

ОТДЕЛЕНИЕ «СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ»

Задания по дисциплине: «Актерское мастерство»

Группа 36«Н»

1. Тема: Анализ пьес, сказок, отрывков из произведений.

Условия выполнения задания: Проработать материалы конспекта по заявленной теме, а также включить конспект по режиссуре («Тема, идея постановки, сверхзадача»), на основе которых и выполнить задание. К заданию прилагается дополнительный материал для анализа.

Конспект:

Анализ — это исследовательское прочтение художественного материала режиссером (актёром). Различают несколько видов режиссерского анализа, мы остановимся на идейно-тематическом виде.

Идейно-тематический анализ — выделяет в произведении основную, центральную смысловую организацию материала под понятиями тема и идея. Анализ произведения строится по плану:

- **Автор и произведение**
 - **Биография автора** (факты и явления, определившие формирование его творческой индивидуальности). Мировоззрение (система взглядов, сложившихся под влиянием конкретных исторических и социально - экономических условий). Особенности творчества, проблематика его произведений.
 - **Идейно-тематический анализ произведения:**
 - Тема - проблема, решаемая автором в произведении.
 - Идея – главная мысль, утверждаемая автором в произведении.
 - Конфликт- столкновение по главному вопросу, по проблеме.
 - Действие и контрдействие как две тенденции развития конфликта.
 - Жанр и характер произведения.
 - **Действенный анализ драматургического произведения**
 - **Архитектоника драматургического произведения.**
- Построение развития конфликта пьесы (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка).

В отношении 1-2 пункта анализа – всё понятно, понятия «тема и идея» были разобраны в дисциплине «Режиссура народной песни» - поэтому следуем далее к понятию «конфликт».

Конфликт — Основная движущая сила произведения. Конфликт - от лат. *nonflictus* («столкновение»). В конфликте раскрывается характер, сущность персонажей. Это сложный драматургический организм, в основе которого всегда лежит борьба, столкновение интересов («я хочу» персонажей). Основное отличие драматургического конфликта от конфликта в реальности состоит в том, что противоречия всегда обострены до крайности. Конфликт может быть глобальным (исторический, общественный, государственный и т.п.), социальным (между социальными, общественными, производственными группами) или частным (персонами, семьями и т.п.). Драматургический конфликт возникает, развивается и разрешается только в столкновении отдельных характеров.

Природа конфликта, его глубинные причины лежат в области мировоззрения персонажа, при этом необходимо учитывать и социальные причины, вообще весь тот совокупный комплекс, который мы условно называем «внутренний мир героя».

Выразителем любого конфликта в пьесе является персонаж, выразителем основного конфликта можно считать героя (группу героев), поэтому разбор сводится во многом к анализу поступков, слов (словесное действие) и, испытываемых героем, различных психологических состояний. Кроме того, конфликт находит свое выражение и в складе основных событий: в сюжете и фабуле, месте действия, времени.

Действие - это единый психофизический процесс направлений на достижение цели. **Контрдействие** - это действие, с целью воздействовать на персонажа, изменить его, но разность и сопротивление сторон рождает конфликт. Являясь толчком к действию, конфликт определяет собой движение сюжета и разрешается в финале произведения. Типы разрешения конфликта различны и варьируются в зависимости от жанра произведения. Конфликт поддерживается и разворачивается чаще всего в ходе развития действия. Действие нередко выражает авторскую позицию, но это отнюдь не является обязательным условием. Можно привести многочисленные примеры, когда авторская позиция выражена через контрдействие.

Сквозное действие — конфликт в развитии. Если сверхзадача — это цель произведения, то сквозное действие — это путь, по которому идут к цели. Сквозное действие — это борьба за цель. Сквозное действие возникает в завязке, развивается через события по законам причинно-следственной связи. Заканчивается разрешением конфликта. Другими словами, сквозное действие — это те слова, события и поступки, которые совершает главный герой для достижения своей цели.

