

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
«Сериальная форма фильма»

Наименование ОПОП: Кинодраматург

Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,3 час.

самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	8
посещение учебных занятий, активная работа на занятии	8
творческое задание	8
тест	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	8

Рабочая программа дисциплины «Сериальная форма 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 «Кинодраматург» по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия

Составитель(и):

Степанова П.М., профессор кафедры драматургии и киноведения, кандидат искусствоведения, 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:

освоить основные аспекты драматургии многосерийного телефильма в контексте развития массовой культуры;
сформировать навыки создания сценарной основы многосерийного фильма.

Задачи дисциплины:

1. Освоить специфику драматургической структуры многосерийного фильма: методика построения истории, принципы удержания внимания зрителя, типология героев и др.
2. Сформировать навыки построения драматургической конструкции и сюжетной линии персонажа многосерийного 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:

Драматургия современной пьесы

Сценарий неигрового фильма

Кинорежиссура

Драматургия телесериала

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

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: *творческо-производственный.*

ПК-2 — Способен создавать оригинальные произведения драматургии, владея всеми средствами художественной выразительности кино-, теле- и других экранных искусств.

ПК-2.3 — Создает драматургические произведения, используя средства художественной выразительности кино-, теле и других экранных искусств.

Знает: особенности драматургической структуры многосерийного фильма

Умеет: создавать сценарии многосерийных фильмов, используя средства художественной выразительности

Владеет: навыками построения сюжетной линии персонажа многосерийного фильма

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,3 час.

самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	8

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	8	Итого
Лекции	32	32
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	33,5	33,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Понятие сериальная форма. Классические жанры древнегреческой литературы и ее «сериальность».

Мифологические структуры формирования классических жанров письменной литературы, возникновение фигуры архетипического главного героя и философия серийных подвигов этапа героизма (Геракл). Эмоциональная связь лирической, песенной традиции с календарными циклами года, сериальность восприятия произведения искусства как отражение циклов времен года. Эпическое, лирическое, драматическое, древнегреческий роман, как проекции бесконечных историй.

Тема 2. Драматическое действие в сериальной форме фильма как проекция неоконченности человеческого существования.

Специфика развития драматического действия в сериальных формах. Усиление кульминационной перипетии. Трансформация функции развязки в сериальной форме. Понятие форма фильма и ее функционирование в современном сценарном мастерстве.

Тема 3. Фабула и сюжет в разных визуальных контентях.

Фабула и сюжет в сериальной форме кинофильма, взаимодействие фабулы и сюжета в документальном кино. Специфика фабулы и сюжета в сериальной форме телевизионного фильма. Фабула и сюжет в форматных интернет-контентах.

Тема 4. Типология конфликтов в сериальной форме.

Типология конфликтов в жанровом американском кинематографе. Конфликт в европейском сериальном кино. Конфликт в историческом советском кино и формат телевизионного многосерийного фильма.

Тема 5. Композиционное строение сериальной формы.

Общее и отличия в традиционной композиции и композиция сериальной формы. Специфика взаимодействия частей композиции в классические эпохи развития драмы: античные трилогии, Средневековая мистерия, шекспировские циклы, классицистские парафразы, просветительская балладная опера, романтическая готика. Влияние композиций классической драматургии на композиционное строение сериальной формы фильма.

Тема 6. Влияние новой драмы на сериальную форму фильма.

Разработка психологического конфликта главного и второстепенного героев в сериальной форме фильмов. Использование классических приемов новой драматургии для создания эффекта незаконченности.

Тема 7. Специфика создания главного героя в сериальной форме фильма

Специфика создания главного героя в сериальной форме фильма, типология конфликтов основных жанров литературы, тяготеющих к сериальной форме. Отличительные черты

создания внешнего и внутреннего мира, ориентированного на «бесконечное продолжение» истории.

Тема 8. Влияние современной драматургии на сериальную форму фильма.

Прием постмодернистского цитирования как пример создания параллельных сюжетных линий в качестве дочерних контентов и сопутствующей продукции на сериальной форме современного массового кинематографа. Влияние новейших жанров на трансформацию сериальной формы: комикс-кино, сценарий по графическим романам, сценарий на основе интернет-контентов (компьютерные игры, блоги, интернет-журналы интерактивная литература, скрин-лайф)

Тема 9. Роль сценария с серийной форме фильма.

Тяготение сценария серийной формы фильма к эпической и романной литературным формам.

Тема 10. Сериальная форма фильма на этапе замысла сценария.

