Ідейно - тематичний задум драматичного твору.

 Основою всіх видів і жанрів театралізованих дійств є сценарій, що має по одностайному визнанню теоретиків, загальні риси з драматургічними творами театру, кіно, телебачення і радіо. Головним об'єднуючим моментом виступає тут драматичний конфлікт, бо конфлікт є основою драми як роду мистецтва.

 Драма (грец. drбma, буквально -- дія), 1) один з трьох родів літератури (разом з епосом і лірикою;). Драма належить одночасно театру і літературі: будучи першоосновою спектаклю, вона разом з тим сприймається і в читанні. Драма сформувалася на основі еволюції театрального мистецтва: висунення на перший план акторів, що поєднують пантомімузі словом, знаменувало її виникнення як роду літератури. специфіку драми складають: сюжетність, тобто відтворення ходу подій; драматична напруженість дії і її розчленовування на сценічні епізоди; безперервність ланцюга висловів персонажів; відсутність (або підлеглість) оповідного початку Драмі. властива глибока конфліктність; її першооснова - напружене і дієве переживання людьми соціально-історичних або «одвічних», загальнолюдських суперечностей. Драматизм, доступний всім видам мистецтва, закономірно домінує в драмі.

 Драма як вид літератури, призначений для відтворення на сцені. Зображення в драмі подій, вчинків людей і їх взаємостосунків. Драма є процес; драматичний твір є зображенням цього процесу. Безпосереднє зображення між особових відносин і породжуваних ними подій, виявлення характерів і конфліктів в процесі дієвого діалогічного спілкування героїв на очах глядача – сфера драматичного твору.

 Дія в драмі як основний елемент драматичного твору: іноді дія – вчинок, що має вираження в ремарках, іноді дія – слово.

 Драматичний вузол як осереддя надзвичайних подій і обставин, при яких воля героя набуває характеру єдиного прагнення.

 Умови, необхідні для виникнення драми:

1. Єдина дія героя.

2. Драматичний вузол обставини і подій, які протиборствують герою чи групі осіб.

 Будь-яке театралізоване дійство, повинне підкорятися законам драматургії, порушення яких чревате руйнуванням загальної цілісності, злитої, закінченості - неодмінної умови художнього твору. Але з другого боку мистецтво театралізованого дійства, ще продовжує активно формуватися в своїй теорії і практиці. Отже, в ній існують специфічні особливості режисури і драматургії.

 Ідейно-тематичний аналіз ми проводимо, перш за все визначив тему та ідею майбутнього драматичного твору.

 Тема є основна проблема і основне коло життєвих подій, зображених автором. Тема - це предмет зображення, що саме ви маєте намір показати. Тема (у теорії) включає два поняття: матеріал і елементи оцінки. Тобто, матеріалом може бути, наприклад, історія любові. Оцінка, тобто по суті, неоформлена ідея - це погляд автора на таку любовну історію.

 Таким чином, тема (на практиці, а не в теорії) — це не просто вибір матеріалу, а придумування ситуації, на основі якої можна розгорнути конфлікт. І чим цікавіше ситуація, тим більше є можливостей цей конфлікт загострити, а простіше кажучи, скласти історію, яку цікаво дивитися

 Ідея як основна думка твору, виражена за допомогою всієї його образної системи. Ідея — це те, що ви маєте намір "сказати світу" за допомогою того, що ви показуєте.

2.2. Композиція драматичного твору.

 Аристотель пропонував розподіл драми на три складові частини:

- початок (або зав’язка) дії;

- середина, де зміняються «щастя і нещастя» героя;

- кінець, або катастрофа (розв'язка), що полягає в загибелі героя (у трагедії) або в благополучному вирішенні конфлікту.

 Композиція драми це є відповідність частин, об'єднуваних в єдине естетичне ціле.

 Сюжет і композиція твору – це ті елементи, в яких з особливою наочністю виявляється єдність змісту і форми в художній творчості.

 Якщо в драмі композиція є моментом, що визначає структуру подій сюжету, що дієво розвивається, моментом надзвичайно важливим, але обумовленим іншими істотними елементами форми то в сценарії театралізованого дійства, зважаючи на ослаблення функції сюжету, композиція бере на себе роль головного організатора художньо – документального матеріалу, її функція стає визначаючою.

Головні елементи композиції та сюжетобудування:

 Пролог в сучасній драмі виступає як Передмова - цей елемент не пов'язаний безпосередньо з сюжетом п'єси. Це місце, де автор може виразити своє відношення, це демонстрація ідей автора. За прикладом старогрецьких п'єс Пролог може бути прямим зверненням автора до глядача.

