

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

«Мастерство кинодраматурга»

Наименование ОПОП: Кинодраматург
Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1188 академ. час. / 33 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 567,2 час.

самостоятельная работа: 620,8 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
доклад	2,6
курсовой проект	2,6
посещение учебных занятий	1,2,3,4,5,6,7,8
творческое задание	1,3,4,5,7,8
тест	1,2,3,4,5,7,8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1,5,7
зачет с оценкой	2
курсовой проект	2,4,6
экзамен	3,6,8

Рабочая программа дисциплины «Мастерство кинодраматурга» 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 кафедры

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:

формирование комплекса знаний, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в области кинодраматургии;
развитие драматургических способностей;
формирование практических навыков построения драматургии в разных жанрах и форматах;
освоение общей и специальной терминологии, применяемой в теории драматургии.

Задачи дисциплины:

1. Предметное изучение опыта крупнейших мастеров через чтение и анализ сценариев, а также просмотр и разбор фильмов.
2. Формирование навыка поиска драматургического материала и выстраивания из него интересного сценария в различных форматах и видах (неигровой фильм, игровой фильм, телесериал, телепрограмма).
3. Приобретение умения построить драматическое действие в рамках собственного произведения.
4. Приобретение навыков создания киносценария различной жанровой природы.
5. Постигание особенностей кинематографических средств выразительности, иными словами - овладение элементами киноязыка.
6. Формирование навыков оценки кино- и телесценария.
7. Освоение методов работы кинодраматурга с членами творческо-производственного коллектива.

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:

нет последующих дисциплин

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

Универсальные компетенции

УК-1 — Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.

УК-1.2 — Осуществляет критический анализ и синтез информации, применяет системный подход для решения поставленных задач.

Знает: принципы и методы критического анализа и синтеза полученной информации

Умеет: осуществлять поиск, синтез и анализ информации для решения задач профессиональной деятельности; применять принципы и методы системного подхода для решения поставленных задач

УК-3 — Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.

УК-3.1 — Применяет различные формы социального взаимодействия в команде для достижения поставленных целей.

Знает: способы взаимодействия драматурга с членами творческой группы

Умеет: применять методы, формы и принципы взаимодействия для достижения поставленных целей

Владеет: навыками эффективного взаимодействия с членами творческо-производственного коллектива

УК-3.2 — Определяет свою роль в команде и несет ответственность за её реализацию.

Знает: роль кинодраматурга в процессе создания творческого проекта

Умеет: определяет место своей будущей профессии в кинематографическом процессе; предвидеть и анализировать возможные результаты /последствия принимаемых решений

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 — Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе.

ОПК-1.3 — Применяет знания особенностей выразительных средств искусства для создания собственных произведений, основываясь на анализе исторического развития различных видов искусств и современных тенденциях в кинематографии.

Знает: способы применения выразительных средств искусства при формировании сюжета произведения

Умеет: использовать устоявшиеся стилистические маркеры для создания собственных произведений, стремится преломить их и привести новое

Владеет: навыками применения выразительных средств искусства при формировании сюжета аудиовизуального и сценического произведения

ОПК-2 — Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства.

ОПК-2.3 — Применяет знания основ творческо-постановочного и технологического процесса подготовки и создания аудиовизуальных произведений в практической деятельности.

Знает: специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии

Умеет: применять знания основ творческо-постановочного и технологического процесса подготовки и создания аудиовизуальных произведений в практической деятельности

Владеет: способами разработки предложений по корректировке произведений драматургии

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

Знает: основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта

Умеет: создавать сценарии полнометражных и короткометражных кино- и телефильмов

Владеет: навыками создания драматургической основы аудиовизуального произведения

ОПК-3 — Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

ОПК-3.2 — Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности.

Знает: основные источники информации по истории и теории искусства, теории драматургии; методы поиска информации в области культуры и искусства

Умеет: обрабатывать информацию с помощью информационно-коммуникационных технологий

Владеет: технологией обработки информации для использования ее в своей профессиональной деятельности

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-1.1 — Определяет место и роль экранных искусств в культурной жизни общества, в созидании художественных ценностей.

