

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

«Драматургия современного фильма»

Наименование ОПОП: Кинодраматург
Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия

Форма обучения: очная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1152 академ. час. / 32 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 576,1 час.
самостоятельная работа: 575,9 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на занятии	2,5
доклад	1,2,3,6
контрольная работа	7
курсовая работа	1,3,5
посещение учебных занятий	1,2,3,4,5,6,7,8
тест	4,8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
курсовая работа	1,3,5
экзамен	1,4,8
зачет	2,5,6,7
зачет с оценкой	3

Рабочая программа дисциплины «Драматургия современного 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):

Шибаета Н. Н., доцент кафедры

Федорова А.А., доцент 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 профессиональных знаний и умений в области драматургии современного фильма, представлений об актуальных тенденциях, формирующих приоритетные направления в современном российском и зарубежном кинематографе.

Задачи дисциплины:

1. Изучить стилевые направления и тематические тенденции современной кинодраматургии.
2. Изучить современные драматургические структуры и приемы, позволяющие выстраивать интересную и актуальную историю.
3. Сформировать навыки анализа драматургии современного 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:

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

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

Знает: творчество крупнейших современных кинодраматургов; стилевые направления и тематические тенденции современной кинодраматургии; методы анализа драматургического текста

Умеет: описывать драматургическое строение современного фильма и киносценария; использовать новые тенденции современной кинодраматургии в практической деятельности

Владеет: анализировать и интерпретировать современные киносценарии с точки зрения драматургии

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: инструментарий драматургии современного фильма; специфику эволюции драматургического инструментария экранного искусства; особенности жанра в современном экранном искусстве

Умеет: пользоваться приобретенными знаниями в написании и оформлении сценариев, отзывов о сценариях, рецензий, сопроводительных документов к сценарию и фильму, редактуре и корректуре сценариев

Владеет: навыками создания произведений, учитывая особенности взаимодействия современной драматургии фильма с кинодраматургической традицией

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-4 — Способен к пониманию взаимоотношений теории и практики в области драматургии и искусстве в целом, демонстрации их взаимосвязи путем использования различных техник и методов реализации полученных знаний на практике.

ПК-4.1 — Анализирует различные виды произведений, используя знания основ теории и практики в области драматургии и искусстве в целом.

Знает: особенности исследования драматургии современного фильма

Умеет: использовать знания основ кинодраматургии и теоретические знания о структуре драматургического произведения при анализе драматургии фильма

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-4 — Способен к пониманию взаимоотношений теории и практики в области драматургии и искусстве в целом, демонстрации их взаимосвязи путем использования различных техник и методов реализации полученных знаний на практике.

ПК-4.4 — Использует знания приемов кинематографического искусства в процессе создания сценариев, а также иных драматургических произведений с целью их объемности и художественной выразительности.

Знает: приемы кинематографического искусства

Умеет: использовать знания приемов кинематографического искусства в процессе создания сценария фильма

Владеет: навыками анализа эффективности использования различных техник и методов в процессе реализации полученных знаний

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1152 академ. час. / 32 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 576,1 час.

самостоятельная работа: 575,9 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
курсовая работа	1,3,5
экзамен	1,4,8
зачет	2,5,6,7
зачет с оценкой	3

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	2	3	4	5	6	7	8	Итого
Лекции	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Практические	64	64	64	64	64	64	64	28	476

Индивид. занятия	8	8	8	8	8	8	8	4	60
Консультации	4	2	4	2	4	2	3	2	23
Самостоятельная работа	68	29,5	59	34	63,5	65,5	64,5	66	450
Самостоятельная работа во время сессии	33,5	4,2	8,6	33,5	4,2	4,2	4,2	33,5	125,9
Итого	177,5	107,7	143,6	141,5	143,7	143,7	143,7	141,5	1142,9

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Современная кинодраматургия

Тема 1. 1. Виды киносюжетов. Драматический, лирический, эпический.

Объяснение обусловленности вида сюжета характером действий и степенью преобразованности фабулы.