 Зав'язка - найважливіший елемент композиції. Тут розташовуються події, що порушують початкову ситуацію. Тому в цій частині композиції знаходиться початок основного конфлікту, тут він придбаває свої видимі контури і розвертається як боротьба персонажів, як дія. Стикаються, як правило, дві протилежні точки зору, різні інтереси, різні способи існування. І не просто стикаються, але зав'язуються в один конфліктний вузол, вирішення якого і є мета дії п'єси. Можна навіть сказати, що розвиток дії п'єси є вирішення зав'язки.
З приводу того, що вважати початком дії, Гегель помітив, що «в емпіричній реальності у кожної дії дуже багато передумов, так, що важко буває встановити, в якому місці слідує відшукувати справжній початок. Але оскільки драматична дія істотним чином ґрунтується на певній колізії, відповідна початкова крапка полягатиме в тій ситуації, з якої надалі повинен розвинутися цей конфлікт» . Саме цю ситуацію ми і називаємо зав'язкою.

 Розвиток дії - найобширніша частина п'єси, її основне поле дії і розвитку. Тут розташовується практично повністю весь сюжет п'єси. Ця частина складається з певних епізодів, які багато авторів розбивають на акти, сцени, явища, дії. Число актів у принципі не обмежено, але, як правило, коливається від 3 до 5. Гегель вважав, що число актів повинне бути три:

1-й - виявлення колізії;

2-й - розкриття цієї колізії, «як живе зіткнення інтересів, як розділення, боротьба і конфлікт».

Але практично вся Європейська драматургія дотримується 5-актного побудови:
1-й - експозиція;

2,3,4-й - розвиток дії;

5-й - фінал;

Необхідно відзначити, що в розвитку дії знаходити і кульмінація - ще один структурний елемент композиції. Він носить незалежний характер і функціонально відрізняється, від розвитку дії. Саме тому ми його визначаємо як самостійний (по функції) елемент.

 Кульмінація - за загальним визначенням це вершина розвитку дії п'єси. У кожній п'єсі є якийсь рубіж, який знаменує собою рішучий поворот в ході подій, після якого змінюється сам характер боротьби. Починає стрімко насуватися розв'язка, Саме цей момент прийнято називати - кульмінацією. У основі кульмінації лежить центральна подія, яка є корінним переломом у дії п'єси, на користь тієї або іншої, зайнятої в конфлікті сторони. По своїй побудові кульмінація, як елемент композиції, може бути складною, тобто складатися з декількох сцен.

 Розв'язка - тут традиційно завершується основна (сюжетна) дія п'єси. Основний зміст цієї частини композиції - вирішення основного конфлікту, припинення побічних конфліктів, інших суперечностей, які складають і доповнюють дію п'єси. Розв'язка логічно зв'язана із зав'язкою. Відстань від однієї до іншої це зона сюжету. Саме тут закінчується крізна дія п'єси і герої приходять до того або іншого результату, як мовитися в теорії санскритської драми - «отриманню плоду», але не завжди він солодкий. У європейській трагедії це момент загибелі героя.

 Епілог - (epilogos) - частина композиції, яка визначає смислове завершення твору в цілому (а не сюжетної лінії). Епілог можна вважати якоюсь післямовою, резюме в якому автор підводить смислові підсумки п'єси. У драматургії може виражатися у вигляді сцени що завершує п'єсу після розв'язки. Не тільки зміст, стиль, форма, але і саме призначення епілогу мінялося в історії драми. У античності епілог - звернення хору до глядача, яке коментувало події, що відбулися, і пояснювало авторський задум. У епоху Відродження епілог виступає як звернення до глядача у формі монологу, що містить авторське трактування подій, резюмуючи ідею п'єси. У драматургії Класицизму - прохання доброзичливо віднестися до акторів і автора. У реалістичній драматургії XIX століття епілог набуває рис додаткової сцени, що розкриває закономірності, що визначають долі героїв. Дуже часто, тому епілог зображав життя героїв, через багато років. У ХХ столітті існує поліфонія в розумінні і використовуванні епілогу. Він часто буває на початку п'єси, а в ході п'єси пояснюється, як герої дійшли подібного фіналу. Чехов постійно був зайнятий питанням про «оригінальний» фінал п'єси. Він писав: «є у мене цікавий сюжет для комедії, але не придумав ще кінця. Хто винайде нові кінці для п'єс, той винайде нову еру! Не даються підлі кінці! Герой або оженися або застрелься, іншого виходу немає» .

