата обучения.

Задачи:

Обучающие:

1. Дать основы знаний в области театрального искусства.
2. Познакомить детей с высокохудожественным материалом.
3. Научить самостоятельно применять полученные знания.
4. Научить самостоятельному анализу художественного материала.

Развивающие:

1. Развить устойчивый интерес к театральной деятельности.
2. Развить художественно-эстетический вкус.
3. Развить творческие способности.
4. Развить коммуникативные навыки.

Воспитательные:

1. Формировать самостоятельность.
2. Формировать умение организовывать и анализировать свою деятельность.

3. Формировать нравственно-этические качества личности.

Принципы, заложенные в основу учебного курса:

1. Принцип постепенности и последовательности.
2. Принцип самостоятельности и творческой свободы учащегося.
3. Принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья ребенка.
4. Принцип доступности.
5. Принцип природосообразности.
6. Принцип практической направленности.

Вид учебной системы:

Синхронная (системы on-line, в реальном времени).

Формы дистанционного обучения:

- Рассылка печатных материалов по почте.
- Рассылка аудио- и видеоматериала, презентаций, тестовых и творческих заданий через электронную почту, через web-страницы, через чат.
- Чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий.
- Дистанционные уроки, лекции, проводимые с помощью мессенджеров viber, skype.

Организация образовательного процесса.

Курс рассчитан на три месяца обучения и состоит из трех модулей:

I. Анализ нового материала:

- Самостоятельный поиск информации об авторе произведения, истории создания произведения. Предоставление изученного материала.
- Анализ произведения (по предоставленной схеме).

II. Работа над произведением:

- Самостоятельное прочтение произведения учащимся, самостоятельный разбор структуры произведения, поиск приёмов и способов передачи образов, замысла.
- Коррекция ошибок и помощь учащемуся в выборе верного направления в работе над художественным материалом.
- Запоминание художественного материала.

III. Показ, защита готового художественного материала.

Предполагаемый результат.

Отслеживание результатов обучения направлено на получение информации о знаниях, умениях и навыках обучающихся и на определение эффективности функционирования педагогического процесса, включает в себя тестовые и практические задания по завершении каждой темы, с последующей защитой материала в онлайн-режиме,

посредством мессенджеров. К каждой теме предоставляется теоретический материал в виде презентаций, видеоматериала. Разбор темы ведется в онлайн режиме, на основании произведения, над которым работает учащийся. По завершении каждой темы, учащийся проходит тестовое задание, онлайн-опрос, беседу, онлайн-выступление, на котором представляет анализ материала, свое режиссерское видение процесса постановки, озвучивает способы постановки на сценическом пространстве или в форме видеоматериала предложенного ему художественного текста. В процессе изучения темы обучающийся производит самостоятельное прочтение произведения, самостоятельный поиск приёмов и способов передачи материала, образов, замысла. Педагог курирует учащихся, корректирует ошибки и оказывает помощь в выборе верного направления, творческого решения, в процессе работы над художественным материалом. По завершении учебного онлайн-курса учащимся представляется готовый творческий продукт в виде фильма, комикса, миниатюры, блога, спектакля.

Результатом освоения дистанционного курса «Основы режиссуры» является приобретение обучающимся практических умений и навыков в режиссерском мастерстве (самостоятельный разбор и работа над художественным материалом, самостоятельная работа над сценографией, самостоятельный анализ образа и средств выразительности); формирование умения проявлять отклик на высокохудожественное произведение; расширенный уровень общей культуры учащегося; развитый навык самоанализа, самообучения, самоорганизации; сформированные нравственно-этические качества личности; устойчивый интерес к занятиям в музыкально-театральной студии; коммуникативный навык.

Содержание программы.

1. Автор, история создания произведения.
2. Понятие темы, идеи, сверхзадачи. Пафос.
3. Понятие сюжет, фабула, сюжетная линия, сюжетная композиция.
4. Композиция, композиционные элементы.
5. Виды композиции.
6. Композиция сказки, литературная композиция. Особенности, сходства и различия.
7. Образ в произведении.
8. Театральные жанры.

1. Понятие темы, идеи, сверхзадачи. Пафос.

1. **Тема** – это проблема или круг жизненных проблем, волнующих автора. Условно отвечает на вопрос: о чем? Главная мысль произведения.

Подчинена 4 законам:

- Актуальность (всегда и в данный момент)
- Конкретность (в репликах героев, например)
- Злободневность (проблема в данный момент)
- Объективность (Существует независимо от нас, мы не влияем на ее существование)

Так же тема включает в себя и общие предлагаемые обстоятельства.

