

Подросток и драматургия

Вопросы

- Особенности устройства драматического произведения.
- Формы работы с драматическим произведением в школе.
- Логика анализа драмы Н. Островского «Гроза».

Драма как род литературы

Хализев В.Е. Драма // ЛЭС. С. 100-102.

- “Д. - один из трех родов лит-ры (наряду с эпосом и лирикой; см. *Род литературный*). Д. принадлежит одновременно театру и литературе: являясь первоосновой спектакля, она вместе с тем воспринимается и в чтении. <...> В Д. доминирует **драматизм** — свойство человеческого духа, пробуждаемое ситуациями, когда заветное или насущное для человека остается неосуществленным или оказывается под угрозой <...>
- Большинство Д. построено на едином внеш. *действии*, с его *перипетиями* <...>, связанном, как правило, с прямым противоборством героев <...> Однако в хрониках У. Шекспира и в «Борисе Годунове» А.С. Пушкина единство **внешнего** действия ослаблено, а у А.П. Чехова отсутствует вовсе <...> Нередко в Д. преобладает действие **внутреннее**, при котором герои не столько совершают что-либо, сколько переживают устойчиво-конфликтные ситуации и напряженно размышляют”. “В Д. решающее значение имеют высказывания персонажей, к-рые знаменуют их волевые действия и активное самораскрытие, повествование же <...> является подчиненным, а то и вовсе отсутствует; произнесенные действ. лицами слова составляют в тексте сплошную непрерывную линию”.

Особенности устройства драматического произведения

- Внутренний мир: герой (характер, тип, ампула, система персонажей), пространство и время (художественное и сценическое), сюжет (действие, конфликт, событие, завязка, кульминация, развязка, начальная и финальная ситуации, перипетия)
- Текст: паратекст (ремарка, афиша, номинации, заглавие), реплика, диалог, монолог
- Жанры: трагедия, комедия, драма, смешанные формы.

Формы работы с драматическим произведением в школе

1. Первичное восприятие и предпонимание:

- ❖ Читка пьесы.

2. Анализ и интерпретация:

- ❖ Прояснение сути и развития конфликта.

3. Творческая работа

- ❖ Творческая интерпретация-перевод.

4. Проектная работа:

- ❖ Class Act (Никола МакКартни, Вячеслав Дурненков, Юрий Клавдиев).

- ❖ «Школа драмы» (С.П. Лавлинский).

- ❖ «Театральная мастерская» (В.И. Тюпа).

Логика анализа драмы Н. Островского «Гроза»

- 1 урок. Тайна «Грозы». Катерина и другие (Начальная ситуация драмы). Анализ 1 действия. - Какое значение в драме «Гроза» имеет 1 действие?
- 2 урок. Выбор Катерины. (Завязка конфликта). Анализ 2 действия. - Почему Катерина берет ключ?
- 3 урок. Грех и воля Катерины. (Развитие конфликта). Анализ 3 действия. - Что значит любовь для Катерины?
- 4 урок. Признание Катерины. (Развитие конфликта). Анализ 4 действия. - Почему Катерина признается в измене мужу?
- 5 урок. Гибель Катерины. (Развязка конфликта). Анализ 5 действия. - Почему погибла героиня «Грозы»?
- 6 урок. Природа конфликта и образ грозы в драме.

Ключевые вопросы к драме «Гроза».

- В каких местах действия разворачиваются события «Грозы»? Перечислите их. Какую закономерность вы заметили в последовательности изображения пространственных участков действия? (На основе этого вопроса выявляется комплекс наблюдений, подготавливающий анализ каждого отдельного топоса драмы).
- Назовите основные «конфликтные точки» (события, обостряющие основное противоречие драмы), помогающие понять смысл всего произведения.
- Что означает воля и неволя в словах главных персонажей?
- Какое значение имеет любовь в судьбе Варвары, Тихона, Бориса и Катерины?
- Почему погибает Катерина?
- Кто из персонажей более всего виновен в смерти Катерины? (Или: кто из персонажей подталкивает Катерину к самоубийству?)
- Почему пьеса называется «Гроза»?

Class Act

Никола МакКартни

- Никола МакКартни - профессиональный драматург, который занимается Class Act дольше всех, с 1997 г.
- В России Class Act действует с 2004 г.
- Театр "Треверс" осуществляет этот проект на протяжении двадцати лет.
- Методика: "Сначала профессиональные драматурги идут в выбранные школы и учат детей самым простым основам драматургии. Важно, что приходят в школы только профессионалы, начинающие не годятся. Считается очень почетным поучаствовать в таком проекте«
- "Мы работаем с 14-16-летними людьми, пишущими пьесу на 5-7 минут, и обращаемся с ними так же, как театры обращаются с серьезными авторами. Мы считаем подростка профессиональным драматургом. Принцип — уважение. Некоторые дети здесь впервые чувствуют, что к ним и их произведениям относятся серьезно. Мы учим их выражать свои мысли, чувства, идеи, отпираем дверь к их творческим возможностям. Это важно для их будущего, а не только для театра. Ни при каких обстоятельствах мы не переписываем пьесы и ничего в них не меняем".

- "**Есть четыре основные цели. Первая** — найти новых потенциальных драматургов. У «Трэверс» три сцены и постоянная потребность в авторах. Но обнаружить драматургический «бриллиант» в школе получается редко.
- **Вторая цель** — привлекать и воспитывать новую публику. Тинейджеры в театр ходят мало, но после участия в Class Act начинают им интересоваться.
- Что делать, если ребенок написал плохую пьесу? И это **третья цель**. Мы учим их общаться друг с другом цивилизованно. Обсуждать работы, но не оскорблять. Повышается самооценка, подросток взрослеет. Вот почему я занимаюсь этим с таким упорством.
- Есть **еще один положительный эффект**. Школьники начинают учиться лучше. У них появляется умение выражать свои мысли и, безусловно, исправляется правописание. Но главная цель остается прежней — написать великое произведение.