Тема 1. 2. Художественный фильм и его драматургия.

Роль сценария в создании художественного фильма. Слово и кинообраз.

Тема 1. 3. Теория драматического Аристотеля в структуре сценария современного фильма.

Поэтика Аристотеля, основные терминологические и практические положения трактата, катарсическое в современном мировом кинематографе. Категории трагического и комического как доминанты жанровых характеристик современного фильма. Понятие перипетия и ее функции в драматургии современного фильма.

Тема 1. 4. Драматическое действие и способы его осуществления в современном фильме.

Проблема трансформации социальных психологических и общечеловеческих драматических коллизий в начале 21 века. Изменение ценностных критериев в конфликтологии как структурообразующий принцип структуры современного фильма.

Тема 1. 5. Фабула и сюжет в драматургии современного фильма.

Приоритет нелинейного развития действия в жанровом и линейного в авторском. Специфика фабулы и сюжета в современном мировом кинематографе.

Тема 1. 6. Роль драматической коллизии и конфликта в современном кино.

Драматические коллизии в самых ярких фильмах современного кинопроката. Ослабление коллизии в фестивальном кино (нет коллизии специальной, медленное кино).

Тема 1. 7. Доминирующие силы конфликта в современном жанровом кино.

Композиция драмы: проблемы экранизации драматургии в современном мировом кинематографе.

Тема 1. 8. Экранизации

Экранизация классической драматургии, специфика композиционного строения современного фильма. Экранизация современной драматургии и специфика композиционного строения фильма.

Тема 1. 9. Ситкомы.

1. Друзья (Friends) – 22 минуты. С 1994 по 2004, 10 сезонов, США. Создатели: Дэвид Крейн (создатель, режиссёр, продюсер, сценарист), Марта Кауффман (создатель, сценарист).
2. Клиника (Scrubs) - 22 минуты. С 2001 года по 2010 год, 9 сезонов, США. Создатель: Билл Лоуренс (был сценаристом сериала «Друзья»).
3. Офис (The Office) – 22 минуты. С 2005 по 2013, 9 сезонов, США. Создатель: Грег Дэниелс («Парки и зоны отдыха» - режиссёр, сценарист, «Симпсоны» - сценарист, продюсер) Американский ремейк английского сериала «Офис».
4. Теория большого взрыва (The Big Bang Theory) – 22 минуты. С 2007, не окончен, 12 сезонов, США. Создатели: Чак Лорри (композитор мульт.сериала 1987-го года «Черепашки мутанты ниндзя») и Билл Прэди (сценарист сериала «Девочки Гилмор»).
5. Дживс и Вустер (Jeeves and Wooster)- 51 минута. С 1990 по 1993, 4 сезона, Великобритания. Снят по мотивам романов Вудхауза. Создатель: Клайв Экстон (сценарист)

сериала «Пуаро»).

6. Книжный магазин Блэка (Black Books) – 25 минут. С 2000 по 2004, 3 сезона, Великобритания. Создатели: Дилан Моран (актёр «Голгофа») и Грэхэм Лайнехэн.

7. Кухня – 25 минут. С 2012 по 2016, 6 сезонов, Россия. Создатели: Виталий Шляппо, Василий Куценко, Игорь Тудвасев, Дмитрий Ян, Павел Данилов.

8. Счастливы вместе – 25 минут. С 2006 по 2013, 6 сезонов, Россия. Российская адаптация американского сериала «Женаты... с детьми» (англ. Married... with children) Создатели: Рон Левит и Майкл Мой.

Тема 1. 10. Исторические сериалы.

1. Аббатство Даунтон (Downton Abbey) – 54 минуты. С 2010 по 2015, 6 сезонов, Великобритания. Историческая драма. В 2011 году сериал «Аббатство Даунтон» вошёл в книгу рекордов Гиннеса как «самый обсуждаемый критиками телесериал». Создатель: Лорд Джулиан Феллоуз.

