

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
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Сценарное мастерство»

Наименование ОПОП: Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества

Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 академ. час. / 8 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 138,4 час.

самостоятельная работа: 149,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	3
контрольная работа	4
посещение занятий	3,4,5,6
эссе	5,6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3,4
зачет с оценкой	5,6

Рабочая программа дисциплины «Сценарное мастерство» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура (приказ Минобрнауки России от 06.12.2017 г. № 1178)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества» по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура

Составитель(и):

Е.В. Прохорова, старший преподаватель кафедры драматургии и киноведения

Рецензент(ы):

В.Г. Попов, председатель «Союза писателей Санкт-Петербурга», Лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры

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

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

Е.В. Константинова

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:

формирование теоретических знаний и практических навыков сценарной работы.

Задачи дисциплины:

Усвоить основы сценарного творчества: методов работы над компонентами сценария.

Овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками сценарной работы при создании аудиовизуального произведения.

Овладеть технологией сценарной работы при создании монологов и диалогов, инсценировок и сценических композиций, сценариев различных массовых форм современной культурно-досуговой практики.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

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

нет предшествующих дисциплин

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-7 — Владеет навыками создания аудиовизуального произведения.

ПК-7.2 — Владеет принципами создания звукового решения фильма, навыками проведения режиссерских работ..

Знает: основные этапы работы над сценарием аудиовизуального произведения

Умеет: анализировать основные стилистические особенности сценария

Владеет: методами композиционного построения сценария, средствами художественной выразительности

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 академ. час. / 8 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 138,4 час.

самостоятельная работа: 149,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3,4
зачет с оценкой	5,6

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	3	4	5	6	Итого
Лекции	16	16	0	0	32
Практические	16	16	32	32	96
Консультации	2	3	2	2	9
Самостоятельная работа	33,5	32,5	29	29	124
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2	8,6	8,6	25,6
Итого	71,7	71,7	71,6	71,6	286,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение. Книга или сценарий? – писатель или драматург.

Зачем нужен сценарий. Сферы применения профессии сценариста (игровое кино, документальный фильм, телесериал, телепередача). Трудности и радости в профессии кинодраматурга.

Тема 2. Поиск оригинальной темы, подбор материала к будущему фильму. Теория восприятия и драматургические механизмы.

Расчет, мастерство и вдохновение. Владеть сердцами зрителей. Искусство смотреть и видеть.

Тема 3. Способы записи сценария.

Сценарий – способы записи: документ, полуфабрикат или художественное произведение.

Тема 4. Кино коммерческое и кино интеллектуальное.

Бизнес и творчество. Для всех или для немногих. Коммерческий успех сюжета

Тема 5. Кино смешное и грустное, страшное и невероятное.

Как заставить зрителя смеяться и плакать, удивляться и бояться. Основные жанры в кинематографе.

Тема 6. Основные этапы работы сценариста – от замысла к зрителю.

Крупные и малые сценарные формы. Заявка – основа замысла.

Тема 7. Как создать главного героя.

Поиск «своего» персонажа. Принципы проработки основных персонажей. Главный герой и национальная идея. Типология персонажей. Мифологема, архетип, характер, маска, типаж. Персонаж, как «проекция» основной темы и идеи будущего киносценария. Образность персонажа.

Тема 8. Культурный контекст и его необходимое отражение в кино и телепроизведении.

Многоуровневая структура смыслов художественного произведения. Ухудшающий отбор в современном кино- и телебизнесе.

Тема 9. Главная тайна кинодраматурга: снаружи – интрига, внутри – конфликт.

Как научиться мыслить «конфликтно». Типы и виды конфликтов. Конфликтов – чаще и больше. Специфика работы сценариста в сценарной группе

Тема 10. Специфика работы сценариста в сценарной группе.

Особенности соавторства.

Тема 11. Сюжетчик и диалогист – различные грани профессии сценариста.

Диалог во всем его разнообразии. Как написать смешно.

Тема 12. Композиция киносценария.

Основные стилистические особенности композиции. Трехактность драматического произведения. Типы композиционного построения. Темпоритмический рисунок киносценария. Гениальный сценарий – пропуск на Фабрику грез

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	Введение. Книга или сценарий? – писатель или драматург.	4	0	0	0	0	0	4
2	Поиск оригинальной темы, подбор материала к будущему фильму. Теория восприятия и драматургические механизмы.	6	0	0	8	0	0	14
3	Способы записи сценария.	6	0	0	8	0	0	14
4	Кино коммерческое и кино интеллектуальное.	4	0	0	4	0	0	8
5	Кино смешное и грустное, страшное и невероятное.	6	0	0	6	0	0	12
6	Основные этапы работы сценариста – от замысла к зрителю.	6	0	0	6	0	0	12
7	Как создать главного героя.	0	0	0	16	0	0	16
8	Культурный контекст и его необходимое отражение в кино и телепроизведении.	0	0	0	16	0	0	16
9	Главная тайна кинодраматурга: снаружи – интрига, внутри – конфликт.	0	0	0	8	0	0	8
10	Специфика работы сценариста в сценарной группе.	0	0	0	8	0	0	8
11	Сюжетчик и диалогист – различные грани профессии сценариста.	0	0	0	8	0	0	8
12	Композиция киносценария.	0	0	0	8	0	0	8
	ВСЕГО	32	0	0	96	0	0	128

