Навчальна дисципліна **«Основи акторської майстерності та режисура в дозвіллі, теорія драми», 211 група. 14.04.2020 р.**

ТЕМА: СЮЖЕТ ТА ХАРАКТЕРИ. РЕАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. ДВА ВИДИ ХАРАКТЕРИСТИК. АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЙОВИХ ОСІБ.

Навчальною метою лекції є: надання студентам знань з розуміння сюжету драматичного твору як визначення важливих обставин і найбільш значних подій; вимоги до розгляду характерів персонажів як категорій психологічних та естетичних; розкриття позицій аналізу характеристик дійових осіб.

Перелік джерел, що стануть у нагоді самостійного опрацювання ключових моментів цієї теми:

1. Баканурський А. Г. Театрально-драматичний словник XX століття. К. : Знання України, 2009. 319 с.
2. Бальме Крістофер. Вступ до театрознавства. ВНТЛ-Класика. Львів, 2008. 269 с.
3. Волькенштейн В. М. Драматургия. М., 1969. 335 с.
4. Клековкін О.Ю. Містерія у ґенезі театральних форм і сценічних жанрів. Навч. пос. Київ : КДІТМ ім. І.К. Карпенка-Карого, 2001. 256 с.
5. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. Чернівці : Золоті литаври, 2001. 635 с.
6. Лимаренко Л.І. Теорія драми: Програма для училищ культури за спеціальністю №5. 02010401. К., 1997. 42 с.
7. Липківська Г. Світ у дзеркалі драми. К.: Кий, 2007. 356 с.
8. Мистецтвознавство XX століття : хрестоматія-довідник : навч. посіб. / кол. Авт. : А. Баканурський та ін.; упоряд. : А. Білик, С. Думасенко. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. 424 с.
9. Обертинська А. Основи теорії драми та сценарної майстерності: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. культури і мистецтв. К.: ДАКККіМ, 1999. 136 с.
10. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці: У 3 кн. / Пер. з англ. І. Босак та ін.; Ідея видання та наук. ред. Б. Козака. Л.: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Кн. 1: Реалізм і натуралізм. 2003. 256 с.; Кн. 2: Символізм, сюрреалізм і абсурд. 2003. 272 с.; Кн. 3: Експресіонізм та епічний театр. 2004. 288 с.
11. Хрестоматія з теорії драми: Особливості драматургічного мистецтва ХІХ – ХХ ст. / Упор. П. Нестеровського; Прим. Ю. Проценко. К.: Мистецтво, 1988. 224 с.

WEB-ресурси:

1. Основи теорії драми [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://nakkkim.edu.ua/images/official%20documents

2. Теорія драми. Особливості драматичного жанру [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://studfile.net/preview/5196739/page:3/

3. Теорія драми. Особливості драматичного жанру [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://studfiles.net › preview › page:3

4. Теорія драми [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://teatr-zboriv.blogspot.com/p/blog-page_94.html

План лекційного заняття.

1. Сюжет та характери.

2. Реалістична характеристика.

3. Види характеристик.

4. Аналіз характеристики дійових осіб.

Анотація до лекції.

У театральному мистецтві сюжет драми прийнято розглядати як самі важливі обставини і найбільш значні події твору – етапи драматичної боротьби. Під етапами драматичної боротьби розуміються складні конфлікти і взаємини між персонажами.

Сюжет – це показ персонажів драматичного твору у дії. Потрібно запам’ятати, що викладати події сюжету обов’язково треба у тій послідовності, в якій вони повідомлені автором драматичного твору, при побудові й розвитку сюжету важлива послідовність подій.

Загальновизнаним є визначення, за яким сюжет – це зв’язки, суперечності, симпатії, антипатії і, загалом, взаємовідносини людей – історії зростання й організації того або іншого характеру, типу.