2. Борджиа (Borgias) – 55 минут. С 2011 по 2013, 3 сезона, США, Венгрия, Ирландия, Канада. Историческая драма. Создатель: Нил Джордан (режиссёр «Интервью с вампиром»).

3. Острые козырьки (Peaky blinders) – 60 минут. С 2013, не окончен, 5 сезонов, Великобритания. Драма, криминал. О деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы. Создатель: Стивен Найт.

4. Романовы – 60 минут. С 2013, не окончен, 1 сезон, Россия. Создатель: Максим Беспалый.

5. Тихий Дон – 43 минуты, 2015 год, 1 сезон, Россия. Создатель: Сергей Урсуляк («Ликвидация»).

Тема 1. 11. Детективы.

1. Ганнибал (Hannibal) – 43 минуты. С 2013-2015, 3 сезона, США. Детектив, триллер. Брайан Фуллер написал сценарий по мотивам серии романов Томаса Харриса «Красный дракон». Создатель: Брайан Фуллер (исполнительный продюсер «Американские боги»).

2. Настоящий детектив (True Detective) – 60 минут. С 2014, не окончен, 3 сезона, США. Создатель: Ник Пиццолатто.

3. Метод – 53 минуты. С 2015, не окончен, 1 сезон, Россия. Создатель: Юрий Быков.

4. Твин Пикс (Twin Peaks) – 47 минут. С 1990-1991, 2017, 3 сезона, США. Создатель: Дэвид Линч.

5. Мост (Bron/Broen) – 57 минут. С 2011-2018, 4 сезона, Швеция, Дания. Создатель: Ганс Розенфилд.

Тема 1. 12. Сериалы про сценаристов/писателей.

1. Эпизоды (Episodes) – 28 минут. Ситком. С 2011, не окончен, 5 сезонов, США, Великобритания. Создатели: Дэвид Крэйн и Джеффри Кларик.

2. Таинственная страсть – 50 минут. Драма. 2016 год, 1 сезон, Россия. Снят по произведению Василия Аксёнова «Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках». Премьерный показ начался 31 октября 2016 года на «Первом канале». Режиссёр: Влад Фурман.

3. Чикагская печатная машинка (Sikago tajagi) – 60 минут. История, драма. 2017 год, 1 сезон, Южная Корея. Режиссёр: Ким Чхоль-гю, сценарист: Чин Су-ван.

4. Блудливая Калифорния (Californication) – 28 минут. Комедия, драма. С 2007 по 2014, 7 сезонов, США. Создатель: Том Капинос.

Тема 1. 13. Шерлоки.

1. Шерлок (Sherlock) – 90 минут. 2010, не окончен, 4 сезона, Великобритания. Создатель: Марк Гейтисс и Стивен Моффат («Доктор Кто»).

2. Элементарно (Elementary) – 43 минуты. 2012, не окончен, 7 сезонов, США. Создатель: Роберт Доэрти.

3. Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Знакомство – 68 минут. 1979, СССР. Создатель: Игорь Масленников.

4. Шерлок Холмс – 44 минуты. 2013, 1 сезон, Россия. Создатель: Андрей Кавун

5. Приключения Шерлока Холмса (The Adventures of Sherlock Holmes) – 44 минуты. 1984,

2 сезона, Великобритания.

Тема 1. 14. Криминал.

1. Клан Сопрано (The Sopranos) – 55 минут. 1999-2007, 6 сезонов, США. Создатель: Дэвид Чейз.
2. Сыны анархии (Sons of Anarchy) – 45 минут. 2008-2014, 7 сезонов, США. Есть серии со Стивеном Кингом и Мэрлином Мэнсоном. Создатель: Курт Саттер.
3. Бригада – 52 минуты. 2002 год, 1 сезон, Россия. Режиссер: Алексей Сидоров («Бой с тенью»).
4. Фарго (Fargo) – 53 минуты. 2014, не окончен, 4 сезона, США. Проект вдохновлён одноимённым фильмом братьев Коэн 1996 года, которые выступили исполнительными продюсерами сериала. Создатель: Ноа Хоули.
5. Подпольная империя

Тема 1. 15. Драма.