Проектирование возможностей киноарок для успешного продвижения полнометражного фильма на рынке с потенциальной возможностью серийности кассового проекта.

Тема 11. Специфика трехчастной структуры сценария в сериальной форме фильма

Специфика трехчастной структуры сценария в сериальной форме фильма, виды и типы работы с третьей частью, которая методологически не должна иметь строго зафиксированной развязки. Техники создания открытых финалов в классических и современных сериальных формах.

Тема 12. Специфика сеттинга в сериальной форме фильма.

Сеттинг как одна из основных возможностей использования сериальной формы. Место действия как главный герой, возможность изменения фигуры главного героя фильма и замены актера в сценарии сериальной формы.

Тема 13. Проблемы экранизации сериальной формы фильма.

Специфика литературных жанров и эпох, тяготеющих к сериальной форме или отрицающих ее. Отличительные черты произведений классической литературы, имеющих потенцию к переработке сериальной формы фильма.

Тема 14. Киножанры наиболее востребованные в сериальной форме фильма.

Специфика в сериальной формы. Детектив, триллер, комический детектив, приключения, фэнтези, фильмы ужасов.

Тема 15. Дедраматизация сериальной формы фильма.

Принцип потока жизни, философия сезонности, ярчайшие примеры современной сериальной формы с элементами дедраматизации.

Тема 16. Специфика речевых характеристик в сериальной форме фильма.

Типы монологов, финальный монолог как праобраз следующей части кинопроекта. Функции диалога, диалог как зашифрованная информация о возможности продолжения. Реплика — крылатая фраза, имеющая потенциал к повторному использованию в сериальной форме проекта.

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	Понятие сериальная форма. Классические жанры древнегреческой литературы и ее «сериальность».	2	0	0	0	0	0	2
2	Драматическое действие в сериальной форме фильма как проекция неоконченности человеческого существования.	2	0	0	0	0	0	2
3	Фабула и сюжет в разных визуальных контентах.	2	0	0	0	0	0	2
4	Типология конфликтов в сериальной форме.	2	0	0	0	0	0	2
5	Композиционное строение сериальной формы.	2	0	0	0	0	0	2
6	Влияние новой драмы на сериальную форму фильма.	2	0	0	0	0	0	2
7	Специфика создания главного героя в сериальной форме фильма	2	0	0	0	0	0	2
8	Влияние современной драматургии на сериальную форму фильма.	2	0	0	0	0	0	2
9	Роль сценария с серийной форме фильма.	2	0	0	0	0	0	2
10	Сериальная форма фильма на этапе замысла сценария.	2	0	0	0	0	0	2
11	Специфика трехчастной структуры сценария в сериальной форме фильма	2	0	0	0	0	0	2
12	Специфика сеттинга в сериальной форме фильма.	2	0	0	0	0	0	2
13	Проблемы экранизации сериальной формы фильма.	2	0	0	0	0	0	2
14	Киножанры наиболее востребованные в сериальной форме фильма.	2	0	0	0	0	0	2
15	Дедраматизация сериальной формы фильма.	2	0	0	0	0	0	2

16	Специфика речевых характеристик в сериальной форме фильма.	2	0	0	0	0	0	2
	ВСЕГО	32	0	0	0	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Сериальная форма фильма» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

Практические занятия (семинары) по дисциплине «Сериальная форма фильма» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

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 «Сериальная форма фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	8
посещение учебных занятий, активная работа на занятии	8
творческое задание	8
тест	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	8

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный список тем для доклада:

Список тем для доклада 7 семестр:

Специфика в сериальной формы. Детектив.

Специфика в сериальной формы. Триллер.

Специфика в сериальной формы. Комический детектив.

Специфика в сериальной формы. Приключения.

Специфика в сериальной формы. Фэнтези.

Специфика в сериальной формы. Фильмы ужасов.

Список тем для доклада 8 семестр:

Типы монологов.

Финальный монолог как праобраз следующей части кинопроекта.

Функции диалога, диалог как зашифрованная информация о возможности продолжения.

Реплика — крылатая фраза, имеющая потенциал к повторному использованию в сериальной форме проекта.

Влияние новейших жанров на трансформацию сериальной формы: комикс-кино.

Влияние новейших жанров на трансформацию сериальной формы: сценарий по графическим романам.

Влияние новейших жанров на трансформацию сериальной формы: сценарий на основе интернет-контентов (компьютерные игры, блоги, интернет-журналы интерактивная литература, скрин-лайф).