Сюжет можна викладати і коротко, і в розвинутому вигляді – точної грані немає. В більш просторому викладі сюжет називають фабулою. Фабула – це сукупність подій, пов’язаних між собою, про які повідомляється у творі. Отже, фабула – сюжетна схема подій. Викладаючи сюжет-фабулу, необхідно хоч би загальним чином вказати на ідею твору і зачепити моменти характеристики персонажів.

Необхідно запам’ятати, що характером називають сукупність напрямів почуттів, волі, розуму – певну форму душевної динаміки, характерну для людини. З цієї позиції характер є поняттям психологічним. Характери виховуються громадським оточенням.

Проте, в театрі стверджують, що «образ» є характер і ще поняття естетичне. Естетика – наука про прекрасне, про чуттєве пізнання світу. Це те, що нам дає мистецтво театру. Так, образ – це відображення зовнішнього світу в нашій [свідомості](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C), яке отримане за допомогою [органів чуття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0). Образ завжди більш сильно запам’ятовується в залежності від його емоційного забарвлення. Лише людина може створити узагальнений образ, що не ґрунтується безпосередньо на образах зовнішнього світу. Щодо художнього образу – відображення дійсності засобами мистецтва, складає естетичну основу мови мистецтва. Художній образ це діалектична єдність таких характеристик, як одиничне й загальне, конкретне й абстрактне, суб’єктивне й об’єктивне.

Із вищезазначеного, можна зробити висновок, що «роль» – це характер-образ, який пропонує автор як матеріал до створення сценічних образів. Образи-характери виступають перед нами у драматичному творі у взаємодії, у боротьбі, у потоці подій.

Образи-характери нерозривно пов’язані з сюжетом-фабулою, а в сюжеті-фабулі суттєвим моментом є вчинки дійових осіб.

Закономірно, що саме характером визначають розвиток конфлікту, вчинки дійових осіб. Проте, вчинки та ситуації, які накреслені у загальній композиції, визначають напрям характерів.

Кожна зміна характерів-ситуацій, характерів-подій викликає зміну всього комплексу в цілому – ідеї твору.

Характер у процесі драматичного розвитку може виявляти нові й несподівані риси, але характер у своїй основі залишається вірним собі. Паскудний характер може бути цікавим образом. Автор для втілення ідеї, характерів відбирає події. Одні можуть бути показані, про інші розповідають. (наприклад, Хлестаков відвідує богоугодні заклади).

В.Гюго вимагав, щоб всі важливі події, тобто повороти дії відбувалися на сцені. Але є такі п’єси, де події відбуваються за рамками сцени (наприклад, у п’єсі «Тил» українського драматурга М.Зарудного).

Звертаю вашу увагу на те, що проблема характеристики у драмі пов’язана з проблемою реалізму. Реалізм є зображення типових характерів при типових обставинах (типова ситуація виникає в результаті типових обставин «драматичного вузла» та типових дій драматичних персонажів).

Художня типізація характерів виникає на ґрунті спостережень. Реалізм шукає правдоподібності. Тому логічно, що реалістична драма потребує знань сучасної автору дійсності.

Сучасна автору епоха вводить його в певне коло ідей і створює характери – реальні характери, які чекають сценічного втілення у драмі. А характери пов’язані з певними ситуаціями. Так виникають сюжет твору.

Реалістична характеристика цілком сумісна з гострим перебільшенням. Гіпербола посилює типізацію, надає образу виразності (прикладом є п’єси нашого земляка М.Г.Куліша «Народний Малахій», «Мина Мазайло»).

Є два види драматичної характеристики. Перший: характер може бути цільним, але розкривається для читача чи глядача поступово. Цей вид характерів зустрічаємо у драматургів-психологів.

Другий: протилежний, де діюча особа не лише цільна, але й вже готовий характер. З першої появи особи на сцені це готова вичерпна характеристика (наприклад, «соmedіа dell’аrtе»).