Жанр и характер произведения.

Жанр (литературный) — взгляд, точка зрения автора на происходящие события. Каждый жанр имеет свои законы развития. Одним из критериев определения жанра служит способ разрешения основного конфликта:

- трагедия — несет в себе острые общественные конфликты, коренные проблемы человеческого бытия (личности с роком, обществом, миром, богами и т.п.), выраженные в напряженной форме борьбы сильных характеров и страстей. Обычно заканчивается физической смертью основного персонажа в момент разрешения основного конфликта произведения (развязка).

- драма — заканчивается смертью или отъездом главного героя как разрешение основного конфликта или от обстоятельств, сопутствующих основному конфликту (лейтмотивам).

- комедия — в финале всегда имеет “Happyend”, т.е. счастливый конец. Т.е. конфликт разрешается неожиданной, приводящей к победе удачей положительных персонажей (не обязательно главного героя, напр. “Тартюф”). Различают: комедия характеров и комедия положений: комедия положений (построенную на комедийных ситуациях, в которые попадают персонажи); комедия характеров (построение на комических типажах или свойствах характеров персонажей).

- мистерия — действие на основе мифологического сюжета, разрешается с помощью чуда.

- притча — идея передается в форме иносказания, аллегории или через образную ассоциацию. Основная идея (смысл притчи) обычно никогда не высказывается напрямую и подразумевает самостоятельную расшифровку зрителем (читателем). (Пример — притча о талантах.)

- басня — упрощенный вариант притчи. Идея передается в форме аллегорического иносказания и основная идея, высказывается в конце или даже в начале произведения напрямую или почти напрямую и не требует от воспринимающего особых знаний, культуры или интеллекта для ее восприятия. (“Уж сколько раз твердили миру...”)

- моралите — расширенный и драматургически более насыщенный вариант притчи, однако способ подачи авторской идеи сходен с басней (т. е. высказывается практически в прямую одним или несколькими персонажами или от автора). Аллегорическая религиозная драма, персонажи которой олицетворяли различные пороки и добродетели (Скупость, Надежда, Чревоугодие, Дружба, Зависть и т.п.)

- фарс — облегченное бытовое утрированное комедийно-сатирическое действие, с доведенными до гротеска ситуациями и персонажами.

- буффонада — подчеркнуто утрированная, преувеличено шутовская ситуация с часто окарикатуренными персонажами, действием и ситуациями.

- анекдот — короткий сатирический рассказ с неожиданным поворотом в финале.

Смешанные жанры:

- трагикомедия — обладает признаками как трагедии, так и трагедии. Автором подчеркивается комическое в трагическом и трагическое в комическом, т.е. в основе лежит относительность существующих критериев отношения к ситуациям, героям и т.д.

- трагифарс

- мистерия-буфф

Интрига — запутывание ситуаций фабулы при помощи сложных перипетий, неожиданных поворотов и сломов действия, переплетений и столкновений интересов персонажей, позволяющая удержать внимание зрителя (читателя). «Тайна» произведения — основа любой интриги (три вида тайн): 1. Герой знает, зритель не знает.

2. Зритель знает, герой не знает.