Знает: принципы взаимодействия экранных искусств, культуры и социума

Умеет: определять и анализировать значение экранных искусств в процессе создания художественных ценностей

Владеет: способностью определять место и роль экранных искусств в культурной жизни общества

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-3 — Способен демонстрировать знания и опыт в широком диапазоне творческой практической деятельности, включая умения по переработке и адаптации произведений драматургии к условиям кинопроизводства, разработки предложений по корректировке произведений драматургии.

ПК-3.1 — Согласовывает необходимость внесения изменений с автором, режиссером и съемочной группой, аргументирует свою точку зрения на редакционные правки в сценарии для более полного осуществления авторского замысла.

Знает: функции драматурга, продюсера, редактора, режиссера, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения

Умеет: воспринимать критические замечания продюсера, режиссера, редактора, консультанта; аргументировать свою точку зрения на редакционные правки в сценарии для более полного осуществления авторского замысла

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1188 академ. час. / 33 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 567,2 час.

самостоятельная работа: 620,8 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1,5,7
зачет с оценкой	2
курсовой проект	2,4,6
экзамен	3,6,8

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	2	3	4	5	6	7	8	Итого
Лекции	16	0	0	0	0	0	0	0	16
Практические	48	64	64	64	64	64	64	28	460
Индивид. занятия	8	8	8	8	8	8	8	4	60
Консультации	2	4	2	4	2	4	2	2	22
Самостоятельная работа	65,5	59	34	59	65,5	68	65,5	74	490,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	8,6	33,5	8,6	4,2	33,5	4,2	33,5	130,3

Итого	143,7	143,6	141,5	143,6	143,7	177,5	143,7	141,5	1178,8
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Специфика сценария, литературная образность и экранная пластика.

Тема 1. 1. Литературная образность.

Специфика сценария. Отличия от драмы. Экранная пластика. а)-Движущееся Изображение, Звук, Композиция - ТЕЛО

б)-Сюжет, Образ - ДУША

с) -Идея, Истина, существующая объективно (Абсолют, Бог) - ДУХ

Раздел 2. Слово в кино (немом и звуковом). Виды его использования.

Тема 2. 1. Виды и формы речи в кино.

Внутрикадровая - звучит речь и виден источник.

Внекадровая - звучит речь, но не виден источник, находящийся внутри сцены.

Закадровая - речь звучит и произносится вне пространства сцены.

Формы внутрикадровой речи: Диалог и Монолог.

Диалог - обмен мыслями и сообщения внутри фильма между персонажами. Монолог - пространное высказывание персонажа, сообщение или размышление вслух.

Формы внекадровой речи аналогичны внутрикадровой.

Формы закадровой речи:

Речь от Автора - "Покровские ворота" речь Казакова.

Речь от Персонажа - (Белое солнце пустыни) обращено к зрителям.

Вне сцены.

Внутренний монолог - обращено к себе, в контексте сцены.

Дикторский текст - Клим Самгин в начале серии.

Стихи и песни - Ирония судьбы или с легким паром.

Раздел 3. Время как «вещество» фильма.

Тема 3. 1. Виды времен: Хронотоп. Количество локаций от одного до множественности.

Структурирование пространства и времени в сценарии. Историческое время, физическое, психологическое, социальное. Преодоление в кинематографе бесконечности и конечности; необратимости и однонаправленности линии времени; целостности времени; равномерности времени; линейности времени. Сеттинг. Психологические пространства.

Раздел 4. Монтаж как способ мышления и повествования.

Тема 4. 1. Монтажное мышление.

Монтаж как способ мышления сценариста. Монтаж в художественном творчестве. Функции и виды монтажа в кинематографе. Пластичность в кино.

Раздел 5. Фабула, сюжет киносценария.

Тема 5. 1. Фабула. Сюжет. Фабула и сюжет – взаимосвязи с жанром и видом кинематографа.

Сюжет как один из основных компонентов драматургии фильма. Составные элементы сюжета.

Сюжет и фабула фильма. Сюжетные мотивы и ситуации. Их классификация.

Раздел 6. Деталь и ее функции в драматургии фильма.

Тема 6. 1. Фабульная функция детали.

Деталь, имеющая особое смысловое значение. Подчеркивающая и раскрывающая смысл.

Подчеркивающая душевное состояние персонажа. Звуковая или шумовая деталь.

Географическая деталь. Деталь-метафора: перенесение свойств одного предмета на другой.

Деталь - аллегория и деталь - символ. Аллегория - воплощение абстрактной идеи в предметном образе. Символ - знак. Последняя функция - т.н. многофункциональная.