Реалістична, побутова, психологічна драма успадкувала метод готової характеристики, як правило, для другорядних персонажів. Головні герої розкриваються поступово, як правило, в фіналі (наприклад, п’єса «Безприданниця» О.М.Островського – Лариса і Карандишев; клоун при купцях – Робінзон – готовий характер).

Характер персонажа ми визначаємо за його окремими виявами. Але окремі ці вияви ми визначаємо через наше розуміння характеру в цілому. Окремі дії героя драми визначають його характеристику, і, навпаки, через цю характеристику ми визначаємо окремі слова, вчинки персонажа.

При аналізі характеристик ми повинні вловити основну ідейну інтонацію образу, його стиль, його жанр: персонажі героїчної драми чи сатири, їх прославлення чи осміювання. Цей загальний задум автора, втілений в складних дійових взаємовідносинах його персонажів, дає нам ключ до аналізу його образів-характерів. Але при аналізі окремих характеристик виникають великі специфічні труднощі. Дійова особа повинна бути показана драматургом у взаємодії з іншими дійовими особами у драматичній боротьбі. Персонаж характеризують ті якості, які виявляються у драматичній боротьбі.

Отже, визначимося, що характеризує дійових осіб драми.

1. Героїв драми, які ведуть дію, – предмет їх бажання, мета спрямування. Дійових осіб, протидіючих героєві драми, характеризує спонукання, в ім’я якого вони чинять перешкоди героєві драми.

2. Дійових осіб драми характеризують ті словесно-дійові засоби, якими вони ведуть боротьбу. Характеристика в драмі створюється також фізично-дійовими проявами.

3. Учасників драми характеризує рівень їхньої загартованості і гнучкості, їх боєздатність, їх темперамент, те, що можна назвати формальними якостями волі.

4. Дійових осіб характеризує їх мова.

Всі ці перераховані якості створюють характеристику як в індивідуальному смислі, так і в соціальному її значенні.

При аналізі драматичної характеристики ми повинні встановити, що дана дійова особа робить (поведінка персонажа в цілому), чому і якими засобами вона діє.

Емоційну природу дійової особи створюють ті бажання, які виникають під час драматичної боротьби.

Характеристика у драмі порівняно з романом схематична, чим дієвіший герой драми, тим більший психологічний малюнок ролі.

Форма контролю: виконати тести за вивченим матеріалом та надіслати мені на електронну адресу: lilimarenko55@gmail.com.

ТЕСТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ДРАМИ»

1. Загальне визначення мови драми:

а) мова жестів актора;

б) слово драматичного твору в його загальнолітературній вагомості;

в) підтекст персонажів.

2. Мова побутової драми:

а) близька до повсякденності;

б) красномовна;

в) лірична.

3. Драматичний діалог конструюється як:

а) звичайний обмін словами між персонажами;

б) розмова між двома і більш персонажами;

в) чергування вольових зусиль та контрзусиль персонажів.

4. Мова діалогів у українській драмі:

а) буденна;

б) філософська;

в) героїчна.

5. Ремарка в драматургії:

а) зауваження автора тексту книги;

б) пояснення, зауваження, уточнення драматурга для читача, постановника, актора;

в) начерк, ескіз.

6. Ремарка за характером:

а) статична;

б) публіцистична;

в) динамічна.

7. Одна із професійних ознак драматурга (стосовно ремарок):

а) велика кількість ремарок;

б) лаконізм ремарок;

в) нав’язливість ремарок.

8. Характер персонажа:

а) сукупність напрямів почуттів, волі, розуму – певна форма

душевної динаміки діючої особи;

б) особливий тип діяльності людини;

в) індивідуальний склад особистості людини.

9. «Роль» – це:

а) образ персонажа;

б) характер-образ;

в) характер персонажа.

10. Емоційну природу дійової особи створюють:

а) вчинки персонажа;

б) підтекст;

в) бажання, які виникають під час боротьби.