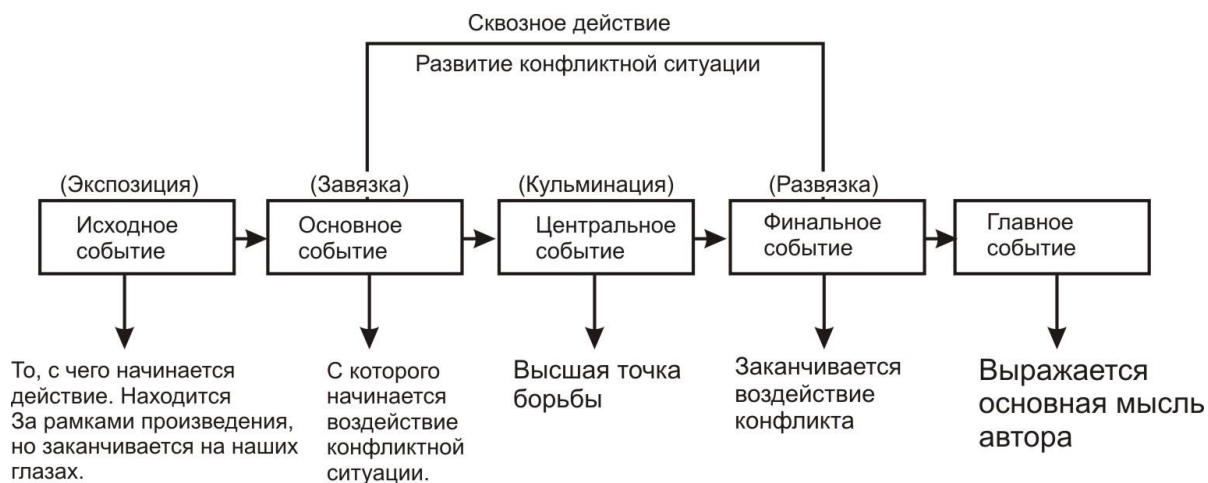
3. Герой не знает и зритель не знает.

Действенный анализ драматургического произведения

Действенный анализ - метод работы над пьесой, разработанный К. С. Станиславским. Внутреннее состояние человека, его мысли, желания, отношения должны быть выражены как в слове, так и в определённом физическом поведении. Сущность действенного анализа заключается в том, чтобы найти в пьесе точный событийный ряд. Построив цепочку событий, нужно обнаружить в них ту последовательную цепь конфликтов, из которых возникает уже вычерченное, точно построенное действие.

Событие — действенный факт, процесс, меняющий поведение героев. В основе события лежит жизненное происшествие, в котором существует зародыш борьбы двух противоборствующих сил.

Умение организовать сценическое событие является важнейшим инструментом профессии режиссёра. Пьеса делится на события, события на более мелкие куски. Умение определить и назвать текущее событие в пьесе позволяет всем участникам быть вовлеченными в единый процесс, таким образом постоянно поддерживая и развивая конфликт произведения, обнажая его нерв. Событие толкает историю вперед действиями.

Исходное событие находится за рамками повествования. Это событие, которое предшествует действию, разворачивающемуся на глазах у зрителя. Исходное событие — это такое событие, в котором уже зародилась тема произведения, зародился основной конфликт или весомый повод который повлияет на его зарождение. Исходное событие всегда связано с принципиальным изменением ранее существовавшего положения действующих лиц.

Основное событие. После заявления ведущего предлагаемого обстоятельства, вступает в действие основной конфликт и начинается борьба по сквозному действию. Появления носителя сквозного действия и главного участника основного конфликта — главного героя, даёт старт развитию конфликта. А это значит, что, до тех пор, пока в начальном событии не заявлен главный герой, речи об основном конфликте быть не может. Значит, конфликт диктует необходимость как можно более быстрого заявления главного героя, а также постепенного ввода всех значимых персонажей. Таким образом, всё начальное событие должно быть посвящено постепенному вводу всех героев в ход конфликта. Как только все персонажи заявлены, ввиду этого нового сложившегося предлагаемого обстоятельства, начинается следующее событие.

Центральное событие. В этом временном отрезке основной конфликт должен окончательно затронуть всех участвующих персонажей. Здесь окончательно сформировывается «стратегическое расположение сил». Все

персонажи должны определиться в своём участии в конфликте. И всё центральное событие — это процесс окончательного формирования основного конфликта. Центральное событие имеет два отличительных признака:

- позиции всех конфликтных линий действия достигли, с одной стороны, наивысшего напряжения, с другой — выявили невозможность их примирения, то есть создавалась почва для решительной схватки, для взрыва существовавших до того отношений.
- этот взрыв создает совершенно иную, новую направленность действия, иной характер борьбы, иное соотношение действующих лиц. Центральное событие не просто продвигает борьбу, продвигает действие как другие события, а изменяет их качественно. Существовавшее до того положение становится более невозможным.