Одновременно она фабульная, то есть является частью фабулы. Например в фильме "Пианино" само пианино многофункциональная и метафора и символ.

Раздел 7. Оформление замысла.

Тема 7. 1. Оформление замысла: заявка. Логлайн. Синописис. Поэпизодный план.

Экспозиция - представление. Завязка - начало конфликтного действия, конфликт. Развитие - задача подготовить к кульминации. Кульминация - вершина, пик конфликтного действия, точка. Развязка - отрезок, итог конфликтной борьбы. Финал - заключение. Американцы делят на три части: Начало, середина, конец. В американской теории необходимо две перипетии. От начала к середине, и от середины к финалу.

Раздел 8. Поэтика короткого метра. Особенности построения действия.

Тема 8. 1. Метраж (хронометраж) короткого метра. Классика короткого метра.

Особенности построения действия. Коллизия. Конфликт. Структурирование действия. Композиционное устройство сценария. Создание оригинального сценария короткометражного игрового фильма. Преимущества и особенности короткого метра. Композиция короткометражного кино. Основные приемы. Выбор темы, выбор тематики. Выбор жанра. Стилль и поэтика короткого метра.

Раздел 9. Композиция полнометражного фильма.

Тема 9. 1. Трехактная структура сценария.

Пространство и композиция. Закрытое и открытое пространство. Виды композиции: структурная, сюжетная, сюжетно-линейная, архитектоника. Специфика композиции полнометражного фильма. Внутренний конфликт. Специфика строения центральной части и финала сценария.

Раздел 10. Жанровый и авторский кинематограф.

Тема 10. 1. Доаристофанова комедия. Аристофанова комедия. Новоаттическая комедия. Комедия масок. Комедия положений.

Угол зрения автора и зрителя на предмет изображения. Высокий жанр - поэма, эпическая поэма, трагедия. Средний - драма, повесть. Низкий - комедия, приключение, мелодрама. Смешанный - "Семь" - детектив и триллер. "Полет над гнездом кукушки" - драма и комедия. Сложный - из разных жанров составляется новый. Уникальность авторского языка есть Стилль.

Раздел 11. Зачем сценаристу язык?

Тема 11. 1. Роль слова в работе сценариста.

А может сценарист вообще не обращать внимания на язык?: Проблема специфики сценарного текста. Может ли язык быть «излишним» и помешать? «И между ними происходит следующий разговор...» Специфика речевых характеристик. Проблема ненормативной лексики в сценарном мастерстве. Редактура. Что дальше? Подходы для совершенствования авторского языка.

Раздел 12. Новые подходы к экранизации.

Тема 12. 1. Игра в историческую реконструкцию. Осовременивание героя и сюжетных конструкций. Объективация архетипического сюжета.

Экранизация - образ произведения. Создание образа средствами другого вида искусства. Пересказ, иллюстрация (наименее творческий). "Борис Годунов" - Бондарчук. "Тихий Дон" - Герасимов. Новая трактовка, новое прочтение (по мотивам, на основе) "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" "Трон в крови" "Идиот" - Куросава "Полет над гнездом кукушки" Переложение. Выражение сути классического произведения, особенности эстетики средствами кино - "Царь Эдип".

Раздел 13. Драматический и повествовательный конфликты

Тема 13. 1. Конфликт. Драматургия эпизода: саспенс.

Драматический конфликт - прямая борьба противонаправленных сил, заканчивающихся поражением одной из сторон. Физической или духовной. Недраматический - повествовательный. Конфликт, построенный на разном отношении персонажей к одному и тому же предмету или явлению.

Раздел 14. Стадии развития конфликта

Тема 14. 1. Социальный конфликт. Межличностный конфликт. Внутренний конфликт. Конфликт «человек – бог».

Стадии развития конфликта: 1. Конфликтная ситуация. 2. Коллизия. 3. Начало и развертывание

конфликта. 4. Кульминация. 5. Финал. Виды финала Исчерпан (закрытый). Не исчерпан (открытый). Внешний конфликт. Внутренний конфликт - в драме главный внутренний конфликт героев, а в мелодраме - внешний. Оба, и внешний и внутренний, могут быть скрытыми.

Раздел 15. Этапы кинопроизводства

Тема 15. 1. Работа с вариантами киносценария. Редактирование режиссерского сценария.

