

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

«Сценарий игрового и неигрового фильма»

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 **252 академ. час. / 7 зач.ед.**

в том числе: контактная работа: **26,8 час.**

самостоятельная работа: **225,2 час.**

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение и активная работа на практических занятиях	6,7
посещение лекций	6,7
творческое задание	7
устный опрос	6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	6
экзамен	7

Рабочая программа дисциплины «Сценарий игрового и неигрового фильма» 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):

А.А. Федорова, доцент 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 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:

сформировать представления об особенностях киноязыка в игровых и неигровых видах кино; приобрести практические навыки построения драматургии игрового и неигрового фильма в разных жанрах и форматах.

Задачи дисциплины:

1. Ознакомиться с современными драматургическими структурами и приемами, позволяющими выстраивать интересную и актуальную историю в игровом и неигровом кино.
2. Приобрести навыки создания сценария игрового и неигрового фильма.

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:

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

Звуковое решение фильма

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: жанровые особенности современных фильмов

Владеет: навыками анализа драматургического текста для создания авторских произведений различных жанров

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: образно-выразительные средства кинематографа

Умеет: создать сценарий игрового и неигрового фильма самостоятельно и/или в группе других авторов

Владеет:

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 академ. час. / 7 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 26,8 час.

самостоятельная работа: 225,2 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	6
экзамен	7

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	6	7	Итого
Лекции	0	0	0
Лекции с использованием ДОТ	4	6	10
Практические	4	6	10
Консультации	2	2	4
Самостоятельная работа	93,5	121	214,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	6,5	10,7
Итого	107,7	141,5	249,2

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Главные компоненты сценария

Тема 1. 1. Тема и идея

Определение темы истории, проявление основной идеи сценария через кульминацию и финал.

Тема 1. 2. Фабула и сюжет

Разница между фабулой и сюжетом, неоднозначность терминологии, построение сюжета на основе фабулы.

Тема 1. 3. Мотивировка

Создание убедительной мотивировки персонажа, виды мотивировок.

Тема 1. 4. Перипетия и узнавание

Наследие "Поэтики" Аристотеля в кинематографе; удержание зрительского внимания с помощью поворотных моментов.

Тема 1. 5. Коллизия, виды конфликта

Коллизия как положение, из которого произрастает конфликт; обеспечение грамотно-выстроенного конфликта.

Тема 1. 6. Основные элементы композиции

Виды композиций и соотношение их элементов в сценарии.

Раздел 2. Человек в кино

Тема 2. 1. Персонаж и система персонажей

Многообразие понятия "герой", построение ансамбля персонажей вокруг главного героя

Тема 2. 2. Герой и «путь героя»

Построение сюжета через цель и желание персонажа, 12 этапов "пути героя", девиация цели и желания

Тема 2. 3. Характер и способы характеристики

Характеризация как внешние признаки характера, способы раскрытия персонажа

Раздел 3. Сценарий игрового фильма

Тема 3. 1. Принципы написания сверхкороткого метра

Особенность работы с фильмом до 3-х минут, структура сетап - панчлайн

Тема 3. 2. Особенности короткого метра

Вопросы хронометража, понятие бита (шага) в короткометражном кино

Тема 3. 3. Композиция короткометражного кино

Сжатая структура сценария, выбор ситуации и ее разрешение в коротком метре

Тема 3. 4. Выбор жанра

Притча, комедия, гротеск, драма и пародия как основные жанры короткометражного сценария

Раздел 4. Сценарий неигрового фильма

Тема 4. 1. Виды неигрового кино

Многочисленность форматов неигрового кино, понятие документальности, проблема объективности

Тема 4. 2. Работа сценариста в создании сценария документального кино

Поиск темы и идеи будущего фильма, исследование среды и сбор материала

Тема 4. 3. Работа сценариста в съемочном периоде. Техника работы с живым материалом

Правила контакта с персонажами, интервью, этика документалиста

Тема 4. 4. Работа сценариста на постпродакшене

Отбор материала, написание дикторского текста

Раздел 5. Оформление замысла

Тема 5. 1. Заявка

Формальные характеристики проекта, представление игрового и неигрового фильмов

Тема 5. 2. Логлайн

Логлайн как отражение желания, действия, препятствия и выбора в истории героя

Тема 5. 3. Синопис

Объем синописа, фабула и структура истории

Тема 5. 4. Поэпизодный план

Значение поэпизодного плана, примеры оформления

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	Главные компоненты сценария	0	2,25	0	3	0	0	5,25
1.1	Тема и идея	0	0,75	0	0	0	0	0,75
1.2	Фабула и сюжет	0	0	0	1	0	0	1
1.3	Мотивировка	0	0	0	1	0	0	1
1.4	Перипетия и узнавание	0	0,75	0	0	0	0	0,75
1.5	Коллизия, виды конфликта	0	0,75	0	0	0	0	0,75
1.6	Основные элементы композиции	0	0	0	1	0	0	1
2	Человек в кино	0	0,75	0	1	0	0	1,75
2.1	Персонаж и система персонажей	0	0,75	0	0	0	0	0,75
2.2	Герой и «путь героя»	0	0	0	0	0	0	0 *
2.3	Характер и способы характеристики	0	0	0	1	0	0	1
3	Сценарий игрового фильма	0	3	0	0	0	0	3
3.1	Принципы написания сверхкороткого метра	0	0,75	0	0	0	0	0,75
3.2	Особенности короткого метра	0	0,75	0	0	0	0	0,75
3.3	Композиция короткометражного кино	0	0,75	0	0	0	0	0,75
3.4	Выбор жанра	0	0,75	0	0	0	0	0,75
4	Сценарий неигрового фильма	0	1,5	0	2	0	0	3,5
4.1	Виды неигрового кино	0	0,75	0	0	0	0	0,75
4.2	Работа сценариста в создании сценария документального кино	0	0,75	0	0	0	0	0,75
4.3	Работа сценариста в съемочном периоде. Техника работы с живым материалом	0	0	0	1	0	0	1
4.4	Работа сценариста на постпродакшене	0	0	0	1	0	0	1
5	Оформление замысла	0	0	0	4	0	0	4
5.1	Заявка	0	0	0	1	0	0	1
5.2	Логлайн	0	0	0	1	0	0	1
5.3	Синопсис	0	0	0	1	0	0	1
5.4	Позэпизодный план	0	0	0	1	0	0	1
	ВСЕГО	0	7,5	0	10	0	0	17,5

