

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 телесериала»

Наименование ОПОП: Драматургия кино и телевидения

Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия

Форма обучения: заочная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

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

в том числе: контактная работа: 16 час.

самостоятельная работа: 92 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение и активная работа на практических занятиях	7
посещение лекций	7
устный опрос	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	7

Рабочая программа дисциплины «Драматургия телесериала» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1130)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Драматургия кино и телевидения» по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия

Составитель(и):

Ефимова И. А., доцент кафедры драматургии и киноведения, Кандидат искусствоведения

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 экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

С.И. Мельникова

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 системы знаний и представлений о различных аспектах драматургии телесериалов, навыков работы сценариста телесериалов.

Задачи дисциплины:

1. Изучить тематические, жанровые и стилистические особенности телесериалов.
2. Сформировать понятие о концептуальном отличие работы над телесериалом от сценария игрового художественного фильма.
3. Приобрести умение формулировать темы, развивать их, писать заявки и сценарии телесериалов.

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:

Кинорежиссура

Основы актерского мастерства

Сериальная форма фильма

Теория и практика монтажа

Фотомастерство

Выразительные средства телеэкрана

Теория и практика телевидения

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

Звуковое оформление телевизионного эфира

Монтаж телевизионных фильмов и программ

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Преддипломная практика

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

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-2 — Способен создавать оригинальные, высокохудожественные произведения драматургии в соответствии со спецификой образно-выразительных средств кино-, теле и других экранных искусств.

ПК-2.1 — Применяет основные приемы анализа современного драматического текста для создания собственных кино - телесценариев, находит и отражает основные конфликты современности в создаваемых драматургических произведениях.

Знает: основные аспекты драматургии телесериала в контексте развития массовой культуры

Умеет: определять и анализировать в соответствии с идеей основные форматы современного сериала

Владеет: навыками находить и отражать основные конфликты современности

при создании телесериалов

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-2 — Способен создавать оригинальные, высокохудожественные произведения драматургии в соответствии со спецификой образно-выразительных средств кино-, теле и других экранных искусств.

ПК-2.3 — Создает оригинальные, высокохудожественные драматургические произведения, используя образно-выразительные средства кино-, теле и других экранных искусств.

Знает: этапы создания телесценария

Умеет: применять терминологию, лексику и основные категории теории и практики создания телесериала

Владеет: методами создания произведения как художественного целого с использованием современных художественных и технологических средств

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-4 — Способен осуществлять профессиональную деятельность в творческом коллективе, учитывая технологические возможности и технические средства современного кино- и телепроизводства, для более полного воплощения художественного замысла.

ПК-4.3 — Использует знания технологических возможностей и технических средств современного кино- и телепроизводства в процессе создания сценариев, а также иных драматургических произведений с целью более полного воплощения художественного замысла.

Знает: творческие и технические требования, применяемые сегодня ТВ-каналами к созданию игровых телесериалов

Умеет: применять знания технологических особенностей и технических средств телеискусства в процессе создания сценариев с целью более полного воплощения авторского замысла

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: 16 час.

самостоятельная работа: 92 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	7

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	7	Итого
Лекции	0	0
Лекции с использованием ДОТ	4,5	4,5
Практические	7,5	7,5
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	86	86
Самостоятельная работа во время сессии	6	6

Итого	106	106

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение в профессию.

Особенности работы сценариста ТВ-сериалов. Понимание и выработка качеств, необходимых сценаристу: широкая образованность, развитое чувство вкуса и стиля, коммерческое и художественное чутье, умение сформулировать свое мнение, контактность, знание психологии. Умение видеть фильм/сериал за текстом. Понимание кинематографичности текста. Понимание зрительских ожиданий, нахождение общего языка с редактором, продюсером, и режиссером (понимание специфики деятельности каждого из них – в зависимости от задачи и направленности проекта). Понимание специфики создания сценария ТВ-сериала.

Тема 2. Изучение телевизионных форматов. Вопросы терминологии.

Какие сценарии требуются для какого канала. Специфика редактуры сценария для каждого из ТВ-каналов: 1 канал, «Россия», НТВ, СТС, ТНТ, ТВ-3, «Домашний», ТВЦ. Знание современной терминологии сценарного дела. Понимание терминологии кинопроизводства. Изучение форм записи литературного сценария – литературный формат и голливудский. Оценивание их особенностей, умение создавать и использовать.

Тема 3. Понятие «интереса» в ТВ-сериале. Отличительные особенности структуры телесериала. Сцена телевизионного сериала.

Выработка понимания, на чем держится интерес зрителей, как его создавать и удерживать. Понятия правды и достоверности на экране. Правда жизни и кино-правда – различия и влияние друг на друга. Четырёхтактная драматургия как отличительная особенность некоторых жанров телесериала. Организационная структура сценарных групп телесериалов. Особенности действия в телесериале.

Тема 4. Персонаж телесериала. Разработка сеттинга.

Особенности создания героя для телесериала. Схема изменения судьбы героя телесериала. Поворотные пункты. Зритель.

Тема 5. Понимание специфики форматов сериалов 2, 4, 8, 16 серий – в различных жанрах. Особенности создания сценария ТВ-муви.