Финальное событие. Здесь исчерпывается ведущее предлагаемое обстоятельство и заканчивается борьба по сквозному действию со знаками «плюс» или «минус». Следовательно, и основной конфликт, набравший в предыдущем — кульминационном событии максимальную свою мощь, по законам драматургии должен в финальном процессе разрешиться победой или поражением в борьбе по сквозному действию.

Главное событие. Может лежать вне материала пьесы, это то, что случается после того как произнесена последняя реплика и совершено последнее действие актёром. Данное событие может быть решено различными средствами: музыка, свет, сценография, специальными эффектами и пр. В главном событии видна судьба исходного события, утверждается сверхзадача произведения, даётся режиссёрская оценка разрешению основного конфликта.

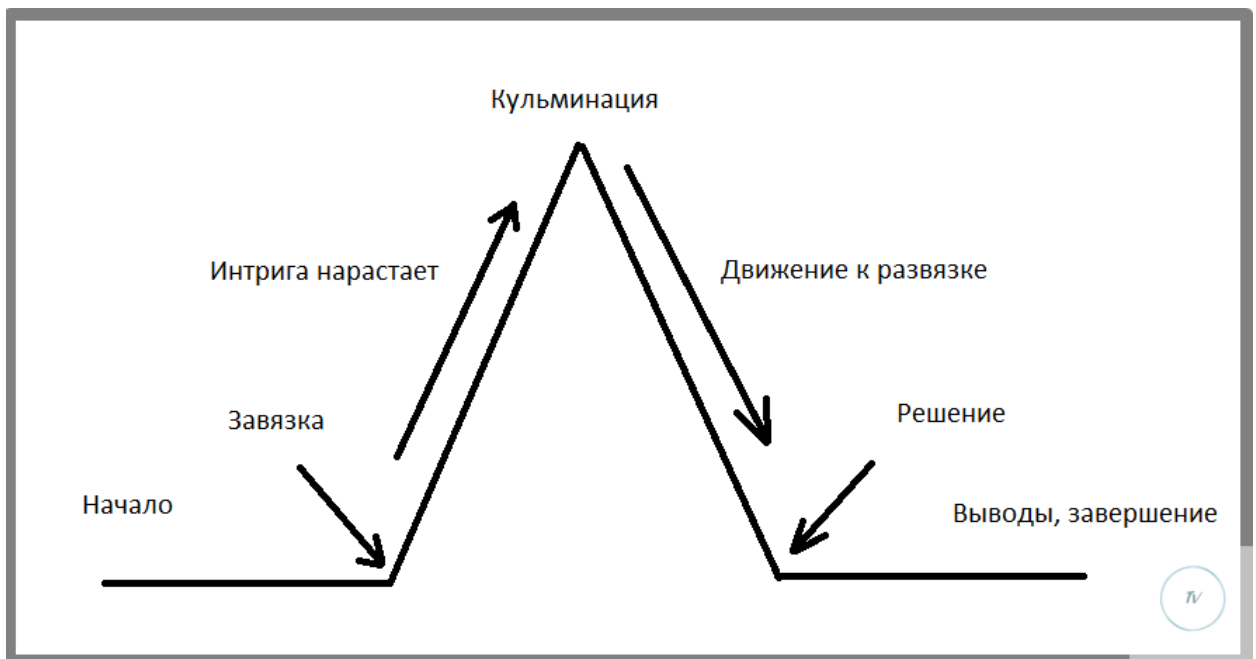
Архитектоника драматургического произведения.

С развитием драматургии первоначальное деление на середину начало и конец в технике драматургии более усложнилось, и на сегодняшний день эти части драматического произведения имеют следующие названия:

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка и эпилог.

