

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
врио ректора

Сертификат: 00f1233eba3405dd3da37c46e08d7ca920

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 21 июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

«Драматургия и сценарное дело»

Наименование ОПОП: Телевизионное производство и вещание

Направление подготовки: 42.03.04 Телевидение

Форма обучения: очно-заочная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 астроном. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 28 час.

самостоятельная работа: 80 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	5
опрос	5
посещение аудиторных занятий	5
тест	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	5

Рабочая программа дисциплины «Драматургия и сценарное дело» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 42.03.04 Телевидение (приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 г. № 526)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Телевизионное производство и вещание» по направлению подготовки 42.03.04 Телевидение

Составитель(и):

Н.Н.Винокуров , доцент кафедры драматургии и киноведения

Рецензент(ы):

А.Н. Поздняков, эксперт-консультант, АО «Киностудия «Ленфильм», Заслуженный работник культуры Российской Федерации

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии и киноведения

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

П.П. Иванцов

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

сформировать знания законов драматургии и сценарного мастерства, навыков создания сценарной основы произведений телевизионных и мультимедийных продуктов.

Задачи дисциплины:

1. Изучить особенности драматургии и принципы создания текстов для телепродукции.
2. Исследовать формы и методы применения современного телевизионного языка в практической деятельности.
3. Приобрести навыки создания сценарной основы телевизионных и мультимедийных произведений.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Звуковое оформление телевизионного эфира
Интернет-СМИ
История зарубежной литературы
История русской литературы
Постановка света в телевидении
Технологии телевизионного вещания
История зарубежного и отечественного кино
История и культура Санкт-Петербурга
История отечественной и зарубежной журналистики
Профессионально-ознакомительная практика
Теория и практика современной телевизионной журналистики
История отечественного и зарубежного телевидения
Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:
Выразительные средства телеэкрана
История русского и зарубежного изобразительного искусства
Основы телережиссуры
Многокамерная съёмка
Работа в конвергентной редакции
Режиссура телепрограмм
Цветовое решение в телевидении
Профессионально-творческая практика
Режиссура монтажа
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-3 — Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов.

ОПК-3.2 — Применяет средства художественной выразительности в создаваемых телевизионных и мультимедийных продуктах.

Знает: основные законы и понятия драматургии и сценарного мастерства; базовый терминологический аппарат дисциплины

Умеет: применять современный образный телевизионный язык, развивающийся на основе исторического опыта кинематографа

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: авторский.

ПК-1 — Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики телевидения и других экранных масс-медиа и практики современной экранной культуры.

ПК-1.2 — Создает сценарную основу телевизионного и мультимедийного продукта.

Знает: композиционные элементы сценария, формы написания сценариев, принципы и закономерности воплощения сюжетно-образного ряда средствами кинематографа

Умеет: создавать сценарные произведения различных жанров и форматов

Владеет: навыками создания сценариев телевизионных и мультимедийных продуктов

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 астроном. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 28 час.

самостоятельная работа: 80 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	5

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	5	Итого
Лекции	12	12
Практические	12	12
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	55	55
Самостоятельная работа во время сессии	25	25
Итого	106	106

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Предмет и содержание искусства сценариста, соотношение формы и образа.

Драматическое действие и драматизм. Тема и идея художественного произведения. Герой. Персонажи. Событие и его воплощение. Способы развития действия. Поступок. Мотивированность поступков героя и персонажей. Конфликт. Типы конфликтов в драматургии. Коллизия. Интрига. Сюжет. Фабула. Характер. Четырехчастное строение. Архитектоника. Сюжетные архетипы. Единицы композиции сценария. Композиционное построение сценария. Составные части сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, перипетии, развязка, эпилог. Соотношение литературных и экранных черт в телевизионном сценарии. Переход от литературной образности к экранной образности. Постановочные элементы телевизионного сценария. Диалогические отношения в телевизионной драматургии. Художественные истоки телевизионной драматургии. Примеры сценариев и их экранное прочтение.

Тема 2. Экранный сценарий. Телевизионный сценарий как особый тип текста: творческие и прагматические аспекты.

Тема и идея сценария. Жизненный материал. Литературная основа. Телевизионный сценарий как особый тип текста: творческие и прагматические аспекты. Элементы сценарного комплекса. Монтаж как искусство сценариста. Особенность ремарки, типы и виды ремарок. Специфика текста сценария. Значения термина "сценарий". Виды сценариев. Сценарная заявка. Синописис. Экспликация. Литературный сценарий. Режиссерский сценарий. Раскадровка. Сценарист и редактор: проблемы творческого и производственного взаимодействия.

Тема 3. Сценарий – идейно-художественная основа фильма

Элементы киносценария: материал, тема, идея. Тема как синтез жизненного материала и проблемы, поставленной автором. «Неоформленность» темы на ранних стадиях создания произведения. Связь темы с сюжетом, с композицией. Тема как важнейший элемент образности в произведениях художника, а не механическое дополнение к сюжету. Идея как творческое воплощение в сценарии авторского взгляда на изображаемые явления.