Особенности работы с вариантами киносценария. Определение количества вариантов и потенциала автора, возможность привлечения соавторов. Механизм работы редактор –автор. Возможность введения в сценарий рекламной продукции. Работа с режиссерским сценарием. Понимание того, что литературный сценарий –это объект авторского права. Выстраивание коммуникации сценарист –режиссер –продюсер. Допустимость изменений литературного сценария. Производственная и финансовая экспертиза литературного и режиссерского сценариев.

Тема 15. 2. Предподготовительный период. Постпродакш.

Предподготовительный период. Экранизация - образ произведения. Создание образа средствами другого вида искусства. Подготовительный период. Съемочный период. Постпродакш. Выход в прокат.

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	Специфика сценария, литературная образность и экранная пластика.	4	0	0	16	0	0	20
1.1	Литературная образность.	4	0	0	16	0	0	20
2	Слово в кино (немом и звуковом). Виды его использования.	12	0	0	32	0	8	52
2.1	Виды и формы речи в кино.	12	0	0	32	0	8	52
3	Время как «вещество» фильма.	0	0	0	32	0	8	40
3.1	Виды времен: Хронотоп. Количество локаций от одного до множественности.	0	0	0	32	0	8	40
4	Монтаж как способ мышления и повествования.	0	0	0	32	0	0	32
4.1	Монтажное мышление.	0	0	0	32	0	0	32
5	Фабула, сюжет киносценария.	0	0	0	32	0	8	40
5.1	Фабула. Сюжет. Фабула и сюжет – взаимосвязи с жанром и видом кинематографа.	0	0	0	32	0	8	40
6	Деталь и ее функции в драматургии фильма.	0	0	0	32	0	0	32
6.1	Фабульная функция детали.	0	0	0	32	0	0	32
7	Оформление замысла.	0	0	0	32	0	8	40
7.1	Оформление замысла: заявка. Логлайн. Синописис. Поэпизодный план.	0	0	0	32	0	8	40
8	Поэтика короткого метра. Особенности построения действия.	0	0	0	32	0	0	32
8.1	Метраж (хронометраж) короткого метра. Классика короткого метра.	0	0	0	32	0	0	32
9	Композиция полнометражного фильма.	0	0	0	32	0	8	40
9.1	Трехактная структура сценария.	0	0	0	32	0	8	40
10	Жанровый и авторский кинематограф.	0	0	0	32	0	0	32

10.1	Доаристофанова комедия. Аристофанова комедия.Новоаттическая комедия. Комедия масок. Комедия положений.	0	0	0	32	0	0	32
11	Зачем сценаристу язык?	0	0	0	32	0	8	40
11.1	Роль слова в работе сценариста.	0	0	0	32	0	8	40
12	Новые подходы к экранизации.	0	0	0	32	0	0	32
12.1	Игра в историческую реконструкцию. Осовременивание героя и сюжетных конструкций. Объективация архетипического сюжета.	0	0	0	32	0	0	32
13	Драматический и повествовательный конфликты	0	0	0	32	0	8	40
13.1	Конфликт. Драматургия эпизода: саспенс.	0	0	0	32	0	8	40
14	Стадии развития конфликта	0	0	0	32	0	0	32
14.1	Социальный конфликт. Межличностный конфликт. Внутренний конфликт. Конфликт «человек – бог».	0	0	0	32	0	0	32
15	Этапы кинопроизводства	0	0	0	28	0	4	32
15.1	Работа с вариантами киносценария. Редактирование режиссерского сценария.	0	0	0	16	0	0	16
15.2	Предподготовительный период. Постпродакш.	0	0	0	12	0	4	16
	ВСЕГО	16	0	0	460	0	60	536

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Мастерство кинодраматурга» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Литературная образность.».	16
2	Тема: «Виды и формы речи в кино.».	32
3	Тема: «Виды времен: Хронотоп. Количество локаций от одного до множественности. ».	32
4	Тема: «Монтажное мышление. ».	32
5	Тема: «Фабула. Сюжет. Фабула и сюжет – взаимосвязи с жанром и видом кинематографа.».	32