Понимание принципов горизонтальности и вертикальности сериалов, а также их смещения. Понимание специфики создания сценария ТВ-муви.

Тема 6. Специфика работы сценариста на «длинных» сериалах от 60 серий.

Понимание специфики создания сценария ТВ-сериала.

Тема 7. Адаптация. Структура сценария. Ситком.

Особенности создания сценария сериала по литературному произведению. 3-актная система. Значение поворотных пунктов. 5-актная парадигма. 8 секвенций – европейская система структурирования сценария. Специфика создания сценария на основе уже существующего сериала (ремейк)

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 в профессию.	0	3	0	0	0	0	3
2	Изучение телевизионных форматов. Вопросы терминологии.	0	0	0	1,5	0	0	1,5
3	Понятие «интереса» в ТВ-сериале. Отличительные особенности структуры телесериала. Сцена телевизионного сериала.	0	0	0	1,5	0	0	1,5
4	Персонаж телесериала. Разработка сеттинга.	0	0	0	1,5	0	0	1,5
5	Понимание специфики форматов сериалов 2, 4, 8, 16 серий – в различных жанрах. Особенности создания сценария ТВ-муви.	0	1,5	0	0	0	0	1,5
6	Специфика работы сценариста на «длинных» сериалах от 60 серий.	0	0	0	1,5	0	0	1,5
7	Адаптация. Структура сценария. Ситком.	0	0	0	1,5	0	0	1,5
	ВСЕГО	0	4,5	0	7,5	0	0	12

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Драматургия телесериала» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Изучение телевизионных форматов. Вопросы терминологии. ».	1,5
2	Тема: «Понятие «интереса» в ТВ-сериале. Отличительные особенности структуры телесериала. Сцена телевизионного сериала. ».	1,5
3	Тема: «Персонаж телесериала. Разработка сеттинга. ».	1,5
4	Тема: «Специфика работы сценариста на «длинных» сериалах от 60 серий. ».	1,5

5	Тема: «Адаптация. Структура сценария. Ситком. ».	1,5

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 телесериала».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение и активная работа на практических занятиях	7
посещение лекций	7
устный опрос	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный список вопросов для устных опросов:

1. Особенности сценария игрового фильма.
2. Особенности сценария телесериала.
3. Особенности «горизонтального» сюжета телесериала.
4. Особенности «вертикального» сюжета телесериала.
5. Основные востребованные жанры для телесериалов.
6. Жанровое предпочтение как формат канала.
7. Отличие телемуви от многосерийного игрового фильма.
8. Характерные персонажи для телемуви
9. Написание заявки сценария.
10. Телесериалы разных стран. Анализ популярности: предлагаемые обстоятельства, герой, сюжет.
11. Трехчастная система сценария.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену:

1. Особенности работы сценариста ТВ-сериалов.
2. Понимание кинематографичности текста.
3. Литературный формат и голливудский.
4. Особенности создания сценария сериала по литературному произведению.
5. Трехчастная (трехактная) форма изложения истории как сложившаяся универсальная структура в кинодраматургии.

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			
Устный опрос	7	7	49
Посещение и активная работа на практических занятиях	3	5	15
Посещение лекций	2	3	6
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. 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>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Новости киноиндустрии и телевидения <http://www.kino-tv-forum.ru/>
2. Информация о мире киноискусства <http://vse-pro-kino.biz/>
3. Сеггер Л. «Как хороший сценарий сделать великим» <http://kinodramaturg.ru/linda-seger-kak-horoshij-scenarij-sdelat-velikim/>
4. Современное российское кино <http://www.nashfilm.ru/modernkino/page-4.html>

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>
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

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной работы.

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие методические подходы к освоению материала:

в ходе лекционных и практических занятий:

- ориентация на освоение общей характеристики и научных концепций рассматриваемых вопросов,
- фиксирование основных положений лекции и ключевых определений рассматриваемой проблемы;
- фиксирование спорных моментов и проблем, которые могут стать предметом внимания и изучения на практических занятиях в ходе практических занятий:
- участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций,
- активное участие в обсуждении рассматриваемой темы;
- работа с первоисточниками;
- подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации по дисциплине.

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения.

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основы и предстоящими видами учебных задач.

Проблемная лекция.

Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает обучающихся в их анализ. Проблемная ситуация может создаваться при определении преподавателем проблемного вопроса или задания. При этом необходимо так организовать работу на проблемной лекции, чтобы обучающийся находился в социально активной позиции: высказывал свою позицию, задавал вопросы, находил ответы и высказывал предположения. При проведении лекций проблемного характера процесс познания обучаемых приближается к поисковой, исследовательской деятельности.

Лекция-визуализация.

Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой активизация процесса обучения происходит за счет наглядности и проблемности изложения изучаемого материала, когда перед обучающимися ставятся различные проблемные задачи, вопросы, раскрываются противоречия, побуждающие совместно искать подходы к их решению.

В лекции-визуализации передача информации сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в том числе иллюстративных, графических, аудио-и видеоматериалов).

Обучающийся для получения экзамена по данной дисциплине должен:

- посещать лекционные занятия;
- активно работать на практических занятиях;
- выполнять задания преподавателя;
- ответить на поставленные вопросы на экзамене.