

Введение в драматургию А.А.Новикова

Лекция 1. (4 часа)

1. Драматургия как род литературы. Виды драм. (Морфология волшебной сказки по В.Проппу) . Идея – сюжет- фабула – композиция
2. Драматургия как основа зрелищных искусств. Игровая природы зрелищных искусств.
3. Театральная драматургия: пространство и время сценического действия. Архетипы - герои
4. Драматург и режиссер: взаимодействие в разных искусствах

Литература по теме:

1. *Аристотель* Поэтика (любое издание)
2. *Бахтин М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса (любое издание)
3. *Бентли Э.* «Жизнь драмы» (любое издание)
3. *Новикова А.А.* Телевидение и театр: пересечения закономерностей. М., 2004.
4. *Пропп В.* Морфология волшебной сказки (любое издание)

Семинар 1. (4 часа) Поиск сюжетов. Герои и конфликты. Пространство действия

Литература к семинару:

1. *Березкин В.* Искусство сценографии мирового театра: от истоков до середины XX века. М., 1997.
2. *Марк М., Пирсон К.* Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов СПб., 2005.
3. *Пропп В.* Морфология волшебной сказки (любое издание)

Лекция 2 (4 часа)

5. Особенности драматургии эстрадного действия: цирк, концерт и массовые представления
6. Звуковая драматургия: от ритма и музыки в кино к радиотеатру
7. Специфика кинодраматургии: чем сценарий отличается от пьесы?

8. Драматургия массового кинематографа: формульные жанры и аттракционы

Литература по темам:

1. Липков А. Проблемы художественного воздействия: принцип аттракциона

2. Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в древней Руси. Л., 1984

3. Хёйзинга Й. Человек играющий (любое издание)

4. Шерель А.А. Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, особенности влияния на аудиторию. М., 2004.

Семинар 2. (4 часа) Особенности драматургического текста. Диалоги. Написание одноактной пьесы.

Литература к семинару:

Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США. М., 2003.

Лекция 3 (4 часа)

9. Архитектоника телепередачи

10. Драматургия докудрамы

11. Форматная теледраматургия: модульный сценарий

12. Серийность как драматургический принцип

13. Драматургия телевизионных шоу

Литература по теме:

1. Брехт Б. Теория эпического театра (любое издание)

2. Муратов С.А. Заповедник. Архитектоника передачи. М., 2014.

3. Муратов С.А. Документальный телефильм. Незаконченная биография. М., 2009.

4. Новикова А.А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы воздействия. СПб, 2008.

Семинар 3 (4 часа) модульный сценарий, анализ телевизионных форматов

Литература к семинару:

1. Кемарская И. Телевизионный редактор. М., 2008.

2. Новикова А.А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы воздействия. СПб, 2008.

Семинар 4 (4 часа) Драматургия скетча и клипа. Написание сценария для скетча или клипа

Литература к семинару:

Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США. М., 2003.

Семинар 5 (8 часа) сценарий сериала, написание синопсиса сериала, работа по группам

Литература к семинару:

Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США. М., 2003.

Лекция 4 (4 часа)

14. Драматургия и сторителлинг

15. Особенности драматургии видеоигр.

16. Особенности драматургии интерактивных мультимедийных экранных зрелищ (лонгриды, проекты Арзамаса и Медузы и т.д.)

Литература по теме:

1. Интерактивное повествование и режиссура мультимедиа. Сб. статей. СПб., 2010.
2. Югай И. Компьютерная игра как жанр художественного творчества на рубеже XX – XXI веков. СПб., 2008.
3. Мошков Н.А. Эволюция драматургических приемов, используемых в компьютерных играх // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2011

Семинар 6 (4 часа) Разработка сценария нелинейного зрелища

Лекция 5 (4 часа)

17. Драматургия трансмедийных проектов

18. Драматургия гибридных зрелищ: виртуальные музеи, выставочные экспозиции, литературные акции «Чехов жив» и др.

19. От арт-акустики к драматургии звуковых сред

Литература по теме:

1. *Гамбарато Р.* Дизайн трансмедиа проектов: теоретические и аналитические аспекты. Режим доступа: http://cultlook.org/rrg_transmedia_storytelling

Семинар 7 (8 часов) Драматургическая логика трансмедийного проекта

Формула оценки: $O_{итог} = O_1 * 0,1 + O_2 * 0,3 + O_3 * 0,1 + O_4 * 0,2 + O_5 * 0,3$,

где O_1 - оценка за тест по итогам лекций

O_2 - оценка за доклад (выполняется группой студентов по 5 человек)

O_3 - Посещение лекций и семинаров

O_4 - Работа на семинарах

O_5 – зачет, в форме питчинга проектов итогового задания

Список драматургических произведений, с которыми необходимо познакомиться для подготовки к тесту:

- Ансельм Кентерберийский (Диалог о бытии Божьем)
- «Роман о Розе» (средневековый куртуазный роман)
- «Песнь о Роланде» (средневековая эпическая поэма)
- Уильям Шекспир («Гамлет», «Макбет», «Буря»)
- Лопе де Вега Овечий источник (Фуэнте Овехуна)
- Педро Кальдерон ,«Жизнь есть сон» (испанская литература золотого века, барокко)
- Жан Батист Расин «Британик»
- Пьер Корнель «Сид»
- Жан-Батист Поклен (Мольер) «Тартюф»
- Пьер де Бомарше «Женитьба Фигаро»
- Готхольд Эфраим Лессинг «Натан Мудрый»
- Фридрих Шиллер «Разбойники» (романтизм, «Буря и натиск»)
- Генрих фон Клейст «Разбитый кувшин».
- Иоганн Вольфганг фон Гёте «Фауст».

- **Островский А. Н. «Лес», «На всякого мудреца довольно простоты»**
- **Чехов А.П. «Иванов»**
- **Ибсен Г. «Враг народа»**
- **Брехт Б. «Карьера Артуро Уи», «Жизнь Галилея»**
- **О’ Нил Ю.«Траур – участь Электры»**
- **Беккет С. «В ожидании Годо»**
- **Ануй Ж. «Коломба»**
- **Кокто Ж. «Эдип-царь»**
- **Вырыпаев И. «Сны» (или любое произведение современного документального театра)**