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Сценарий игрового и неигрового фильма» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Фабула и сюжет».	1
2	Тема: «Мотивировка».	1
3	Тема: «Основные элементы композиции ».	1
4	Тема: «Характер и способы характеристики».	1
5	Тема: «Работа сценариста в съемочном периоде. Техника работы с живым материалом».	1
6	Тема: «Работа сценариста на постпродакшене».	1
7	Тема: «Заявка».	1
8	Тема: «Логлайн».	1
9	Тема: «Синописис».	1
10	Тема: «Поэпизодный план».	1

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 «Сценарий игрового и неигрового фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение и активная работа на практических занятиях	6,7
посещение лекций	6,7
творческое задание	7
устный опрос	6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	7
зачет	6

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный перечень тем для устного опроса:

1. Замысел игрового фильма.
2. Замысел неигрового фильма.
3. Развитие действия в игровом фильме.
4. Развитие действия в неигровом фильме.
5. Катарсис, кульминация, развязка, финал.
6. Решение сцен в игровом фильме.
7. Решение сцен в игровом фильме.
8. Разница между созданием диалогов для кино и ТВ-сериала.

Примеры творческого задания:

1. Написание заявки сценария короткометражного фильма
2. Написание поэпизодного плана

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету

1. Как фабула отличается от сюжета?
2. Приведите пример перипетии.
3. Расскажите о видах конфликта и их особенностях.
4. Что такое композиция фильма?
5. Назовите основные элементы композиции фильма.
6. Что важнее в сценарии – история или герой?
7. Что такое система персонажей?
8. Расскажите о концепции «пути героя» Дж. Кэмпбелла.
9. Чем отличается характер от характеристики?
10. Какие неклассические приемы создания персонажей существуют?

Вопросы к экзамену

1. Что такое панчлайн и сетап?
2. Какой хронометраж присущ сверхкоротким, коротким и полным метрам?
3. Какие жанры чаще всего встречаются в короткометражном кино? Чем они характеризуются?
4. Что такое экранизация?
5. Сколько типов экранизации можно выделить?
6. Чем отличается неигровое кино от игрового?
7. Перечислите виды документального кино и их особенности.
8. Что входит в список задач сценариста-документалиста?
9. С какими этическими вопросами может столкнуться документалист?
10. Какие функции могут исполнять детали в документальном фильме?
11. Назовите несколько правил проведения интервью.
12. Каковы производственные функции заявки, логлайна, синопсиса, поэпизодного плана?
13. Что такое сценарная заявка?
14. Чем сценарная заявка отличается от режиссерского тритмента?
15. В чем разница между теглайном и логлайном?
16. Какие элементы сценария необходимо отразить в логлайне?
17. Каков средний объем синопсиса для короткометражного/полнометражного фильма?
18. В какой форме пишется расширенный синопсис?
19. Зачем нужна библия персонажей?
20. Как оформляется поэпизодный план?
21. Уместен ли в поэпизодном плане подробный диалог?

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 6			
Обязательная аудиторная работа			
Устный опрос	8	7	56
Посещение и активная работа на практических занятиях	5	2	10
Посещение лекций	2	2	4
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 7			
Обязательная аудиторная работа			
творческое задание	26	2	52
Посещение и активная работа на практических занятиях	4	3	12
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. Труби Дж. «Анатомия истории. 22 шага к созданию успешного сценария». Издательство «Альпина Нон-фикшн» 2016 г.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Режиссура образной экранной документалистики [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.-Петерб. гос. ун-т кино и тел. ; сост. П. Я. Солдатенков. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2013. - 75 с. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000184.pdf
3. Скороход, Наталья Степановна. Основы киносценария [Текст] : учебное пособие / Н. С. Скороход, Т. Д. Рахманова ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 112 с.
http://books.gukit.ru/pdf/2017/Uchebnaja%20literatura/Skorohod_Rahmanova_Osnovy_kinodramaturgii_Ucheb_pos_2017/Skorohod_Rahmanova_Osnovy_kinodramaturgii_Ucheb_pos_2017.pdf
4. Митта, А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куртисе, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... [Текст] / А. Митта. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : АСТ, 2014. - 469 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
3. Новости киноиндустрии и телевидения <http://www.kino-tv-forum.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>
База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>
Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.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

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.

Обучающемуся необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. При планировании и организации времени, необходимого на изучение дисциплины, кроме аудиторных занятий обучающемуся рекомендуется отводить время для самостоятельной работы по разделам и темам курса.

Самостоятельная работа направлена:

-на подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение лекций по соответствующей теме, чтение сценариев и анализ фильмов; использование литературы, приведенной в РПД;

-умение анализировать сценарий и фильм, учитывая художественные особенности авторов произведения;

-подготовку к зачету/экзамену по вопросам, приведенным в РПД.

При изучении дисциплины и подготовке к зачету/экзамену можно рекомендовать следующую методику (последовательность действий обучающегося):

- 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.

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

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 зачета/экзамена по данной дисциплине должен:

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