2. **Идея** – отношение автора к поднятой проблеме. Что я хочу сказать? Главная мысль автора, ради чего автор затронул эту тему. Побудить зрителя к поиску решения.
 - Всегда субъективна (личностное отношение автора, исполнителя, режиссера)
 - Социально-значимая

Тему пьесы должна избегать абстрактных определений, таких, как: любовь, смерть, добро, ревность, честь, дружба, долг, человечность, справедливость и т. д.

Последовательность должна быть такой: сначала — реальный предмет объективного мира (тема пьесы), потом — суждение автора об этом предмете (идея пьесы и сверхзадача) и только потом — суждение о нем режиссера (идея спектакля, сверхзадача).

3. **Сверхзадача**- широкое понятие, то чему автор, режиссер, актер учит зрителя, то, что зритель унесет с собой в душе то, о чем зритель должен задуматься.

Вот почему первая забота артиста - в том, чтобы не терять из виду сверхзадачи.

А-Актер подчиняется сверхзадаче!

Б-Учитесь на сцене создавать нормально, органически то, что легко и само собой происходит в реальной жизни. (Используем свой жизненный опыт)

В-Важно, чтоб отношение к роли артиста не теряло индивидуальности и вместе с тем не расходилось с замыслами писателя, режиссера. (Сделать сверхзадачу своей собственной, понять и принять ее).

Стремление к сверхзадаче должно быть сплошным, непрерывным, проходящим через всю пьесу и роль.

4. **Проблема** - это та сторона жизни, которая особенно интересует автора. Одна и та же проблема может послужить основой для постановки разных проблем (тема крепостного права - проблема внутренней несвободы крепостного, проблема взаимного развращения, уродования и крепостных, и крепостников, проблема социальной несправедливости...).

5. **Проблематика** - перечень проблем, затронутых в произведении. (Они могут носить дополнительный характер и подчиняться главной проблеме).
6. **Пафос**- эмоционально-оценочное отношение писателя к рассказываемому, отличающееся большой силой чувств (может быть утверждающий, отрицающий, оправдывающий, возвышающий).

II. Понятие сюжет, фабула, сюжетная линия, сюжетная композиция.

1. **Сюжет**-связанная, логическая последовательность событий.
2. **Фабула**- краткое содержание, описание основ сюжета (произведения).
3. **Сюжетная линия художественного произведения** – это последовательная связь эпизодов произведения, определенная логикой автора, которая формируется вокруг одного человека, события или проблемы, одного конфликта.
4. **Сюжетная композиция** – этапы развития сюжета, развитие драматического действия.

Сюжетная композиция (этапы развития сюжета) состоит из:

А-Экспозиция - условия и обстоятельства, которые привели к возникновению конфликта знакомит с персонажами произведения, обстановкой, временем и обстоятельствами действия.

(Прим: Жил старик со старухой, попросил старик испечь колобка, старуха по сусекам поскребла, по амбару помела, колобка испекла)

Б- Завязка - начало движения сюжета; то событие, с которого начинается конфликт, развиваются последующие события. *(Прим: Колобок сбегает из дома).*

В-Конфликт - столкновение характеров и обстоятельств, взглядов и принципов жизни, положенное в основу действия. Конфликт может происходить между личностью и обществом, между персонажами. В сознании героя может быть явным и скрытым. Элементы сюжета отражают ступени развития конфликта.

На конфликте строится действие!

(Прим: поведение колобка, его непослушание).

Г-Развитие действия - система событий, которые вытекают из завязки; по ходу развития действия, как правило, конфликт обостряется, а противоречия проявляются всё яснее и острее. *(Прим: путешествие колобка, встреча с различными героями)*

Д-Кульминация - момент наивысшего напряжения действия, вершина конфликта, кульминация представляет основную проблему произведения и характеры героев предельно ясно, после неё действие ослабевает.

(Прим: Колобок встречается лисицу и верит её лжи, садиться ей на нос)

Е-Развязка - решение изображаемого конфликта или указание на возможные пути его решения. Заключительный момент в развитии действия художественного произведения. Как правило, в ней или разрешается конфликт, или демонстрируется его принципиальная неразрешимость.

(Прим: Лиса съела колобка)

Эпилог - заключительная часть произведения, в которой обозначается направление дальнейшего развития событий и судеб героев (иногда даётся оценка изображённому); это краткий рассказ о том, что произошло с действующими лицами произведения после окончания основного сюжетного действия.