6	Тема: «Фабульная функция детали.».	32
7	Тема: «Оформление замысла: заявка. Логлайн. Синописис. Поэпизодный план.».	32
8	Тема: «Метраж (хронометраж) короткого метра. Классика короткого метра. ».	32
9	Тема: «Трехактная структура сценария.».	32
10	Тема: «Доаристофанова комедия. Аристофанова комедия. Новоаттическая комедия. Комедия масок. Комедия положений.».	32
11	Тема: «Роль слова в работе сценариста. ».	32
12	Тема: «Игра в историческую реконструкцию. Осовременивание героя и сюжетных конструкций. Объективация архетипического сюжета.».	32
13	Тема: «Конфликт. Драматургия эпизода: саспенс.».	32
14	Тема: «Социальный конфликт. Межличностный конфликт. Внутренний конфликт. Конфликт «человек – бог».».	32
15	Тема: «Работа с вариантами киносценария. Редактирование режиссерского сценария.».	16
16	Тема: «Предподготовительный период. Постпродакш.».	12

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 «Мастерство кинодраматурга».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
доклад	2,6
курсовой проект	2,6
посещение учебных занятий	1,2,3,4,5,6,7,8
творческое задание	1,3,4,5,7,8
тест	1,2,3,4,5,7,8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	2
курсовой проект	2,4,6
экзамен	3,6,8
зачет	1,5,7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Темы творческих заданий:

1. Сценарный этюд без слов
Студент должен написать этюд, в котором герой попадает в драматическую ситуацию, преодолевает ее, но при этом не используются выразительные средства речи
2. Сценарный этюд «Я тебя люблю – я тебя ненавижу»
Студент должен написать по смыслу законченное произведение, в котором первая фраза диалога звучит как «Я тебя люблю», а последняя «Я тебя ненавижу»
3. Сценарный этюд «Стена»
Студент должен определить для себя как жанр, в котором он раскроет эту тему – философская притча, юмористическая сценка, басня
4. Сценарный этюд Экранизация сказки «Машенька и медведи»
Цель упражнения: основываясь на первоисточнике внести в этюд свое оригинальное содержание
5. Сценарный этюд «Носок, зажигалка, ручка».
Студент должен описать ситуацию, когда сюжет связан на использование всех перечисленных деталей.
6. Создание оригинального сценария короткометражного игрового фильма (ки-нонвеллы).
7. Создание оригинального сценария полнометражного игрового фильма

Список тем для доклада:

1. Основные жанры современного телевизионного сериала.
2. Проблемы «вертикального» и «горизонтального» сериала.
3. Арка сезона.
4. Специфика создания героя для телесериала.
5. Анализ основных сериалов современного эфира России, Америки, Европы и восточных стран.
6. Работа над адаптациями.
7. Основные жанры современного массового кинематографа.
8. Исходный материала и проблемы осовременивания героя и структуры действия.
9. «Визуализация» произведений литературы.
10. Концовка и завязка как доминанты развития основных сюжетных поворотов.
11. Сцена в структуре сценария, ее значение и внутренняя структура.
12. Последовательность и построение сюжета.
13. Идеи нелинейного развития действия.
14. Пространство и время в кинематографе.
15. Анализ фильма «Криминальное чтиво» К. Тарантино
16. Структура развития действия.
17. Жанровый и авторский кинематограф.
18. Жанры классические и новые.
19. Форма написания киносценария.
20. Парадигма Сиды Филда.

КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ:

Курсовой проект по дисциплине "Мастерство кинодраматурга" пишется в 2,4,6 семестрах .

Они направлены на формирование и раскрытие навыков создания истории.

В зависимости от специфики каждой творческой мастерской курсовые проекты могут отличаться по заданию.

Руководитель решает самостоятельно, какая драматургическая специфика будет отражена в них.

Задания усложняются, идут от малых форм к более сложным и большим, от короткометражного фильма к полнометражному.

Примерная тематика курсовых работ рассматривается и утверждается на заседаниях кафедр. Темы курсовых работ должны затрагивать наиболее сложные аспекты сценарного мастерства, носить проблемный характер и быть конкретными по содержанию.