1. Молодой Папа
2. Конец ***ного мира
3. Больница Никербокер
4. Винил
5. Берлин, Александерплац
6. Карточный домик

Тема 1. 16. Фантастика.

1. Мир Дикого Запада
2. Чёрное зеркало
3. Остаться в живых
4. Светлячок
5. Секретные материалы
6. Тайны смолвила

Тема 1. 17. Фэнтези.

Ужасы.

1. Игра престолов
2. Однажды в сказке
3. Сверхъестественное
4. Магия превыше всего
5. Зачарованные
2. Американская история ужасов
3. Очень странные дела
4. От заката до рассвета

1. Штамм

Тема 1. 18. Триллеры:

1. Альфред Хичкок представляет
2. Во все тяжкие
3. Охотник за разумом

Тема 1. 19. Сериалы по Стивену Кингу:

1. Под куполом
2. Мистер Мерседес
3. Касл-рок
4. 11.22.63

Тема 1. 20. Взаимовлияние кинематографической и телевизионной драматургии в современном российском сериале.

Сиюминутное и вечное. Актуальность и непреходящие ценности.

Тема 1. 21. Отечественное кино современности

Основные тенденции развития отечественного кинематографа: освоение жанрового кино; победы и поражения; новые поиски в авторском кино А.Германа, А.Сокурова и др

Тема 1. 22. Новинки современного мирового кинематографа.

Обзор тенденций современного зарубежного кинематографа, новые течения в кинодраматургии (дедраматизация и т.д.)

Тема 1. 23. Кино Ирана, Турции.

Неореализм современного иранского и турецкого кино в сочетании с орнаментальностью восточной изобразительной формы.

Тема 1. 24. Особенности драматургии современного американского кино.

Жанровые поиски. Установка на развлекательный фильм. Особое развитие спецэффектов, трюков, т.е. всей зрелищной стороны кинодействия.

Тема 1. 25. Новые тенденции в развитии европейского кино.

Минимализм румынской «новой волны». «Безыскусный» кинематограф братьев Дарденн. Итальянский кинематограф: в отсутствии великих. Кинематограф Восточной Европы. Кинематограф Западной Европы. Кинематограф Северной Европы.

Тема 1. 26. Влияние новой драмы на драматургию современного фильма.

Превалирование внутреннего конфликта, современные фильмы, перенесение времени действия в современность, кино, как отражение современных проблем, использование приема второго диалога в сценариях современного фильма.

Тема 1. 27. Герои классической литературы в современном кино.

Техника адаптации классического героя и сил конфликта к мировоззрению современного человека.

Тема 1. 28. Трагическое и комическое в драматургии современного фильма.

Жанры современного кинематографа тяготеющие к комическим формам, жанры современного кино тяготеющие к трагическому конфликту, проблемы превалирования драмы как основы сценарной композиции.

Тема 1. 29. Роль сценария в современном фильме.

Отсутствие сценария в арт-хаусе. Сценарий как атавизм. Тенденция к изменению сценария на площадке. Современный сценарий, как модель политического моделирования.

Тема 1. 30. Цельность, современность, современного сценария.

Цельность, современность, современного сценария. Зачем нужен сценарий?

Тема 1. 31. Трехчастная структура в драматургии современного фильма.

Изживание законов трехактного развития, попытка создания более сложных структурных форм, проблема максимального увеличения хронометража современного фильма.

Тема 1. 32. Роль сеттинга в драматургии современного фильма.

Сценарий для современного фильма только на натурных съемках. Специфика сценария в павильоне. Совмещение реалистического сеттинга и вариантивно-фантастического.

Тема 1. 33. Экранизация, как самый востребованный вид работы со сценарием в продюсерском кино

Плюсы и минусы бестселлера, как основы сценарной композиции. Зависимость сценариста от автора литературного первоисточника. Проблема потребительских ожиданий, связанная с восприятием зрителями образов, основанных на литературном первоисточнике

Тема 1. 34. Роль сценария и строение сценария в современном жанровом кино.