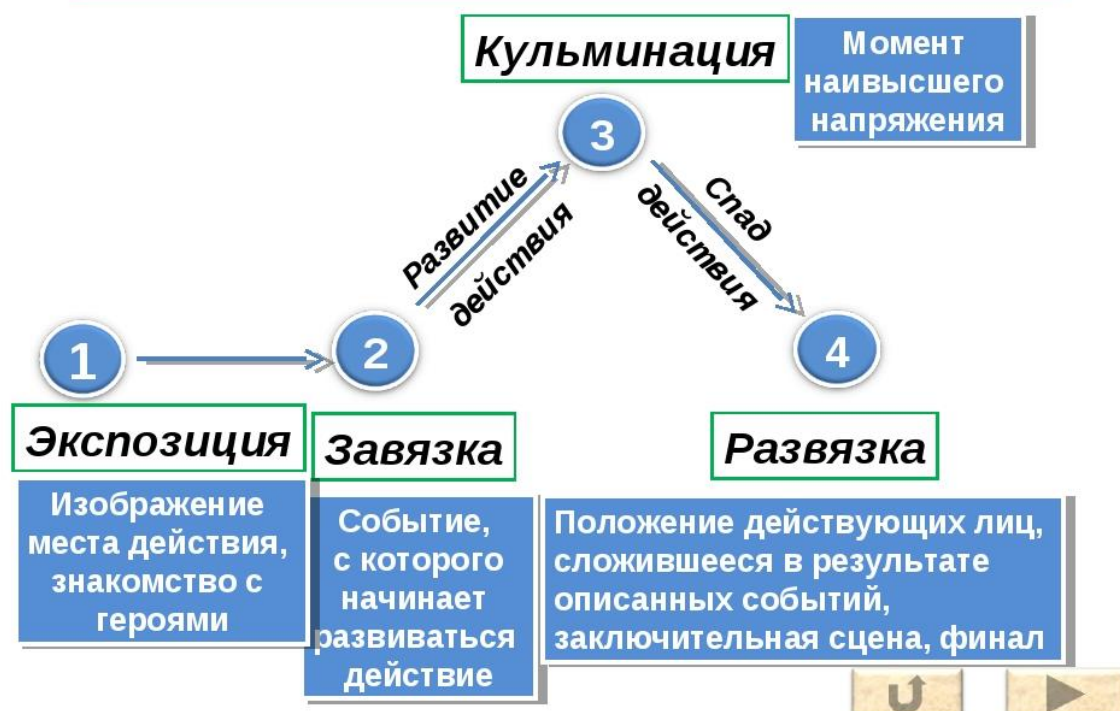
Каждый элемент структуры имеет свое функциональное назначение. Но подобная схема закрепились не сразу, в принципе споры по названию и количеству элементов продолжают до настоящего времени.

В 1863 г. Фрейтаг предложил следующую схему драматической структуры:

Конечно, некоторые моменты в этой схеме спорны, тем не менее, эта наиболее интересная схема в разработке понятия структуры композиции.

Сюжет – (от фр. *sujet* – событие) – последовательность изображаемых в произведении событий.

Из этой схемы мы видим, что начало борьбы раскрывается в экспозиции и завязки основного конфликта. Эта борьба реализуется через конкретные поступки (перипетии - по выражению Аристотеля) и составляет общее движение от начала конфликта к его разрешению. Кульминация - высшее

напряжение в действии. Результат же борьбы показывается в развязке и финале пьесы.