Тематика курсовых проектов по дисциплине «Мастерство кинодраматурга» обучающихся по направлению подготовки 52.03.06 «Драматургия» сосредоточена вокруг следующих проблем:

- наблюдения из жизни (портрет человека, случай, короткая история);
- деталь и ее место в сценарии (создание характера героя на основе детали костюма, мимики, предмета, обстановки комнаты и пр.);
- речевые характеристики героя (сцена без слов, создание портрета героя с помощью речевых характеристик);
- портрет вещи;
- герой нашего времени (создание современного героя);
- о чем не могу молчать (формирование современной проблематики сценария);
- биография героя;
- арка сезона телевизионного сериала;
- заявка на создание короткометражного фильма;
- заявка на создание сезона сериала;
- заявка на создание полнометражного фильма;
- питчинг короткометражного фильма;
- питчинг сезона сериала;
- питчинг полнометражного фильма;
- сценарий короткометражного фильма;
- сценарий одной серии сериала;
- сценарий полнометражного фильма.

примеры тестовых заданий:

43. Сцена характеризуется единством места, ... и действия.

- a) персонажей
- b) конфликта
- c) времени
- d) темы

44. Появление нового смысла от сопоставления двух кадров, поставленных при монтаже ря-дом, получило название Эффект

- a) Балашова
- b) Калашова
- c) Кулешова
- d) Калганова

45. Какую функцию выполняет игрушечная белочка в фильме «Летят журавли» (1957)?

- a) метафорическую
- b) фабульную
- c) показ целого через его часть
- d) смысловую

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень вопросов к зачету (1 семестр):

1. Предписание и описание (по Сегер).
2. Драматический конфликт.
3. Принцип построения эпизода. Сцена, деталь.

4. Препятствие, событие, повторное событие.
5. Фабула, сюжет.
6. Жанры драматического произведения.
7. Принципы дедраматизации.
8. Мотивировка, цель, поступок.
9. Драматургия положения, драматургия характеров.
10. Проблемы экранизации.
11. Отношения протагонист – антагонист.
12. Сценарий как вид литературы.
13. Каковы отличительные черты эпоса?
14. Какие этапы развития мифологического мышления выделил А.Ф. Лосев? Какими специфическими чертами они наделены?
15. Что такое лирика? В каком веке она возникла?
16. Каковы особенности драмы?
17. В чем отличительная особенность сценария от драмы?
18. Что такое внимание?
19. Что дает внимание сценаристу?
20. Что такое воображение?
21. Чем отличается воображение от фантазии?
22. Что дают воображение и фантазия сценаристу?
23. Зачем необходимо вести творческий дневник сценаристу?

Перечень вопросов к зачету с оценкой (2 семестр):

1. Сценарий. Предмет и задача курса.
2. Место сценариста в общем процессе телеискусства.
3. Особенности сценария .
4. Примеры сценариев. Сценарий как основа для технологии производства многосерийного телефильма.
5. Редакция. Структура редакции, сценарная иерархия (автор идеи — сценарная группа — группа диалогистов)
6. Обязанности и задачи сценариста - на примере различных редакций теле- и кино-студий.
7. Редакционная политика студий. Государство - телеканал - студия - зритель.
8. Разработка идейно-тематического замысла.
9. «Горизонтальный» и «вертикальный» сюжеты.
10. Историческая и криминальная драма, мелодрама, молодежная комедия, ситком, драмеди, фильм «выходного дня».
11. Какие возможны виды времени в сценарии?
12. Каковы отличительные черты «исторического времени» в сценарии?
13. Каковы отличительные черты «физического времени» в сценарии?
14. Какие виды «психологического времени» существуют в мировом кинематографе?
15. Какие характеристики определяют «социальное время» в фильме?
16. Возможно ли использование в сценарии нелинейных временных композиций? За-чем применять подобный прием в сценарии?
17. Что такое «хронотоп»? Как это понятие связано с сеттингом в сценарии?
18. Что такое заявка? Зачем нужна заявка?
19. Из каких компонентов должна состоять заявка?
20. Какие вопросы должны быть освещены в логлайне?
21. В чем отличительные особенности синопсиса от логлайна и заявки?
22. Что такое поэпизодный план?

Перечень вопросов к экзамену (3 семестр):

1. Специфика сценария.
2. Монтаж как способ мышления и повествования.
3. Понятие о кадре.
4. Виды киносюжетов.
5. Структурирование пространства и времени в сценарии.
6. Замысел как особое творческое состояние.
7. Поэтика короткого фильма.
8. Особенности построения действия.
9. От каких кинопрофессий зависит работа сценариста?
10. Какие упражнения можно использовать сценарист, чтобы разбудить творческое состояние?
11. Как «мобилизация внимания» связана со спецификой сценарной работы?
12. Что такое «библия героев»?
13. Как «фиксация импульса» помогает в коллективной работе над сценарным текстом?

