Навчальна дисципліна **«Основи акторської майстерності та режисура в дозвіллі, теорія драми»,** 211 група. 16.04.2020. Заочна форма навчання.

ТЕМА: ЗАГАЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ ДРАМИ. ДРАМАТИЧНА БОРОТЬБА. ПЕРИПЕТІЯ*.* КОНСТРУКЦІЯ ДРАМАТИЧНОЇ РЕПЛІКИ. ЗАГАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МОВИ ДРАМИ.

Навчальна мета лекційного заняття: надання студентам знань з розуміння загальної конструкції драми та драматичної репліки, її різновидів та призначення дійових реплік мови драми.

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

План лекційного заняття

1. Загальна конструкція драми.

2. Драматична боротьба.

3. Схема драматичної структури.

4. Види драматичних сцен.

5. Перипетія.

6. Визначення реплік у драмі.

7. Мова драми.

 Анотація до лекційного заняття.

Як центральна тема – єдина дія драми, так і побічні теми – єдині дії – розвиваються в безперервній драматичній боротьбі. Тому кожна сцена драми є «поєдинок».

Всі дійові особи драми або підкріплюють єдину дію драми, або їй протиборствують. Загальна, груба схема драми – це шахова партія, білі та чорні. Прикладами можуть бути такі п’єси: «Гамлет» В. Шекспіра, «Загибель ескадри» О.Є. Корнійчука. Якщо взяти трагедію О.К. Толстого «Цар Федір Іоанович», то це п’єса з надзвичайно складною і в той же час чіткою конструкцією. Кожна сцена в в цій драмі – «поєдинок».

Конструкція драми може бути вельми різноманітна.

Відносні вказівки до побудови драми:

1. Чим яскравіша лінія боротьби, тим ширше розвинуті побічні лінії – розгалуження основної.

2. Побічні лінії зливаються в основне русло боротьби; підсилюючи її хід, вони не повинні надто далеко відхилятися у бік.

Спроби дати загальну схему драматичної структури пов’язані з певними історично обумовленими жанрами драми, тому вони не обов’язкові та умовні.

Подаю схему до трагедійного жанру, яка була запропонована Фрейтагом в його книзі «Техніка драми» (1863 р.):

1. Вступ (експозиція).

2. Збуджуючий момент (зав’язка).

3. Підвищення (рух дії від зав’язки до кульмінації).

4. Кульмінаційний пункт.

5. Трагедійний момент.

6. Низхідні рухи (поворот до катастрофи).

7. Момент останнього напруження (до катастрофи).

8. Катастрофа.

Подаю на розгляд ще одну схему до трагедійного жанру, запропоновану Аристотелем у книзі «Поетика»:

1. Момент боротьби – зміна «щастя» і «нещастя», момент потьмарення, омани героя.

2. Момент катастрофи – визнання своєї провини, прозріння.

3. Момент патоса, бурхливого страждання, момент розв’язки, духовного очищення.

Установлюючи загальну конструкцію, характерну для всіх видів драматичного твору, використовують аристотелівську термінологію, надаючи поширений смисл.

Найбільш інтенсивна схема драматичної боротьби – східчастий підйом.

Загальнообов’язковими для різних видів драматичного твору є терміни: експозиція – зав’язка – катастрофа – розв’язка.

Аристотель *розподілив сцени трагедії на три групи*:

1. Сцени, де змінюються сцени щастя і нещастя.

2. Сцени впізнавання.

3. Сцени патоса, бурхливого страждання, відчаю.

Перипетіями називають несподівані повороти у розгортанні сюжету драматичного твору, а також раптові, різкі зміни у житті персонажів (протилежні тим, які очікувалися в даний момент), ускладнення обставин, в які вони потрапляють.

Три суттєві ознаки перипетій:

1. Поворот подій, викликаний самими діючими особами – їх активністю.

2. Перипетії закінчуються невдачею.

3. Поворот подій стає раптовим, як для глядачів, так і для дійових осіб.

Такого роду перипетії є найбільш гострими, типовими. Є перипетії, позбавлені однієї чи двох вказаних ознак.