Экспозиция (от лат. *expositio* - «изложение», «объяснение») - часть драматургического произведения, в которой характеризуется обстановка, предшествующая началу действия. В ее задачу входит изложение всех предлагаемых обстоятельств драматургического произведения. Даже само название пьесы служит в известной степени экспозицией. Назначение этой части композиции - сообщение информации необходимой для понимания предстоящего действия, сообщение о стране, времени, месте действия, описание некоторых событий предшествовавших началу пьесы и оказавших на нее влияние. Рассказ об основной расстановке сил, об их группировке к конфликту, о системе взаимоотношений и взаимосвязи персонажей в данной ситуации, о контексте в котором необходимо все воспринимать. Наиболее распространенный вид экспозиции - показ последнего отрезка жизни, течение, которого прерывается возникновением конфликта. В экспозиции лежит событие, которое происходит в начале пьесы. С него начинается исходная ситуация, дающая толчок для движения всей пьесы. Это событие принято называть исходным. Оно способствует не только выявлению фабульной первоосновы, но действительно готовит завязку. Завязка и экспозиция - неразрывно связанные элементы единого, начального этапа пьесы, которое образует исток драматического действия.

Завязка - важнейший элемент композиции. Здесь располагаются события, нарушающие исходную ситуацию. Поэтому в этой части композиции находится начало основного конфликта, здесь он приобретает свои видимые очертания и разворачивается как борьба персонажей, как действие. Сталкиваются, как правило, две противоположные точки зрения, разные интересы, мировоззрения, способы существования. И не просто сталкиваются, но завязываются в один конфликтный узел, разрешение которого и есть цель действия пьесы. Можно даже сказать, что развитие действия пьесы есть разрешение завязки.

Развитие действия - наиболее обширная часть пьесы, ее основное поле действия и развития. Здесь располагается практически полностью весь сюжет пьесы. Эта часть состоит из определенных эпизодов, которые многие авторы разбивают на акты, сцены, явления, действия. Необходимо отметить, что в развитии действия находится и кульминация - еще один структурные элемент композиции. Он носит независимый характер и функционально отличается, от развития действия. Именно поэтому мы его определяем как самостоятельный (по функции) элемент.

Кульминация - по общему определению это вершина развития действия пьесы. В каждой пьесе есть некий рубеж, который знаменует собой решительный поворот в ходе событий, после которого изменяется сам характер борьбы. Начинает стремительно надвигаться развязка, Именно этот момент принято называть - кульминацией. В основе кульминации лежит центральное событие, которое является коренным переломом в действии пьесы, в пользу той или иной, занятой в конфликте стороны. По своему строению кульминация, как элемент композиции, может быть сложной, т. е. состоять из нескольких сцен.

Развязка - здесь традиционно завершается основное (сюжетное) действие пьесы. Основное содержание этой части композиции - разрешение основного конфликта, прекращение побочных конфликтов, иных противоречий, которые составляют и дополняют действие пьесы. Развязка логично сопряжена с завязкой. Расстояние от одной до другой это зона сюжета. Именно здесь заканчивается сквозное действие пьесы и герои приходят к тому или иному результату, как говорится в теории санскритской драмы - «обретению плода», но не всегда он сладок. В европейской трагедии это момент гибели героя.

Эпилог - (epilogos) - часть композиции, которая производит смысловое завершение произведения в целом (а не сюжетной линии). Эпилог можно считать неким послесловием, резюме в котором автор подводит смысловые итоги пьесы. В драматургии может выражаться в виде завершающей пьесу сцены, следующей после развязки. Не только содержание, стиль, форма, но и само назначение его менялось в истории драмы.

Задание:

1. Проанализировать текст литературного произведения (Сергей Козлов — Сказка «Разрешите с вами посумерничать») по следующему плану:

- Автор и произведение
- Биография автора (факты и явления, определившие формирование его творческой индивидуальности). Мировоззрение (система взглядов, сложившихся под влиянием конкретных исторических и социально - экономических условий). Особенности творчества, проблематика его произведений.
- Идеино-тематический анализ произведения:

Тема - проблема, решаемая автором в произведении.

Идея – главная мысль, утверждаемая автором в произведении.

Конфликт- столкновение по главному вопросу, по проблеме.
Действие и контрдействие как две тенденции развития конфликта.
Жанр и характер произведения.

- Действенный анализ драматургического произведения
- Архитектоника драматургического произведения.