 Волькенштейн навпаки вважав, що «епілог - є звичайно статистичними сценічними положеннями: ознаку неумілості автора дати в останньому акті вичерпний дозвіл «драматичної боротьби» . Вельми спірне визначення, але все таки не позбавлене свого значення. Дійсно, деякі драматурги занадто зловживають епілогом для виразу не стільки своїх ідей, але завершення дії. Саме в останньому акті, як правило, дається вирішення драматичного конфлікту, отже, саме тут найактивніше і безумовно заявляє себе ідейна позиція драматичного письменника» . Під епілогом можна розуміти і якийсь погляд в майбутнє, що відповідає на питання: що буде з персонажами п'єси надалі?

 Ми розрізняємо декілька видів композицій. Назвемо деякі.

Лінійна - композиція. Це найпоширеніший вид композиції. Вона характеризується тим, що в ній частини композиції слідують послідовно, одна за одною.

Зворотна - в цьому виді композиції події хоча і розташовуються (слідують) лінійно, але в зворотному порядку.

Кільцева - характеризується тим, що в ній початок замикається з фіналом, тобто дія п'єси, починається з того, ніж закінчитися.

Монтажна - що складається з декількох сюжетних ліній, історій, які зв'язуються в одне єдине оповідання за допомогою монтажу. Наприклад, двох історій. Буває монтаж і трьох, і більш історій. Цей вид композиції дозволяє досягти епічності оповідання. Основною характеристикою даного вигляду буде освітлення не пов'язаних сюжетно один з одним різних подій, однієї смислової проблеми, що лежить в основі твору.

Колажна - одна з найскладніших композицій, але і найцікавіших. У її основі лежить якийсь смисловий сюжет, побудований по структурній схемі (експозиція, зав'язка, кульмінація, розв'язка, епілог), але кожна частина композиції розкривається окремою історією.

Замислюючи свій майбутній сценарій треба чітко уявити який вид композиції можна використати, щоб як можне ефективніше донести свою ідею до глядача.

2.3. Сюжет. Фабула. Інтрига.

Фабула драми – це система найважливіших обставин і послідовність найзначніших подій, що визначають драматичну боротьбу. (При переказі фабули слід відзначати «драматичний вузол» і найгостріші моменти драматичної боротьби)
 Перш за все не слід вважати фабулу «сирим матеріалом», позбавленим якості художньої образності. Навіть в тому випадку, якщо художник бере який-небудь життєвий факт, — він робить відбір і осмислення явищ, з'ясовує їх типове значення, тобто він створює фабулу. Тим більше очевидний творчий характер фабули в тих випадках, коли особи і події вигадуються автором. Обробляючи фабулу, художник відображає динаміку дійсності, розкриваючи її закономірності з тим або іншим ступенем глибини і правдивості.

 Залежно від характеру розуміння дійсності і характеру самого об'єкту фабули можуть бути міфологічного порядку, казкового, романного, утопічного, реалістичного і т. д. Тематичне різноманіття фабул невичерпне. Кожен історичний період, кожен етап в розвитку художньої творчості, кожен літературний напрям створюють свої характерні фабули, які в першу чергу і визначають конкретно-історичні особливості сюжетів.

 Інтригою в драмі називають іноді послідовні, підлеглі свідомому плану дії однієї з дійових осіб. Наприклад, в «Отелло» інтригу веде Яго. Іноді ж інтригою драми називають всі взаємодії учасників драми, взаємовідношення окремих інтриг.

 Літературна енциклопедія визначає інтригу таким чином: "...характерний для драматичних (і частково епічних) творів спосіб організації дії. Інтрига виражається у тому, що та або інша дійова особа (або група їх) прагне здійснити який-небудь план, свою лінію поведінки, вступаючи в боротьбу з протидіючими цій лінії персонажами. Навколо цієї інтриги., тобто певної системи відносин між дійовими особами, і розташовуються події, що розгортаються в творі і організовуються таки чином у певну систему. Розвиток інтриги. і визначає характер дії, рух твору, що закінчується перемогою однієї із сторін, що борються, вирішенням даної суперечності, розв'язкою ... У значенні взаємостосунків дійових осіб інтрига може мати самий різний характер: інтрига любовна, політична, пригодницька тощо. Інтрига сприяє розвитку драматичної дії; проте переважання інтриги над розкриттям характерів веде до зниження реалізму.