3. Тематика курсовых проектов

Студенты выбирают тему курсовой работы самостоятельно, руководствуясь интересом к проблеме, наличием специальной киноведческой литературы по исследуемому вопросу, а также возможностью получения фактических данных для ее написания.

Темы курсовых работ должны затрагивать наиболее сложные аспекты сценарного мастерства и киноведения, носить проблемный характер и быть конкретными по содержанию.

ТЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КУРСОВЫХ РАБОТ:

- основные жанры литературы: эпос, лирика, драма, роман и др.;
- понятие киносценария, синтез жанров и видов современной литературы в форме киносценария;
- проблематика и поэтика литературного произведения;
- основные темы современного кинематографа;
- актуальность художественного произведения и вневременные функции искусства;
- специфика проблематики короткометражного фильма;
- специфика проблематики авторского полного метра;
- специфика проблематики жанрового кинематографа;
- специфика проблематики телевизионного сериала;
- специфика проблематики мультипликационного фильма;
- взаимодействие главного героя и проблематики фильма;
- герой и развитие действия в сценарии;
- внутренний план персонажа, внешний план;
- эмоциональная сфера и формирование характера персонажа;
- физическая жизнь и раскрытие характера: одежда, еда и специфика речи в создании экранного образа;
- «предлагаемые обстоятельства» и «наблюдение» в работе сценариста;
- контекст существования героя, содержание внутренней жизни и внешние силы конфликта;
- специфика функционирования героя в различных жанрах современного кинематографа.

Перечень вопросов к зачету (5 семестр):

1. Сценарий телесериала.
2. Редакционная политика студий.
3. Работа сценариста с редактором студии.
4. Работа сценариста над заявками для телесериалов.
5. Основной комплект документов для презентации идеи телесериала.
6. Характерные персонажи телесериалов.
7. Основные виды телесериалов.
8. Основные жанры.
9. Творческая лаборатория сценариста.
10. Работа над сценарием.
11. Композиция сценария.
12. Работа в сценарной группе: основные методы, этикет.
13. Лучшие сериалы мира: анализ успеха.
14. Авторские права сценариста телесериала.
15. Каковы основные критерии метража короткометражного фильма?
16. Какой хронометраж оптимален в современном кинопроизводстве?
17. Какие фильмы можно отнести к классике короткометражного кино?
18. В чем состоят преимущества короткометражного фильма?
19. Существуют ли особенности в создании и реализации короткометражного фильма?
20. Какова композиция короткометражного фильма?
21. Какие основные приемы можно использовать в сценарии короткометражного фильма?
22. В чем специфика выбора темы короткометражного фильма?
23. Какие жанровые характеристики свойственны короткометражному кинематографу?

Перечень вопросов к экзамену(6 семестр):

1. Композиция полнометражного фильма.
2. Жанровый и авторский кинематограф.
3. Жанры классические и новые.
4. Разработка характеров действующих лиц.
5. Три вида литературы. Особенности драматургии.
6. Ремарка и диалог.
7. Различные типы экранизаций.
8. Как выглядит композиция?
9. Что такое коллизия?
10. Что такое перипетия?
11. Что такое конфликт?
12. Что такое драматический конфликт?
13. Каковы четыре типа драматического конфликта?
14. Чем отличается межличностный конфликт в авторском кинематографе от межличностного конфликта в жанровом кинематографе?
15. Каковы отличительные черты социального конфликта?
16. Как связана тема фильма и его конфликт?

Перечень вопросов к зачету (7 семестр):

1. Жанровый и авторский кинематограф.
2. Жанры классические и новые.
3. Разработка характеров действующих лиц.
4. Три вида литературы. Особенности драматургии.