Основные знаковые премьеры жанровых фильмов последнего киносезона. Проблема трансформации классических жанров в авторском и фестивальном кинематографе. Специфика жанровых характеристик в современных фильмах.

Тема 1. 35. Феномен авторского фильма в современном кинематографе.

Изменение понятия авторский фильм в начале XXI века. Исторический контекст возникновения термина. Использование понятия в современной критике и кинопроизводстве. Отличительные черты сценария авторского фильма на примере премьер последнего сезона.

Тема 1. 36. Реплика, монолог и диалог в современном фильме.

Классические и новые типы монологов в современном кино. Специфика написания диалогов разных жанров. Реплика как одно из основных выразительных средств передачи уникального

характера главного героя.

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	Современная кинодраматургия	8	0	0	476	0	60	544
1.1	Виды киносюжетов. Драматический, лирический, эпический.	0	0	0	20	0	0	20
1.2	Художественный фильм и его драматургия.	0	0	0	20	0	0	20
1.3	Теория драматического Аристотеля в структуре сценария современного фильма.	0	0	0	24	0	8	32
1.4	Драматическое действие и способы его осуществления в современном фильме.	0	0	0	12	0	0	12
1.5	Фабула и сюжет в драматургии современного фильма.	0	0	0	24	0	8	32
1.6	Роль драматической коллизии и конфликта в современном кино.	0	0	0	28	0	0	28
1.7	Доминирующие силы конфликта в современном жанровом кино.	0	0	0	12	0	4	16
1.8	Экранизации	0	0	0	52	0	4	56
1.9	Ситкомы.	0	0	0	24	0	0	24
1.10	Исторические сериалы.	0	0	0	16	0	0	16
1.11	Детективы.	0	0	0	24	0	8	32
1.12	Сериалы про сценаристов/писателей.	0	0	0	64	0	8	72
1.13	Шерлоки.	0	0	0	8	0	0	8
1.14	Криминал.	0	0	0	8	0	0	8
1.15	Драма.	0	0	0	8	0	0	8
1.16	Фантастика.	0	0	0	8	0	0	8
1.17	Фэнтези. Ужасы.	0	0	0	8	0	0	8
1.18	Триллеры:	0	0	0	8	0	0	8

1.19	Сериалы по Стивену Кингу:	0	0	0	0	0	0	0 *
1.20	Взаимовлияние кинематографической и телевизионной драматургии в современном российском сериале.	0	0	0	16	0	8	24
1.21	Отечественное кино современности	0	0	0	8	0	0	8
1.22	Новинки современного мирового кинематографа.	0	0	0	8	0	0	8
1.23	Кино Ирана, Турции.	0	0	0	8	0	0	8
1.24	Особенности драматургии современного американского кино.	0	0	0	8	0	0	8
1.25	Новые тенденции в развитии европейского кино.	0	0	0	8	0	0	8
1.26	Влияние новой драмы на драматургию современного фильма.	0	0	0	8	0	0	8
1.27	Герои классической литературы в современном кино.	0	0	0	8	0	0	8
1.28	Трагическое и комическое в драматургии современного фильма.	0	0	0	8	0	8	16
1.29	Роль сценария в современном фильме.	8	0	0	2	0	0	10
1.30	Цельность, современность, современного сценария.	0	0	0	4	0	0	4
1.31	Трехчастная структура в драматургии современного фильма.	0	0	0	4	0	0	4
1.32	Роль сеттинга в драматургии современного фильма.	0	0	0	4	0	0	4
1.33	Экранизация, как самый востребованный вид работы со сценарием в продюсерском кино	0	0	0	4	0	0	4
1.34	Роль сценария и строение сценария в современном жанровом кино.	0	0	0	4	0	0	4
1.35	Феномен авторского фильма в современном кинематографе.	0	0	0	4	0	2	6
1.36	Реплика, монолог и диалог в современном фильме.	0	0	0	2	0	2	4
	ВСЕГО	8	0	0	476	0	60	544