Проекты Николы МакКартни

- Class Act в Глазго (шотландские дети из бедных районов - здоровые и инвалиды, русские дети из детдома)
- Class Act в Тольятти (Максвел Дуглас, Вадим Леванов, Вячеслав Дурненков, Юрий Клавдиев)
- Тюремные проекты
- Реабилитационный проект в женской тюрьме
- "Возрастной обмен"

Вячеслав Дурненков (драматург)

- Для начала стоит объяснить участникам, что это игра. Никакой учебы, сплошное удовольствие. Второй тезис: «Театр — весело», в нем «кислых» не любят. И дальше начинается наша работа. Смотрю, что им интересно, и иду в эту сторону, оттуда мы потом «незаметно» возвращаемся к базовым положениям драматургии. Грубо говоря, анализируем их любимый фильм, обсуждаем, почему в иных местах от экрана не оторваться. Сухая теория все что хочешь убьет, как и менторское отношение. Поэтому надо отталкиваться от их интересов. А для этого надо понимать, кто перед тобой.
- Скажем, как объяснить ребенку, что такое ритм, конфликт? Для этого используется упражнение под условным названием «хомячок». Два ребенка разыгрывают короткую сценку: я отдал лучшему другу на хранение своего любимого хомячка, а он взял и умер. Звоню в дверь, прошу вернуть питомца, а друг всячески меня отговаривает. Усложняем задание: говорим по одной фразе на одну и ту же букву алфавита (ситуация та же — про хомячка).

- Или играем в «сделай хуже». Один человек бросает предложение. Скажем: «Я проснулся». А второй говорит: «Сделай хуже». И так до конца, пока ситуация максимально не усугубится (смеется).
- Дети в начале работы не понимают, что в благоприятных условиях их персонажи просто не смогут действовать, им постоянно нужно ставить препятствия. Потом, в процессе игры, сами приходят к пониманию конфликта и его необходимости.
- Ну, или пишем на разных листочках место действия, время, минимум персонажей, меняемся листиками. Место, время, персонажи перетасовываются, человечки оказываются не в море, а в поле, и дальше пишется коротенькая пьеса. Что еще? Да, обязательно составляем паспорт персонажей: что они любят, чего боятся, о чем мечтают и т. п. Все как у взрослых драматургов.

Школа драмы С.П. Лавлинский

- Наша ШД – это диалог нас, учеников школ, с минимальным читательским опытом, и учителя, открывшего нам смысл, правил чтения и понимания драмы. Я не любила читать драмы, мне казалось это чем-то неинтересным, слишком замудренным и недоработанным. Теперь я понимаю: читать, анализировать, интерпретировать, обсуждать и даже сочинять пьесы не сложнее, чем делать все это с прозаическим текстом. ШД действительно открыла для меня новый разносторонний род литературы. А беседы на занятиях и наши эксперименты с текстами повлияли на возникновение идей для создания своих собственных пьес.
-
- Наша ШД оказалась не тем, что я ожидала. Семинар по драме... семинар по литературе... я приехала сюда с большим блокнотом и тремя ручками, чтобы записывать лекции. Что же я записала? Небольшой список драматических произведений, которые посоветовали прочитать. Все... Мало теории. Много практики. Мы учились в основном не только читать драму, но и создавать её. Сказать, что это было весело будет большим преуменьшением. Мои слова очень общие. Но, пожалуй, невозможно подробно пересказать, чем мы занимались.

Театральная мастерская (В.И. Тюпа)

- Игра, цель которой подготовить эпизод из эпического текста для постановки в театре.
- Роли (драматург, режиссер, завлит, актеры, директор, костюмер, заведующий музыкальной частью, художник-декоратор, сценограф, специалист по свету...).
- Круглый стол, обсуждение по правилам.
- Домашнее задание.

Практикум (Ю. Клавдиев «Собаки-якудза»)

- Что можно сказать о пьесе по ее названию и подзаголовку?
- Что можно сказать о героях и предполагаемом конфликте пьесы по афише?
- Какие коллизии намечаются в первом эпизоде пьесы?
- Как характеризует героев их речевая манера?
- Каким предстает в первом эпизоде Свен (речь, поведение, поступки)?
- Какова роль людей в первом эпизоде? Есть ли у людей имена? Почему?
- Какое значение в первом эпизоде имеют образы ошейника, хозяйина, домашней собаки, шавки?

ИСТОЧНИКИ

- Тамарченко Н.Д. Драма // Теория литературы: Учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений: В 2 т. / Под ред. Н. Д.Тамарченко. — Т. 1: Н.Д.Тамарченко, В.И.Тюпа, С.Н.Бройтман. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — С. 305-332
- Тюпа В.И. Театральная мастерская (лекции на платформе «Универсариум») <https://universarium.org/course/608?lang=ru>
- Лавлинский С.П. Школа драмы (лекции на платформе «Универсариум») <https://universarium.org/course/608?lang=ru>
- Лавлинский С.П. Технология освоения драматического произведения (лекции на платформе «Фоксфорд») <https://foxford.ru/courses/557/lessons/14264>
- И.М. Болотян «Новая драма» //Поэтика русской драматургии рубежа XX-XXI веков: Выпуски 1 – 2: сборник научных статей / Отв. ред.: С.П. Лавлинский, А.М. Павлов; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово..., 2011. – С. 335-360