5. Ремарка и диалог.
6. Различные типы экранизаций.
7. Исторический фильм и фильм-биография.
8. Драматургия эпизода.
9. Поэпизодный план как метод работы над композицией.
10. Развитие и разрешение драматического конфликта как выражение авторской концепции
11. Сквозное действие.
12. Предлагаемые обстоятельства. Исходное событие.
13. Существует ли разделение на жанры авторского и массового кинематографа?
14. В чем состоит специфика понятия «авторский кинематограф»?
15. Как максимально точно определить жанровую характеристику сценария?
16. Почему и как связаны жанры классической драматургии и сценария?
17. В чем разница между жанровыми чертами и стилистическими приемами в кинематографе?
18. Какие существуют поджанры комического в драматургии и сценарном мастерстве?
19. Какие три классических проблематики и поэтики комедии появились в Древней Греции? В чем состоит их специфика?
20. Как классические драматургические структуры комедии проявляются в современном сценарном мастерстве?

Перечень вопросов к экзамену (8 семестр):

1. Исторический фильм и фильм-биография.
2. Драматургия эпизода.
3. Поэпизодный план как метод работы над композицией.
4. Развитие и разрешение драматического конфликта как выражение авторской концепции
5. Сквозное действие.
6. Предлагаемые обстоятельства. Исходное событие.
7. Различные формы записи сценария, используемые в практике мирового кинематографа.
8. Какие виды экранизаций существуют в сценарном мастерстве?
9. Как изменяется и трансформируется форма экранизации в современном кино и теле-производстве?
10. Какие примеры экранизаций современной литературы вы можете привести? Какому из видов экранизации они соответствуют?
11. Какие новые приемы возникли и развиваются в современном производстве?
12. В чем специфика трактовки проблематики и поэтики классических литературных текстов?
13. Что такое архетипические герои и архетипические сюжетные конструкции?
14. В чем отличие понятий «сцена» и «эпизод»?
15. Дайте определение понятия «мотивировка»? Обязательно ли наличие мотивировки героя в эпизодах сценария?
16. Является ли мотивировка обязательным сценарным компонентом?
17. Какие уровни конфликта бывают? Могут ли быть различия между силами конфликта во всем сценарии и в отдельных его эпизодах?
18. В каких жанрах может быть использован саспенс? Для каких целей саспенс может быть использован в романтических комедиях?

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 учебных занятий	1	32	32
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	18	1	18
Творческое задание	20	1	20
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 учебных занятий	1	32	32
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	8	1	8
Курсовой проект	30	1	30
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Тест	18	1	18
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 3			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	1	32	32
Обязательная самостоятельная работа			
Творческое задание	20	1	20
Тест	18	1	18
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 учебных занятий	1	32	32
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	18	1	18
Творческое задание	20	1	20
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 учебных занятий	1	32	32
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	18	1	18
Творческое задание	20	1	20
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 учебных занятий	1	32	32
Обязательная самостоятельная работа			
Курсовой проект	30	1	30
Доклад	8	1	8
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
	18	1	18
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			
Посещение учебных занятий	1	32	32
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	18	1	18
Творческое задание	20	1	20

ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 8			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	1	21	21
Обязательная самостоятельная работа			
Творческое задание	20	1	20
Тест	29	1	29
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.-Петербург. 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. Фридрихсон, А. И. Живой сценарий. Ремесло кинодраматурга : в 3 кн. Кн. 1. учебное пособие / А.И. Фридрихсон, М.А. Касаточкина. - Москва : Флинта, 2017. - 94 с. - ISBN 978-5-9765-1509-3. - Текст: электронный.
<https://ibooks.ru/bookshelf/27255/reading>
4. Нехорошев, Л. Н. Драматургия фильма [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Нехорошев. - Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова, 2009. — Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/94229/#1>
5. Фридрихсон, А. И. Живой сценарий. Ремесло кинодраматурга : в 3 кн. Кн. 1: учеб. пособие [Электронный ресурс] / А. И. Фридрихсон, М. А. Касаточкина. - Москва : Флинта, 2012. - 94 с. — Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-1509-3>
6. Сценарное мастерство : кино- и теледраматургия как искусство, ремесло и бизнес [Текст] : реферат книги Р. Уолтера. - М. : ИПК работников телевидения и радиовещания, 2007. - 63 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. На уроках сценарного мастерства [Электронный ресурс] - Т.1 /сост. М. О. Виденко. – М.: ВГИК, 2013. – 303 с. — Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/69384/#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.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>

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>

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/экзамену по вопросам, приведенным в РП.

Обучающийся для проведения дискуссии по данной дисциплине должен:

- активно работать на практических занятиях, участвовать в дискуссиях;
- представить самостоятельный расширенный анализ сценария или фильма, необходимый по программе.