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Виды киносюжетов. Драматический, лирический, эпический. ».	20
2	Тема: «Художественный фильм и его драматургия. ».	20
3	Тема: «Теория драматического Аристотеля в структуре сценария современного фильма.».	24
4	Тема: «Драматическое действие и способы его осуществления в современном фильме.».	12
5	Тема: «Фабула и сюжет в драматургии современного фильма.».	24
6	Тема: «Роль драматической коллизии и конфликта в современном кино.».	28
7	Тема: «Доминирующие силы конфликта в современном жанровом кино.».	12
8	Тема: «Экранизации».	52
9	Тема: «Ситкомы. ».	24
10	Тема: «Исторические сериалы. ».	16
11	Тема: «Детективы. ».	24
12	Тема: «Сериалы про сценаристов/писателей.».	64
13	Тема: «Шерлоки. ».	8
14	Тема: «Криминал.».	8
15	Тема: «Драма. ».	8
16	Тема: «Фантастика. ».	8
17	Тема: «Фэнтези. Ужасы. ».	8
18	Тема: «Триллеры: ».	8
19	Тема: «Взаимовлияние кинематографической и телевизионной драматургии в современном российском сериале. ».	16
20	Тема: «Отечественное кино современности».	8

21	Тема: «Новинки современного мирового кинематографа.».	8
22	Тема: «Кино Ирана, Турции.».	8
23	Тема: «Особенности драматургии современного американского кино.».	8
24	Тема: «Новые тенденции в развитии европейского кино.».	8
25	Тема: «Влияние новой драмы на драматургию современного фильма. ».	8
26	Тема: «Герои классической литературы в современном кино.».	8
27	Тема: «Трагическое и комическое в драматургии современного фильма.».	8
28	Тема: «Роль сценария в современном фильме.».	2
29	Тема: «Цельность, современность, современного сценария. ».	4
30	Тема: «Трехчастная структура в драматургии современного фильма. ».	4
31	Тема: «Роль сеттинга в драматургии современного фильма.».	4
32	Тема: «Экранизация, как самый востребованный вид работы со сценарием в продюсерском кино».	4
33	Тема: «Роль сценария и строение сценария в современном жанровом кино.».	4
34	Тема: «Феномен авторского фильма в современном кинематографе.».	4
35	Тема: «Реплика, монолог и диалог в современном фильме.».	2

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Драматургия современного фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на занятии	2,5
доклад	1,2,3,6
контрольная работа	7
курсовая работа	1,3,5
посещение учебных занятий	1,2,3,4,5,6,7,8
тест	4,8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	1,4,8
курсовая работа	1,3,5

зачет с оценкой	3
зачет	2,5,6,7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Контрольная работа:

1. Современные игровые фильмы, выражающие основные тенденции построения сценария.
2. Современные фильмы, созданные при использовании новейших технологий.
3. Фильмы, выражающие современные тенденции «новой волны» кино Турции и Ирана.
4. Жанровое и авторское кино Японии, Китая и Южной Кореи.
5. Современные фильмы американского кино.
6. Документальные фильмы, имевших успех в мировом прокате в 2000-х гг.
7. Основные тенденции современного мирового кинематографа 1990-2010 гг.

Примерные темы докладов:

1. Отечественное кино современности
2. Новинки современного мирового кинематографа Последние достижения кино-драматургии
3. Кино Ирана, Турции
4. Особенности драматургии современного американского кино
5. Новые тенденции в развитии кино Франции, Италии, Германии
6. Бурный рост и развитие кинематографа Китая
7. Виды киносюжетов
8. Художественный фильм и его драматургия
9. Взаимовлияние кинематографической и телевизионной драматургии в современном российском сериале
10. Особенности драматургии отечественного многосерийного телефильма 1960-1980-х годов
11. Телесериал 2000-х: процессы глобализации и новые драматургические решения
12. Драматургии современного сериала

Примеры тестовых заданий:

1. Какой режиссер в манифесте «Киноглаз» (1924) отказался от литературных сценариев, от киноматематики?