Тема 4. Этапы работы над сценарием. Начальный этап. Работа во время съемок. Работа над содержанием. Режиссерская работа над сценарием.

Начальный этап работы над сценарием - поиск героев, сбор и осмысление материала, до определения темы и идеи творческого замысла и драматургического подхода, подбор творческой группы, выбор средств и методов работы с героями, составление сценарной заявки, плана и графика съемок (первое рождение сценария). Работа над сценарием во время съемок - уточнение режиссерского сценария, коммуникабельность и объединение участников творческой группы, взаимодействие с режиссером, взаимодействие с оператором, "видение" экранной жизни и контроль творческого замысла. Работа автора над содержанием сценария – расшифровка синхронизации, просмотр отснятого материала, отбор главных по содержанию, сильных по эмоциональному напряжению, эффектных по съемкам кадров, компоновка отобранного материала, написание авторского текста (второе рождение сценария). Режиссерская работа над сценарием - выбор телевизионных средств для воплощения авторского замысла на экране. Видеомонтаж. Интершум. Музыка. Спецэффекты. Озвучивание. Паузы. Третье рождение сценария.

Тема 5. Особенности сценария документального телевизионного фильма.

Сочетание художественности и документальности. Выразительные средства телевидения. Взаимодействие содержания и формы документального телефильма. Двойственная природа документальной драматургии.

Тема 6. Особенности сценария портретного (биографического) очерка.

Поиск героя. Определения сквозной идеи истории характера. Композиционное построение сценария и драматургия. Специфика воплощения авторского замысла.

Тема 7. Сценарий разговорных передач: беседа, дискуссия, ток-шоу.

Избыточность текстового материала и проблема монтажа. Сценарные разработки для воплощения импровизации.

Тема 8. Сценарий авторской телепрограммы.

Блочное построение сценария. Главная идея программы. "Опорные" элементы в сценарии.

Специфика сценария для цикловых программ.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Предмет и содержание искусства сценариста, соотношение формы и образа.	1,5	0	0	1,5	0	0	3
2	Экранный сценарий. Телевизионный сценарий как особый тип текста: творческие и прагматические аспекты.	1,5	0	0	3	0	0	4,5
3	Сценарий – идейно-художественная основа фильма	1,5	0	0	3	0	0	4,5
4	Этапы работы над сценарием. Начальный этап. Работа во время съемок. Работа над содержанием. Режиссерская работа над сценарием.	1,5	0	0	1,5	0	0	3
5	Особенности сценария документального телевизионного фильма.	1,5	0	0	3	0	0	4,5
6	Особенности сценария портретного (биографического) очерка.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
7	Сценарий разговорных передач: беседа, дискуссия, ток-шоу.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
8	Сценарий авторской телепрограммы.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
	ВСЕГО	12	0	0	12	0	0	24

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Драматургия и сценарное дело» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Предмет и содержание искусства сценариста, соотношение формы и образа.»	1,5
2	Тема: «Экранный сценарий. Телевизионный сценарий как особый тип текста: творческие и прагматические аспекты.»	3

3	Тема: «Сценарий – идейно-художественная основа фильма».	3
4	Тема: «Этапы работы над сценарием. Начальный этап. Работа во время съемок. Работа над содержанием. Режиссерская работа над сценарием.».	1,5
5	Тема: «Особенности сценария документального телевизионного фильма.».	3

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Драматургия и сценарное дело».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	5
опрос	5
посещение аудиторных занятий	5
тест	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	5

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный список тем для устного опроса:

- Особенности сценария документального телевизионного фильма
- Особенности сценария портретного (биографического) очерка
- Особенности сценария путевого очерка и очерка нравов (проблемного очерка).
- Особенности сценария сатирических телевизионных работ
- Особенности сценария специального репортажа (репортажа-исследования)
- Сценарий разговорных передач: беседа, дискуссия, ток-шоу¹⁰. Сценарий авторской телепрограммы
- Основные жанры критических работ (развёрнутая аннотация, эссе, репортаж, рецензия, творческий портрет, обзорная статья, проблемная статья, монография)
- Устные критические формы (предсеансовая беседа, выступление в дискуссии, реферат, доклад, популярная лекция)
- Профиль издания и состав аудитории как факторы выбора жанра, формы, стилистики, композиции и других отличительных особенностей критических работ
- Виды профессиональной деятельности киноведа (научная, редакторская, организационно-творческая, деятельность в сфере критики и др.)
- Объекты профессиональной деятельности киноведа (кино-, видео-, телестудии, органы управления культурой, отделы искусств, издательств и СМИ, специальные и общеобразовательные учреждения и др.).

Примеры тестовых заданий:

- 1) Что такое жанр?