Пролог - своеобразное вступление к произведению, в котором повествуется о событиях прошлого, он эмоционально настраивает читателя на восприятие (встречается редко).

III. Композиция, композиционные элементы и виды композиции.

1. Композиция — это расположение частей произведения (разделов, эпизодов, сцен, вводных эпизодов, лирических отступлений, картин, образов, разворачивание действий и группирование и расстановка персонажей) в определённом порядке.

2. Композиционные элементы (приемы):

- Повествование — главный элемент композиции, рассказ автора, раскрывающий содержание художественного произведения. Занимает большую часть объёма всего произведения. Передаёт динамику событий, его можно пересказать или проиллюстрировать рисунками.

- Описание. Это статичный элемент. Во время описания события не происходят, оно служит картинкой, фоном для событий произведения. Описание — это портрет, интерьер, пейзаж. Пейзаж — это не обязательно изображение природы, это может быть пейзаж города, лунный пейзаж, описание фантастических городов, планет, галактик или описание вымышленных миров.

- Диалог — разговор двух людей. Через диалог двух героев читатель узнаёт о событиях прошлого героев произведений, об их планах, начинает лучше понимать характеры героев.

- Монолог — речь одного персонажа. В комедии А. С. Грибоедова через монологи Чацкого автор передаёт мысли передовых людей своего поколения и переживания самого героя.

- Система образов. Все образы произведения, которые взаимодействуют в связи с замыслом автора. Это образы людей, сказочные персонажи, мифические, топонимические и предметные. Бывают несуразные выдуманные автором образы, например, «Нос» из одноимённой повести Гоголя. Многие образы авторы просто придумали, и их названия стали общеупотребительными.

-Рассказ в рассказе. Многие авторы используют этот приём для завязывания интриги в произведении или при развязке. В произведении может быть несколько вставных рассказов, события в которых происходят в разное время. У Булгакова в «Мастере и Маргарите» использован приём роман в романе.

-Авторские или лирические отступления. Много лирических отступлений у Гоголя в произведении «Мёртвые души». Из-за них изменился жанр произведения. Это большое прозаическое произведение называют поэмой «Мёртвые души». А «Евгения Онегина» называют романом в стихах из-за большого количества авторских отступлений, благодаря которым перед читателями предстаёт впечатляющая картина российской жизни начала 19-го века.

-Авторская характеристика. В ней автор рассказывает о характере героя и не скрывает своего позитивного или негативного отношения к нему. Гоголь в своих произведениях часто даёт ироничные характеристики своим героям — такие точные и ёмкие, что его герои часто становятся нарицательными персонажами.

3. Сюжет повествования — это цепочка событий, происходящих в произведении. Сюжет является содержанием художественного текста.

4. Фабула — все события, обстоятельства и действия, которые описываются в тексте. Главное отличие от сюжета — хронологическая последовательность.

5. Пейзаж — описание природы, настоящего и воображаемого мира, города, планеты, галактик, существующих и вымышленных. Пейзаж является художественным приёмом, благодаря которому глубже раскрывается характер героев и даётся оценка событий. Можно вспомнить, как меняется морской пейзаж в Пушкинской «Сказке о рыбаке и рыбке», когда старик вновь и вновь приходит к Золотой рыбке с очередной просьбой.

6. Портрет — это описание не только внешнего вида героя, но и его внутреннего мира. Благодаря таланту автора портрет бывает таким точным, что все читатели одинаково представляют облик героя прочитанной книги: как выглядит Наташа Ростова, князь Андрей, Шерлок Холмс. Иногда автор привлекает внимание читателя к какой-нибудь характерной черте героя, например, усы у Пуаро в книгах Агаты Кристи.

IV. Виды композиции.

Классификация А.Бесина (по монографии «Принципы и приемы анализа литературного произведения»):

А. Линейная — события в произведении изображены в хронологической последовательности.

Б. Зеркальная — начальные и финальные образы и действия повторяются с точностью наоборот, противопоставляясь друг другу.

В. Кольцевая – начало и финал произведения перекликаются друг с другом, имеют ряд схожих образов, мотивов, событий.

Г. Ретроспекция – в процессе повествования автор делает «отступления в прошлое».

Д. Умолчание – о событии, которое случилось раньше остальных, читатель узнает в конце произведения. Так, в «Метели» А.С.Пушкина читатель узнает о том, что случилось с героиней во время ее бегства из дома, только во время развязки.

Е. Свободная – смешанные действия. В таком произведении можно встретить и элементы зеркальной композиции, и приемы умолчания, и ретроспекцию, и множество других композиционных приемов, ориентированных на удержание внимания читателя и усиление художественной выразительности.

