

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

«Теория драматургии»

Наименование ОПОП: Кинодраматург
Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия
Форма обучения: очная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: драматургии и киноведения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академ. час. / 5 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 100,7 час.
самостоятельная работа: 79,3 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	1
опрос	2
посещение занятий	1,2
тест	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1
зачет с оценкой	2

Рабочая программа дисциплины «Теория драматургии» 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 «Кинодраматург» по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия

Составитель(и):

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

Рецензент(ы):

Попов В.Г., 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:

формирование системных знаний и представлений о истории развития теории драмы и теории кинодраматургии, современных тенденциях и направлениях в драматургии кино и театра; изучить главные теории кинодраматургии и освоить способы применения их в практике написания сценария.

Задачи дисциплины:

1. Изучить историю драматургии, современные тенденции и направления развития.
2. Освоить общую и специальную терминологию, применяемую в области драматургии.
3. Изучить законы драматургии, методы анализа драматургического произведения, процесса исторического развития драмы, основных этапов в эволюции жанров и форм.
4. Сформировать умение грамотно использовать терминологию теории драматургии и законы драматургии при написании собственных 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:

нет предшествующих дисциплин

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

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Работа над постановочным проектом

Редактирование сценария

Анализ экранизаций

Творческая практика

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-2 — Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства.

ОПК-2.2 — Применяет законы драматургического построения сценария и фильма, анализирует логику их функционирования.

Знает: основные принципы построения произведения драматургии

Умеет: анализировать основные компоненты драматургии и их взаимосвязь

Владеет: методиками построения композиции

ОПК-2.1 — Анализирует произведения драматургии, выявляет характерные черты, присущие произведениям разных направлений и стран, определяет их отличия и общие черты.

Знает: понятийный аппарат теории драматургии; законы драматургии

Умеет: анализировать драматургические методы и приемы просмотренных фильмов, телепередач, спектаклей; различать особенности построения драматургических моделей в разных видах, жанрах и направлениях кино, театр, телевидение

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-1 — Способен демонстрировать углубленное представление о месте экранных искусств в культурной жизни общества, их роли в создании художественных ценностей, об основных тенденциях и особенностях развития мирового кинематографа в современных условиях.

ПК-1.2 — Определяет и анализирует основные тенденции развития экранных искусств на современном этапе развития общества.

Знает: методологические основы изучения кинематографа

Умеет: определяет основные тенденции развития современного кинематографа

Владеет: навыками объективной оценки новизны и оригинальности современных явлений в киноиндустрии

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 100,7 час.

самостоятельная работа: 79,3 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1
зачет с оценкой	2

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	2	Итого
Лекции	32	32	64
Практические	16	16	32
Консультации	2	2	4
Самостоятельная работа	17,5	49	66,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	8,6	12,8
Итого	71,7	107,6	179,3

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Особенности кинодраматургии

Тема 1. 1. Введение. Драматургия - искусство рассказывать истории.

Особенности кинодраматургии неигровых видов кино и художественной мультипликации. Кинорежиссер и кинодраматург. Драматургичность жизни. Прогнозирование и исследование психологии зрительского восприятия. Место и значение сценарного периода в процессе создания фильма. Основные этапы становления

Тема 1. 2. Кинодраматургия как область литературно-кинематографического творчества.

Кинодраматургия как новый род литературы, предназначенный для экранного воплощения. Отличительные особенности и взаимосвязь литературной прозы, театральной драматургии и кинодраматургии. Сценарий и фильм - особенности написания сценария с учетом специфики кинофильма (движущегося изображения, пространственных и временных возможностей действия, ограниченности метражом фильма, монтажной организации кинопроизводства, его дискретности и т.д.). Авторский замысел (оригинальный сценарий и экранизация) - его

формирование, обязательная новизна и значение. Оценка замысла. Заявка, синопсис, основные формы сценарной записи.

Тема 1. 3. Сценарий как замысел 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 1. 4. Фабула, сюжет, конфликт.