1. художественная структура фильма
2. вид фильма
3. стиль фильма
4. бюджет фильма

2) Как мы определяем жанр?

1. по работе актеров
2. по конвенциям
3. по режиссерским придумкам
4. по названию фильма

3) Какой жанр наш смешит?

1. драма
2. комедия
3. хоррор
4. фильм-катастрофа

4) К какому жанру принадлежит фильм «Психоз» Хичкока?

1. триллер
2. хоррор
3. детектив
4. мелодрама

5) Как определяет жанр теоретик Рик Олтман?

1. контракт
2. формула
3. чертеж
4. конвенция

Список тем для доклада:

1. Концовка и завязка как доминанты развития основных сюжетных поворотов.
2. Сцена в структуре сценария, ее значение и внутренняя структура.
3. Последовательность и построение сюжета.
4. Идеи нелинейного развития действия.
5. Пространство и время в кинематографе.
6. Анализ фильма «Криминальное чтиво» К. Тарантино
7. Структура развития действия.
8. Жанровый и авторский кинематограф.
9. Жанры классические и новые.
10. Форма написания киносценария.
11. Парадигма Сида Филда

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Композиционные элементы короткометражного сценария: завязка, драматические перипетии, главное событие, кульминация, развязка.
2. Главный герой произведения. Как вызвать к герою симпатию зрителей?
3. Композиционные элементы короткометражного сценария. Драматические перипетии.
4. Тема. Идея.
5. Композиционные элементы сценария. Кульминация.

6. Драматическая ситуация.
7. Композиционные элементы сценария. Развязка.
8. Диалог
9. Композиционные элементы сценария. Коллизия.
10. Характер.
11. Композиционные элементы сценария. Центральное событие.
12. Композиционные элементы сценария. Событие.
13. Сюжет. Фабула.
14. Композиционные элементы сценария. Завязка.
15. Основные принципы построения эпизода.
16. Диалог и монолог в сценарии.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Посещение аудиторных занятий	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	10	1	10
Тест	18	1	18
Опрос	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Дмитриев, Л. А. Метод творчества : законы телевизионной драматургии / Л. А. Дмитриев. - М. : ИПК работников телевидения и радиовещания, 2006. - 72 с. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>
2. Драматургия телесериала : учебное пособие / И. А. Ефимова [и др.] ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 128 с. - URL. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - Текст : электронный.
https://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/Efimova_Dramaturgija_teleseriala_UP_2019.pdf
3. Сурмели, А. Искусство телесценария : учебное пособие / А. Сурмели. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-7393-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.— Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/160201>
4. Фрумкин, Г. М. Сценарное мастерство: кино - телевидение - реклама : учебное пособие / Г. М. Фрумкин. - 2-е изд. - М. : Академический Проект, 2007. - 224 с. - (Gaudeamus). - Загл. обл. : Сценарное мастерство. - ISBN 978-5-8291-0808-3. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Драматургия телесериала : учебное пособие / И. А. Ефимова [и др.] ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-94760-346-0. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>
6. Саруханов, В. А. Драматургия телевидения, или сначала было слово? / В. А. Саруханов. - СПб. : Всемирное слово, 2005. - 480 с. : ил. - (Азбука телевидения). - ISBN 5-86442-061-1. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам <http://window.edu.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
3. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
4. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.profokino.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Microsoft Windows

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.ru>

Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>

База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>

Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>

Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. При планировании и организации времени, необходимого на изучение дисциплины, кроме аудиторных занятий студенту рекомендуется отводить время для самостоятельной работы по разделам и темам курса из расчета 2-4 часов на каждую тему.

Самостоятельная работа направлена:

- на подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение лекций по соответствующей теме, чтение сценариев и анализ фильмов; использование литературы, приведенной в РП;
- умение анализировать сценарий и фильм, учитывая художественные особенности авторов произведения;
- подготовку к зачету по вопросам, приведенным в РП.

При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к зачету можно рекомендовать следующую методику (последовательность действий студента):

- нужно не только понять материал литературного или лекционного источника, но и уметь его самостоятельно изложить;
- после изучения каждой темы по указанной литературе рекомендуется составить краткий конспект по заданному вопросу;
- закончив изучение данного раздела, нужно обязательно ответить на все вопросы для самопроверки, перечисленные в методических указаниях для студентов по дисциплине;
- при работе с литературой необходимо в первую очередь уделять внимание основным источникам, перечисленным в рабочей программе.

Для более полного и всестороннего изучения дисциплины может быть использована указанная дополнительная литература и Интернет-ресурсы, а также материально-техническое обеспечение дисциплины (компьютерное и мультимедийное оборудование, учебные фильмы и т.д.)

Студент для получения зачета по данной дисциплине должен:

- посещать лекционные занятия;
- активно работать на практических занятиях;
- выполнять задания преподавателя;
- представить самостоятельный расширенный анализ сценария или фильма, необходимый по программе;
- ответить на поставленные вопросы на зачете