Ж. Рассказ в рассказе – главную историю рассказывает один из персонажей произведения. По такой схеме построен рассказ М. Горького «Старуха Изергиль».

V. Композиция сказки, литературная композиция. Особенности, сходства и различия.

А. Композиция сказки.

Своими незыблемыми особенностями отличается композиция произведений народного фольклора. Песни, сказки, былины создавались по своим законам построения. Композиция сказки начинается с присказки: «Как на море-океане, да на острове Буяне ...». Присказка часто сочинялась в стихотворной форме и порой была далека от содержания сказки. Сказочник присказкой привлекал внимание слушателей и ждал, когда его будут слушать не отвлекаясь. Потом он говорил: «Это присказка, не сказка. Сказка будет впереди». Затем следовал зачин. Самый известный из них начинается словами: «Жили-были» или «В некотором царстве, в тридесятом государстве...». Затем сказочник переходил к самой сказке, к её героям, к чудесным событиям. Приёмы сказочной композиции, троекратный повтор событий: богатырь три раза сражается со Змеем Горынычем, три раза царевна сидит у окна терема, а Иванушка на коне долетает до неё и срывает кольцо, три раза Царь испытывает невесток в сказке «Царевна-лягушка». Концовка сказки тоже традиционная, про героев сказки говорят: «Живут — поживают и добра наживают». Иногда концовка намекает на угощение

Б. Литературная композиция.

Это расположение частей произведения в определённой последовательности, это целостная система форм художественного изображения. Средства и приёмы композиции углубляют смысл изображённого, раскрывают характеристику персонажей. Каждое художественное произведение имеет свою неповторимую композицию, но есть традиционные её законы, которые соблюдаются в некоторых жанрах. Во времена классицизма существовала система

правил, которые предписывали авторам определённые правила написания текстов, и их нельзя было нарушать. Это правило трёх единств: время, места, сюжета. Это пятиактное построение драматических произведений. Это говорящие фамилии и чёткое разделение на отрицательных и положительных героев. Особенности композиции произведений классицизма ушли в прошлое. Композиционные приёмы в литературе зависят от жанра художественного произведения и от таланта автора, который имеет в наличии виды, элементы, приёмы композиции, знает её особенности и умеет пользоваться данными художественными способами

VI. Образ в произведении.

1. Образы действующих лиц (главных): раскрываются через:

-*описание характера*, он раскрывается в поступках, в отношении к другим людям, проявляется в портрете, в описаниях чувств героя, в его речи

-*взаимоотношения* между персонажами.

-*описание* внешних черт-лицо, фигура, костюм;

-*изображение* условий, в которых живёт и действует персонаж;

-*изображение* природы, помогающее лучше понять мысли и чувства персонажа;

-*изображение* социальной среды, общества, в котором живёт и действует персонаж;

2. Основные приёмы создания образа-персонажа:

-*характеристика* героя через его действия и поступки (в системе сюжета);

-*портрет*, портретная характеристика героя (часто выражает авторское отношение к персонажу);

-*прямая* авторская характеристика;

-*психологический анализ* - подробное, в деталях воссоздание чувств, мыслей, побуждений, внутреннего мира персонажа; здесь особое значение имеет изображение "диалектики души", т.е. движения внутренней жизни героя;

-*характеристика* героя другими действующими лицами;

-*художественная деталь* - описание предметов и явлений окружающей персонажа действительности (детали, в которых отражается широкое обобщение, могут выступать как детали-символы);

3. Виды образов-персонажей:

-*лирические* - в том случае, если писатель изображает только чувства и мысли героя, не упоминая о событиях его жизни, поступках героя (встречается, преимущественно, в поэзии);

-*драматические* - в том случае, если возникает впечатление, что герои действуют "сами", "без помощи автора", т.е. автор использует для характеристики персонажей приём

самораскрытия, самохарактеристики (встречаются, преимущественно, в драматических произведениях);

-*эпические* - автор-повествователь или рассказчик последовательно описывает героев, их поступки, характеры, внешность, обстановку, в которой они живут, отношения с окружающими (встречаются в романах-эпопеях, повестях, рассказах, новеллах, очерках).

4.Способ создания художественных образов:

повествование (изображение происходящих в произведении событий), описание (последовательное перечисление отдельных признаков, черт, свойств и явлений), формы устной речи (диалог, монолог).

-*Место и значение художественной детали* (художественная подробность, усиливающая представление о целом).

-Речевая и ритмомелодическая организация художественного текста.