Рельєфні перипетії, в яких яскраво проявляється активність дійової особи, гостра і мотивована раптовість, яка дає різкий поворот подіям, які сприяють широкому розгортанню сюжету.

Дрібними перипетіями заповнена кожна драматична сцена.

Справжня драматична перипетія – є ряд сцен, хід подій – все це етапи драматичної боротьби.

Приклади яскравих перепитій знаходимо у п’єсах: «Марія Стюарт» І.Ф. Шиллера, «Дай серцю волю, заведе в неволю» М.Л. Кропивницького.

Вислів діючої особи називається реплікою. Драматична сцена – це «поєдинок», а драматична репліка – удар у боротьбі чи парирування удару.

Драматична репліка несе на собі знак вольового зусилля. Репліка може бути дією усвідомленою і неусвідомленою. Вольове зусилля виявляється і в мовчанні – «паузі». Мовчання виражає опір, небажання відповідати, приховування, погрозу, благання та інше. Кожен студент може проаналізувати свої репліки із особистісного практичного досвіду.

Дійове призначення реплік легше прослідкувати в тих сценах, де дія розвивається бурхливо та відкрито. К.С. Станіславський розбивав ролі на так звані куски хотінь: хочу знати, хочу заспокоїти, хочу знищити і тощо. У кожній репліці – вирішення певного вольового завдання. Кожна репліка є ланка у процесі боротьби – «мотив».

Досліджуючи репліки у драмі, можна їх розподілити на:

1) репліки впізнання;

2) репліки нападу (відкритого чи замаскованого);

3) репліки заклику про допомогу, пошуки виходу з важкого становища, а з другого боку, контррепліки на всі вказані попереду репліки.

Прийоми переконливої, захоплюючої мови вивчає риторика. Риторика в драмі є у вигляді поетично пом’якшеному, завдяки музичній та ритмічній інструментовці, це щось середнє між ліричною поезією та ораторським мистецтвом. Прикладом може бути монолог Чацького з п’єси «Лихо з розуму» О.С. Грибоєдова.

Репліка у драмі – удар у драматичній боротьбі. По суті своїй репліка повинна бути ударною, чим вона ударніша, тим жвавіше драматична боротьба. Репліка вимовляється заради подолання перешкоди, тому Вона повинна бути ясною та чіткою за смислом.

Необхідно пам’ятати, що *мета репліки* – переконати, заволодіти. Ударність репліки полягає в її динамічній гостроті, в її наступаючому ритмі. Туманна риторика безсила.

У теорії драматургії використовується таке поняття як «кінцівка» – це остання репліка акту чи картини перед зміною місця дії (тобто «під завісу»), репліка, за якою йде фізична дія, наприклад, вихід зі сцени.

Драматичні кінцівки поділяються на:

а) *результативн*і, які підводять підсумок у кінці акту чи картини, створеному драматичному становищу, конкретно-результативному;

б) *кільцеві*, які пов'язують створене драматичне становище з подальшим розвитком дії, з наступним актом чи картиною п'єси.

Кільцеві кінцівки відображають чи готовність персонажа до подальшої дії, чи запрошують, закликають, збуджують до дії інших дійових осіб.

Драма використовує як кільцеві, так і результативні кінцівки, вона уникає лише кінцівок прохідник, які обривають дію на півслові.

Прохідні – використовуються протягом акту, картини, при появі нових дійових осіб, які створюють безперервний розвиток дії.

Мовою драми називають слово драматичного твору в його загальнолітературній вагомості. Проте, *мова драми – це мова бажання*. Саме в цьому її сила, її правда, в цьому її омана. Не можна вірити на слово ні одному драматичному герою; треба перевірити, чому і, головне, для чого він говорить, перевірити обставини, в яких герой діє, його стосунки з партнерами – його єдину дію.

Мова побутової драми ближча до повсякденності. Прикладом можуть бути п’єси українських класиків: І.К. Карпенка-Карого, Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, М.Л. Кропивницького, М.П. Старицького. У мові трагедії, героїчної драми пристрасті виявляються у красномовності.

Виконання самостійної роботи.

1. Визначення трьох видів реплік у прочитаних п’єсах (за вибором студента).

Форма контролю: письмовий викладвизначення трьох видів реплік у п’єсах за вибором студентів.