 Драматургічна дія - єдина форма розгортання теми, затвердження ідеї що ні є природним чином, а не декларативними схемами. Найважливіша мета сценариста - розвивати дієву, а значить, художню сторону драматургії, уникати декларативності, бо вона вбиває ідею. Навіть описи в драмі, а тим більше в сценарії, повинні рухати дію, інакше вони не потрібні. Дія - головний засіб розвитку теми в ідею. Художня ідея завжди буває виражена в образі. Образи можуть бути полярні і неполярні, але дія невідмінно розставляє їх на протиборчі позиції. Конфлікт знаменує собою вищий ступінь прояву драматичних суперечностей. Конфлікт розвивається як шляхом суперечностей внутрішніх (психологічних), так і шляхом суперечностей зовнішніх. Щоб розвернути конфлікт, необхідно придумати сюжет.

 Сюжет є тема в конкретнішому оформленні. Сюжет «Макбета»: Макбет прагне до влади і скоює ради цього лиходійства. Сюжет «Ромео і Джульєти»: Ромео і Джульєта люблять один одного; Монтеккі і Капулетті заважають їх любові. – Інакше кажучи, сюжет визначає основну лінію драматичної боротьби. Це всякого роду зв'язки між дійовими особами, узяті в їх розвитку. Іншими словами - це історія зростання і становлення характерів. Розкриття суті людини можливе тільки тоді, коли він скоює вчинок. Кожен вчинок в драматургічному творі - подія. Ланцюг подій є фабула, яка конкретизує конфлікт через конкретизацію сюжету. Хоча сюжет є формою конкретизації, сам він не може бути конкретизований без фабули або інтриги. А інтрига - це ланцюг подій, які створюються персонажами.

 Сюжет і композиція твору – це ті елементи, в яких з особливою наочністю виявляється єдність змісту і форми в художній творчості.

Конфлікт. Види конфлікту.

Конфлікт у драмі є зіткнення протилежних сил, боротьба за досягнення мети, подолання перешкод, а також протиріччя між невідомістю і бажанням розкрити її.

За змістоутворювальними принципами можна виділити кілька рівнів перебігу конфлікту. Він може проходити як на одному плані, так і на декількох:

• ідейному (конфлікт ідей, світоглядів і т.д.);

• соціальному;

• моральному;

• релігійному;

• політичному;

• побутовому;

• сімейному.

Форми існування конфлікту: внутрішній та зовнішній.

Внутрішній вид конфлікту.

Конфлікт всередині людини (сам з собою). Наприклад, між розумом і почуттям в душі людини; боргом і совістю; бажанням і мораллю; свідомістю і підсвідомістю і т.д.

Зовнішні види конфлікту.

1.	*Персонаж* - *Персонаж*	
2.	*Персонаж* - *Група*	
3.	*Персонаж*- *Середовище*	* Це символічне поняття, наприклад «Фамусовская Москва», «темное царство» и т.д.
4.	*Група* – *Група*	
5.	*Персонаж*– *Метафізичне поняття*	* Наприклад: боротьби з дияволом, богоборство, боротьба зі злом і т.д.

За характером конфлікт у драматургії має **два типи**.

1. тип. **Конфлікт антагоністичний** тобто ворожий, непримиренний. Для жанру трагедії він обов’язковий, у драмі ж може зустрічатися інколи.
2. тип. **Конфлікт неантагоністичний** тобто конфлікт відносно мирного характеру, що зустрічається переважно в жанрі драми і, як правило, в комедії.

Подія та ланцюг подій в драматичному творі.

Подія – це якісна зміна дієвої лінії персонажа або групи дійових осіб.

Складові подієвого ряду:

 1. **Вихідна подія** – своєрідний емоційний «зачин» спектаклю, його камертон; вона фокусує, відбиває в собі вихідну запропоновану обставину (исходное предлагаемое обстоятельство), зароджуючись в його надрах.

2. **Основна подія** – тут починається боротьба за наскрізною дією, набирає чинності провідна запропонована обставина (ведущее предлагаемое обстоятельство) п'єси.

3. **Головна подія** – це у виставі вищий пік боротьби за наскрізною дією.

У **головній події** – змінюються дієві лінії всіх персонажів.

5. **Фінальна подія** – саме остання подія вистави, укладає «зерно» надзавдання; в ній як би «просвітлюється» ідея твору; тут вирішується доля вихідної запропонованої обставини – ми дізнаємося, що з нею стало, змінилася чи залишилася колишнею.

Питання:

* 1. Визначення ідейно-тематичного задуму драматичного твору:

Тема, ідея.

* 1. Визначення драматичного конфлікту, колізії .

А) Види конфлікту

Б) Характер конфлікту

 3. Композиція в драматичному творі.

 4. Варіанти композиції у драматичному творі.

 5. Елементи сюжетобудування сценарію.

 6. Подія в драматичному творі.

 7. Вихідна подія.

 8. Головна подія

 9. Фінальна подія

 10. Сюжет.

 11. Фабула.

 12. Інтрига.