Построение развития конфликта пьесы (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка).

2. Представить анализ в письменной (печатной) форме посредством социальной сети «в контакте», «viber», «whatsApp» до 8 апреля 2020г.

Дополнительный материал для выполнения задания:

Сергей Козлов — Сказка «Разрешите с вами посумерничать»

— Заяц просится посумерничать, - сказал Медвежонок.

— Пускай сумерничает, — сказал Ёжик и вынес на крыльцо еще одно плетеное кресло.

— Можно войти? — спросил Заяц. Он стоял под крыльцом, пока Медвежонок разговаривал с Ёжиком.

— Входи, — сказал Ёжик.

Заяц поднялся по ступенькам и аккуратно вытер лапы о половичок.

— Три-три! — сказал Медвежонок. — Ёжик любит, чтобы было чисто.

— Можно сесть? — спросил Заяц.

— Садись, — сказал Медвежонок. И Ёжик с Медвежонком тоже сели.

— А как мы будем сумерничать? — спросил Заяц.

Ёжик промолчал.

— Сиди в сумерках и молчи, — сказал Медвежонок.

— А разговаривать можно? — спросил Заяц. Ёжик опять промолчал.

— Говори, — сказал Медвежонок.

— Я в первый раз сумерничаю, — сказал Заяц, — поэтому не знаю правил. Вы не сердитесь на меня, ладно?

— Мы не сердимся, — сказал Ёжик.

— Я как узнал, что вы сумерничаете, я стал прибегать к твоему, Ёжик, дому и глядеть во он из под того куста. Во, думаю, как красиво они сумерничают! Вот бы и мне! И побежал домой, и стащил с чердака старое кресло, сел и сижу...

— И чего? — спросил Медвежонок.

— А ничего. Темно стало, — сказал Заяц. — Нет, думаю, это не просто так, это не просто сиди и жди. Что-то здесь есть. Попрошусь, думаю, посумерничать с Ёжиком и Медвежонок. Вдруг пустят?

— Угу, — сказал Медвежонок.

— А мы уже сумерничаем? — спросил Заяц. Ёжик глядел, как медленно опускаются сумерки, как заволакивает низинки туман, и почти не слушал Зайца.

— А можно, сумерничая, петь? — спросил Заяц. Ёжик промолчал.

— Пой, — сказал Медвежонок.

— А что?

Никто ему не ответил.

— А можно веселое? Давайте я веселое спою, а то зябко как то?

— Пой, — сказал Медвежонок.

— Ля-ля! Ля-ля! — завопил Заяц. И Ёжику сделалось совсем грустно. Медвежонку было неловко перед Ёжиком, что вот он притащил Зайца и Заяц мелет, не разбери чего, а теперь еще воет песню. Но Медвежонок не знал, как быть, и поэтому завопил вместе с Зайцем.

— Ля-ля лю-лю! — вопил Медвежонок.

— Ля-ля! Ля-ля! — пел Заяц. А сумерки сгущались, и Ёжику просто больно было все это слышать.

— Давайте помолчим, — сказал Ёжик. — Послушайте, как тихо!

Заяц с Медвежонок смолкли и прислушались. Над поляной, над лесом плыла осенняя тишина.

— А что, — шепотом спросил Заяц, — теперь делать?

— Шшш! — сказал Медвежонок.

— Это мы сумерничаем? — прошептал Заяц. Медвежонок кивнул.

— До темноты — молчать?..

Стало совсем темно, и над самыми верхушками елок показалась золотая долька луны.

От этого Ёжику с Медвежонок вдруг стало на миг теплее. Они поглядели друг на друга, и каждый почувствовал в темноте, как они друг другу улыбнулись.

Контроль выполнения задания: присылать посредством социальной сети «в контакте», «viber», «whatsApp» до 1 апреля 2020г.

Результат: оценка (при оценивании будет учитываться уровень проведённой аналитической работы, оригинальность мысли и присутствие личной точки зрения).