-Речь персонажей - выразительная или нет, выступающая как средство типизации; индивидуальные особенности речи; раскрывает характер и помогает понять отношение автора.

-*Речь повествователя* - оценка событий и их участников

-*Своеобразие словопользования общенародного языка* (активность включения синонимов, антонимов, омонимов, архаизмов, неологизмов, диалектизмов, варваризмов, профессионализмов).

-*Приёмы образности* (тропы - использование слов в переносном значении) - простейшие (эпитет и сравнение) и сложные (метафора, олицетворение, аллегория, литота, перифраз)

VII. Театральные жанры.

Буффонада (от итал. слова «buffonata», что значит «шутовство») – это комический спектакль (комическая актёрская игра), действия которой разворачиваются, как правило, на площадях. В основе жанра -народные приёмы, где главное действующее лицо – «Арлекино», причём: не один, не два, а целая труппа подобных персонажей. Строиться все представление на окарикатуривании, то есть резком преувеличении черт характера персонажа или явлений действительности.

Водевиль (с франц. « val de Vire» означает Вирская долина) – это жанр, который получил своё название от реки Вир (Нормандия). Водевиль — лёгкая, комедийная пьеса с куплетами; шутливые, насмешливо — сатирические песенки, которые высмеивают незначительные нарушения общественных норм (не гостеприимство, недоброжелательность соседских отношений). Особенность жанра: комедийная борьба должна быть мягкой – данный жанр, ни в какой форме не допускает проявления жёсткости.

Драма (с греч. «drama» означает «действие») — это сценический жанр, освещающий социальные конфликты человека с обществом или же с самим с собой. Драма – это ещё не трагедия, но уже и не комедия, а что-то среднее между ними. Отличается от всех остальных жанров более серьёзным содержанием, здесь и характеры героев более сложные, и сюжет значительно «весомее и запутаннее», нежели отображаемые в комедиях.

Комедия (родина жанра Древняя Греция, буквальный перевод – «песня») – это жанр, сюжет которого выстраивается так, чтобы откликом зрителя служила улыбки или смех. Цель: высмеять пороки людей, их характеры, заблуждения, курьёзные жизненные ситуации. Смотреть такой спектакль довольно легко, как за счёт сатиры, так и несложности сюжета и характеров персонажей.

Мелодрама (с греч. melos — «музыка», drama — «действие») — жанр театрального искусства (пьеса с острой интригой), раскрывающая чувственный мир героя — отражающая внутреннюю борьбу добра и зла.

Мим (с греч. означает «подражание») — короткие комедийные, развлекательные импровизированные сценки.

Моралите (от лат. moralis – нравственный) — драматические представления в Средние века, действующие лица которых не сами люди, а отвлечённые, абстрактные понятия (например: добродетель, порок).

Мюзикл (англ. Musical от music – музыка) – это музыкальный жанр. Здесь важная роль отводится хореографии (отличается особой отточенностью актёрских действий), также составляющими элементами данного жанра является: музыка, песня, диалог. Данный жанр очень сложный в плане постановки и при этом весьма дорогой (за счёт спецэффектов).

Пародия – зародилась в антич. литературе (спектакль — насмешка). Цель – создание комического эффекта, путём повторения уникальных черт персонажей, их манер, стиля речи, поведения. Данный жанр получил широкое распространение не только в театре, но и на эстраде.

Пастораль (с франц. pastorale переводиться как «сельский») — это театральный жанр (опера или балет) раскрывающий простую пастушескую, сельскую жизнь.

Трагедия – с греч. дословно переводиться как «песня козла» («tragos» — козел, «ode» — песнь). В основе жанра – катастрофический исход. Главный герой – это человек, идущий против себя, общества, рушащий устоявшиеся правила и устои. Герой (артист) на протяжении всего спектакля ведёт борьбу, а в финале — гибнет. Большинство трагедий написано в стихах, в них отражена действительность сурово, остро, серьёзно.

Фарс (франц. Farse – грубая шутка, эпатажная выходка) — комический жанр средневекового театра. Комедия несложного содержания (развлекательные сценки,

показываемые актёрами в масках). Как правило, изображается городской быт со всеми его темными сторонами (скандальностью, грубостью, пьянкой).

Феерия (от франц. *fee*) – волшебница, фея. Для передачи зрителю полноты сюжета используется некое волшебство, которое создаётся за счёт красочных и необычных декораций, костюмов героев, трюков и спецэффектов.

Флиаки (с греч. *phlyax* – шутка) – театральные представления в Древней Греции в виде коротких шуток-сцен взятые из повседневной жизни о похождениях героев и богов.