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Сценарное мастерство» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Поиск оригинальной темы, подбор материала к будущему фильму. Теория восприятия и драматургические механизмы.».	8

2	Тема: «Способы записи сценария.»	8
3	Тема: «Кино коммерческое и кино интеллектуальное.»	4
4	Тема: «Кино смешное и грустное, страшное и невероятное.»	6
5	Тема: «Основные этапы работы сценариста – от замысла к зрителю.»	6
6	Тема: «Как создать главного героя.»	16
7	Тема: «Культурный контекст и его необходимое отражение в кино и телепроизведении.»	16
8	Тема: «Главная тайна кинодраматурга: снаружи – интрига, внутри – конфликт.»	8
9	Тема: «Специфика работы сценариста в сценарной группе.»	8
10	Тема: «Сюжетчик и диалогист – различные грани профессии сценариста. ».	8
11	Тема: «Композиция киносценария. ».	8

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 «Сценарное мастерство».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	3
контрольная работа	4
посещение занятий	3,4,5,6
эссе	5,6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3,4
зачет с оценкой	5,6

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы доклада:

1. Принципы проработки основных персонажей.
2. Перевод поэтического, прозаического текста на язык сценического действия
3. Драматургические механизмы
4. Первый этап работы над сценарием: формулирование проблемы
5. Особенности взаимодействия сценариста с представителями других творческих профессий.
6. Этапы создания главного героя сценария.

7. Особенности разных видов конфликтов.
8. Особенности композиционного построения сценария.
9. Определение позиции автора сценария.

Примерные темы для эссе:

5 семестр

1. Главной движущей силой повествования является идея. Почему?
2. Что главное в сценарии - слово (что говорят персонажи) или изображение (что мы видим). Почему?
3. Почему кино называют искусством действия?

6 семестр

1. Почему говорят, что сценарий "не пишется", а "строится"?
2. Зачем нужна структура сценария? И что это такое?
3. Как лучше работать над сценарием - последовательно или эпизодно?
4. Многие специалисты рекомендуют начинать работу над сценарием с придумывания финала. Почему?

Пример задания по контрольной работы:

Произвести анализ сценарий предложенного фильма, отметить основные точки конфликтов и использованные клише.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету 3 семестр:

1. «Сценарное мастерство» как важнейший элемент постановщика (режиссера) массовых представлений и праздников.
2. Сценарий – действие и его воплощение.
3. Зачем нужен сценарий.
4. Сферы применения профессии сценариста (игровое кино, документальный фильм, телесериал телепередача).
5. Поиск оригинальной темы, подбор материала к будущему фильму.
6. Теория восприятия и драматургические механизмы.
7. Способы записи сценария.

Примерный перечень вопросов к зачету 4 семестр:

1. Кино коммерческое и кино интеллектуальное.
2. Основные жанры в кинематографе.
3. Основные этапы работы сценариста – от замысла к зрителю.
4. Крупные и малые сценарные формы.
5. Заявка – основа замысла.
6. Как создать главного героя.
7. Поиск «своего» персонажа.

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 5 семестр:

1. Главный герой и национальная идея.
2. Типология персонажей.
3. Мифологема, архетип, характер, маска, типаж.
4. Принципы проработки основных персонажей.
5. Персонаж, как «проекция» основной темы и идеи будущего киносценария.
6. Культурный контекст и его необходимое отражение в кино и телепроизведении.
7. Многоуровневая структура смыслов художественного произведения.

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 6 семестр:

1. Как научиться мыслить «конфликтно».

2. Типы и виды конфликтов.
3. Специфика работы сценариста в сценарной группе.
4. Особенности соавторства.
5. Сюжетчик и диалогист – различные грани профессии сценариста.
6. Композиция киносценария.
7. Основные стилистические особенности композиции.
8. Типы композиционного построения.

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)
Семестр 3			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	22	1	22
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 4			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
Контрольная работа	22	1	22
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 5			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
Эссе	22	1	22
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 6			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
Эссе	22	1	22

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. Ширяев, В. Сценарное мастерство / Вячеслав Ширяев, Дмитрий Котов. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 256 с. - (Серия «Высшая школа кино»). - ISBN 978-5-9614-2402-7. - Текст : электронный. – Режим доступа: по подписке.
<https://znanium.com/catalog/product/1222468>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Российское кино <https://ruskino.ru/>
2. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио <https://tvkinoradio.ru>
3. Новости кино <http://www.kinomania.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>

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

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

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

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

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих обучающемуся оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены обучающиеся, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 51.03.02. «Народная художественная культура» и профиля подготовки «Руководитель студии кино-, фото- и видеотворчества» и данная рабочая программа учебной дисциплины.

При посещении лекций обучающиеся должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации обучающегося.

Методические рекомендации для преподавателей представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и обучающегося.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала обучающимися:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и обучающимися;
- знакомство обучающихся с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление обучающимися учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме.

Цель практических занятий – развитие самостоятельности учащихся и приобретения умений и навыков в профессиональной области. Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем в профессиональной области и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы обучающимися.