Сюжет как основной драматургический компонент фильма. Сюжет как драматический конфликт, развернутый в системе отношений между героями, в процессе развития внешнего и внутреннего действия; как единство взаимосвязей персонажей, данное в движении и столкновениях. Основные элементы сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия (драматические перипетии, коллизия, понятие драматического события, центральное и второстепенные события), кульминация, развязка. Необязательность прямой последовательности этих элементов в системе развертывания киносюжета. Фабула как состав событий будущего произведения в их логической последовательности. Воплощение авторского замысла в характеристике обстановки, пейзажа, ритмическом построении и т.д. Возникновение новых сюжетных форм, новых линий композиционного единства и сложных форм драматургической организации материала.

Раздел 2. Композиция

Тема 2. 1. Композиция киносценария.

Композиция – построение, соразмещение элементов сценария. Композиция как отражение осознанных художником закономерностей изображаемой объективной действительности в системе данного кинопроизведения. Требование композиционного единства, соразмерности отдельных элементов произведения. Виды композиции (структурная, сюжетная, сюжетно-линейная). Основные элементы композиции произведения: сцена и эпизод. Сцена как момент действия, происходящего в одном месте; способы соединения сцен в фильме. Эпизод – завершенная часть сценария, состоящая из одной или нескольких сцен, объединенных темой и драматическим противоречием. Структура построения эпизода.

Тема 2. 2. Характер.

Драматический конфликт и характер в киносценарии. Герои: протагонист и антагонист. Понятие типического. Поиск или создание «героя нашего времени» как одна из составляющих будущего успеха фильма. Главные и второстепенные герои произведения. Их мотивировки. Как вызвать к герою симпатию? Динамика развития характера (дуга характера, характер и характеристика).

Тема 2. 3. Жанры кинодраматургии.

Жанры художественного кино, их особенности, своеобразие процесса формирования жанров в кинодраматургии. Возникновение мелодрамы, детектива и комедии на ранних этапах истории кино. Распад этих жанров и появление новых. Комедия и её разновидности: лирическая комедия, сатира, фарс. Приключенческий и музыкальный жанры. Новые жанры в современном кинематографе. Смещение жанров. «Авторское кино» и жанровый кинематограф.

Тема 2. 4. Редакторское мастерство.

Особенности работы редактора в кино. Редактор как один из организаторов сценарного портфеля. Редактор и продюсер. Работа редактора над литературным сценарием (поиск авторов и литературного материала, изучение современных литературных процессов). Анализ литературного сценария: соответствие замысла и исполнения, значительность и новизна содержания, единство жанрового и стилистового решения и т.д. Работа редактора над режиссерским сценарием. Уточнение текста диалогов на стадии озвучивания фильма. Особенности работы редактора на телевидении и в документальном кино.

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	Особенности кинодраматургии	32	0	0	16	0	0	48
1.1	Введение. Драматургия - искусство рассказывать истории.	8	0	0	4	0	0	12
1.2	Кинодраматургия как область литературно-кинематографического творчества.	8	0	0	4	0	0	12
1.3	Сценарий как замысел фильма.	8	0	0	4	0	0	12
1.4	Фабула, сюжет, конфликт.	8	0	0	4	0	0	12
2	Композиция	32	0	0	16	0	0	48
2.1	Композиция киносценария.	8	0	0	4	0	0	12
2.2	Характер.	8	0	0	4	0	0	12
2.3	Жанры кинодраматургии.	8	0	0	4	0	0	12
2.4	Редакторское мастерство.	8	0	0	4	0	0	12
	ВСЕГО	64	0	0	32	0	0	96

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Теория драматургии» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Введение. Драматургия - искусство рассказывать истории. ».	4
2	Тема: «Кинодраматургия как область литературно-кинематографического творчества. ».	4
3	Тема: «Сценарий как замысел фильма. ».	4
4	Тема: «Фабула, сюжет, конфликт. ».	4

5	Тема: «Композиция киносценария. ».	4
6	Тема: «Характер. ».	4
7	Тема: «Жанры кинодраматургии. ».	4
8	Тема: «Редакторское мастерство. ».	4

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 «Теория драматургии».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	1
опрос	2
посещение занятий	1,2
тест	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	2
зачет	1

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Список тем для доклада:

1. Софокл
2. Еврипид
3. Шекспир В.
4. Кальдерон П.
5. Мольер Ж.-Б.
6. Шиллер Ф.
7. Гольдони К.
8. Гоголь Н.В.
9. Тургенев И.С.
10. Салтыков-Щедрин М.Е.
11. Сухово-Кобылин А.В.
12. Горький М.
13. Чехов А.П.
14. Островский А. Н.