Примеры тестовых заданий:

Один из самых известных современных индийских сериалов

{~Игра престолов

=Шани Дэв

~ Ликвидация}

Исполнителем главной роли в сериале «Метод» был

{= К. Хабенский

~ М. Пореченков}

Культовым советским многосерийным фильмом является

{= Семнадцать мгновений весны

~ Моя прекрасная няня

~ Дальнобойщики}

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету (7 сем.):

1. Понятие сериальная форма.
2. Классические жанры древнегреческой литературы и ее «сериальность».
3. Фабула и сюжет в разных визуальных контентах.
4. Типология конфликтов в сериальной форме.
5. Композиционное строение сериальной формы.
6. Влияние новой драмы на сериальную форму фильма.
7. Специфика создания главного героя в сериальной форме фильма,
8. Типология конфликтов основных жанров литературы, тяготеющих к сериальной форме.
9. Отличительные черты создания внешнего и внутреннего мира, ориентированного на «бесконечное продолжение» истории.

Примерный список вопросов к зачету (8 семестр):

1. Специфика трехчастной структуры сценария в сериальной форме фильма
2. Виды и типы работы с третьей частью, которая методологически не должна иметь строго зафиксированной развязки.
3. Техники создания открытых финалов в классических и современных сериальных формах. Специфика сеттинга в сериальной форме фильма.
4. Сеттинг как одна из основных возможностей использования сериальной формы.
5. Место действия как главный герой, возможность изменения фигуры главного героя фильма и замены актера в сценарии сериальной формы.
6. Проблемы экранизации сериальной формы фильма.
7. Специфика литературных жанров и эпох, тяготеющих к сериальной форме или отрицающих ее.
8. Отличительные черты произведений классической литературы, имеющих потенцию к переработке сериальной формы фильма.
9. Киножанры наиболее востребованные в сериальной форме фильма.

10. Специфика в сериальной формы. Детектив, триллер, комический детектив, приключения, фэнтези, фильмы ужасов.
11. Дедраматизация сериальной формы фильма. Принцип потока жизни, философия сезона.

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 7			
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	10 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 8			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий, активная работа на занятии	4	8	32
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	10	1	10
Творческое задание	18	1	18
ИТОГО в рамках текущего контроля	60 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. Воденко, М. О. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия : учебное пособие / М. О. Воденко. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2011. — 119 с. — ISBN 978-5-87149-128-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/69365>
2. Стишова Е.М. Российское кино в поисках реальности: свидетельские показания. М.: Аграф, 2013.
3. Драматургия телесериала [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Ефимова [и др.] ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 138 с. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/117i_Efimova_Dramaturgija_teleseriala_UP_2018.pdf
4. Потемкин, С. В. Эстетика видео, телевидения и язык кино [Текст] / С. В. Потемкин ; ред.: В. И. Потемкин, Л. Н. Горбачева ; С.-Петерб. гос. ун-т кино и телев. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2011. - 111 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Строеие фильма [Текст] : некоторые проблемы анализа произведений экрана : сборник статей / сост. К. Разлогов. - М. : Радуга, 1984. - 279 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Еременко, Е. Д. Новый век российского кино: конфликт мнений, диалог поколений / Е. Д. Ерёменко. - Санкт-Петербург : Первый класс, 2011. - 237 с. : фот. - ISBN 978-5-903984-27-5. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. Познин В.Ф. Экранное пространство и время. Психология восприятия: - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУКиТ, 2012. - 158 с. - ISBN 978-5-94760-125-1
<https://www.gukit.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. Информационно-интерактивный портал <http://www.elbib.ru/>
4. Публичная Электронная Библиотека <http://lib.walla.ru/>
5. Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ) <http://elibrary.rsl.ru/>
6. Публичная интернет-библиотека СМИ <http://Public.ru>
7. Электронная библиотека IQlib <http://www.iqlib.ru/>
8. РУБРИКОН <http://www.rubricon.com/>

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>

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 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 занятиям, которая включает изучение лекций по соответствующей теме, чтение пьес; использование литературы, приведенной в РП;
- умение анализировать пьесы, учитывая художественные особенности авторов произведения;
- подготовку к зачету по вопросам и заданиям, приведенным в РП.

Обучающийся для получения зачета по данной дисциплине должен:

- представить самостоятельный расширенный анализ сценария или фильма, необходимый по программе;
- при необходимости ответить на поставленные вопросы на зачете.