Примеры тестовых заданий:

1. Три рода литературы:

- а)эпопея, гимн, комедия
- б)роман, ода, трагедия
- в)эпос, лирика, драма
- г)повесть, элегия, мелодрама}

2. Кто автор известной литературоведческой статьи «Как сделана “Шинель” Гоголя?» 1919 года?

- а)Юрий Тынянов
- б)Виктор Шкловский
- в)Адриан Пиотровский
- г)Борис Эйхенбаум}

3. Что НЕ относится к жанровой разновидности эпического произведения?

- а)былина
- б)эпопея
- в)легенда
- г)песнь
- д)сказка

Темы для устного опроса:

- 1. Структура сценария. Трёхчастное структурное деление.
- 2. Композиционные элементы сценария
- 3. Замысел. Тема или идея сценария
- 4. Фабула. Сюжет
- 5. Характер. Рольевые функции основных и второстепенных персонажей драмы.
- 6. Конфликт. Коллизии
- 7. Драматическое действие как принцип сюжетосложения
- 8. Композиция. Слово в драме
- 9. Атмосфера сценария
- 10. Жанры драматического произведения
- 11. . Творческая заявка, «синопсис» или же либретто, «тритмент» сценария
- 12. Основные формы сценарной записи

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету:

- 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.

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Предлагаемые обстоятельства.
2. 4 группы персонажей, преодолевающих барьер.
 1. Мотивировка героя.
 2. Трехактная структура сценария.
3. Мотивировка героя.
4. Трехактная структура сценария.
5. Что такое драматическое действие.
6. Задачи экспозиции.
7. Исходное событие.
8. Проблемы второго акта.
9. Три рода литературы. Особенности драматургии.
- 10 Третий акт.
- 11.Препятствие. Событие.
12. Конфликт.
13. Коллизия.
14. Альтернативный фактор.
15. Драматическая ситуация.
16. Кульминация.
17. Идейно- тематический замысел сценария.
18. Усложнение.
19. Завязка.
20. Поворотное событие.

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 1			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий	2	24	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 2			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий	2	24	48
Обязательная самостоятельная работа			
опрос	11	1	11
Тест	11	1	11
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. Скороход, Н. С. Основы кинодраматургии [Текст] : учебное пособие / Н. С. Скороход, Т. Д. Рахманова ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 112 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Калужских, Е. В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Калужских. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 96 с. — Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/reader/book/107316/#1>
3. Катыхшева, Д. Н. Вопросы теории драмы: действие, композиция, жанр [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. Н. Катыхшева. — 4-е изд. стер. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 256 с. — Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/90843/#1>
4. Аль, Д.Н. Основы драматургии. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 288 с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/101636/#1>
5. Мариевская, Н. Е. Время в кино [Электронный ресурс] / Н. Е. Мариевская. - Москва : Прогресс-Традиция, 2015. - 336 с. — Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-89826-439-0>
6. Дмитриев, Л. А. Искусство драмы. Очерки о законах драмы [Текст]. Часть 1. Часть 2 / Л.А. Дмитриев. - М. : ИПКРПР, 2006.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. Снайдер, Блейк. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства [Текст] = Save The cat. The last book on screenwriting you'll ever need : пер. с англ.: научно-популярная литература / Б. Снайдер. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 264 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
8. Пешков, А. Литература и кино [Электронный ресурс] / А. Пешков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 5 с. — Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/38061/#1>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
3. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.profkino.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>

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

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

Сайт-агрегатор рецензий на фильмы и видеоигры «Критиканство». <http://www.kritikanstvo.ru>

Сайт-агрегатор рецензий на фильмы «Rotten Tomatoes». <https://www.rottentomatoes.com>

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

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

Справочная правовая система КонсультантПлюс.

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

Обучающемуся необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. 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 и заданиям, приведенным в РП.

Обучающийся для получения зачета по данной дисциплине должен:

- активно работать на практических занятиях;
- принимать активное участие в дискуссии;
- при необходимости ответить на поставленные вопросы на зачете.