- а) Лев Кулешов
- б) Борис Барнет
- в) Дзига Вертов
- г) Сергей Эйзенштейн

2. Выполните соотношение:

а) Конфликт	→ столкновение противоположных сил
б) Развязка	→ разрешение столкновения
в) Кульминация	→ наивысшая точка напряжения
г) Поворотное событие	→ изменение развития действия

3. Элементы архитектоники – это...

- а) общая структура киносценария
- б) стилистическое построение фильма
- в) большие части произведения, являющиеся этапами развития его идеи (тезис-антитезис-синтез)

г) детали в фильме, которые влияют на повествование

КУРСОВЫЕ РАБОТЫ:

Курсовые работы по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия по дисциплине «Драматургия современного фильма» пишутся в семестрах 1,3,5.

В курсовых работах анализируются актуальные вопросы современного кинематографа. Обучающиеся приобретают навыки самостоятельной систематизации и усвоения материала в быстро меняющихся условиях окружающей реальности, научаются видеть тенденции, возникающие в кинематографе сегодняшнего дня. Темы курсовых работ утверждаются каждым руководителем самостоятельно на занятии, учитывая специфику обучения в конкретной мастерской.

Тематика курсовых работ по дисциплине «Драматургия современного фильма» обучающихся по направлению подготовки 52.03.06 «Драматургия» сосредоточена вокруг следующих проблем:

- структурные особенности короткометражного фильма (степень условности, динамика развития действия и т. д.);
- структурные особенности полнометражного фильма (психологическая проработка персонажей, введение нескольких параллельных сюжетных линий, наличие большого количества второстепенных персонажей);
- выявление характерных черт разных киножанров;
- определение места деталей в структуре фильмов (сценариев);
- разбор приемов создания метафорического ряда;
- тема пространства в фильме;
- тема времени в кино;
- определение средств, при помощи которых растет напряжение в кино и т. д.

Курсовая работа делается на основе изучения профессиональной литературы, относящейся к сценарному мастерству. Основной акцент при выполнении работы должен делаться на анализе сценарных особенностей современных российских и зарубежных фильмов с отсылками к разным этапам развития кинематографа в целом

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к экзамену 1 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. Различные формы записи сценария, используемые в практике мирового кинематографа.
10. Композиция полнометражного фильма.

Примерный перечень вопросов к экзамену 4 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.

Примерный перечень вопросов к экзамену 8 семестр:

1. Понятие «культурная антропология»
2. Кино как реабилитация архетипической реальности
3. Понятие «социальная антропология»
4. Воздействие кино по логике архаического ритуала
5. «Структурная антропология» К. Леви-Строса.
6. Основные концепции антропологического постижения современности в мировом кинематографе: гарвардская школа (Дж. Маршалл, Р. Гарднер, Т. Эш), студия при калифорнийском университете (Т. Аш), работы австралийцев, французская школа (Ж. Руш) и др.
7. Сценарий как метод антропологического исследования.
8. Воздействие кино по логике архаического ритуала

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Эпическое в современном кино
2. Сюжет и жанр в современном кино.
3. Новая условность кинематографа: влияние ТВ, цифровых технологий,
4. Современный кинематограф и театр: взаимовлияние.
5. Современный кинематограф и литература: особенности отношений.
6. Современный кинематограф и ТВ.
7. Экранная культура как новый этап истории визуальных искусств

Примерный перечень вопросов к зачету 2 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.

Примерный перечень вопросов к зачету 5 семестр:

1. Современная отечественная драма: основные тенденции развития.
2. Типы героя, проблема поиска современного героя.
3. От «новой волны» до «новой драмы»: история, отличительные особенности.
4. Образ дома и мира в современной драматургии.
5. Быт и бытие: образное решение внутреннего конфликта героя.
6. Основные выразительные средства современной драмы.
7. «Чернуха» - истоки и развитие.
8. Речевая организация героев в современных пьесах.

Примерный перечень вопросов к зачету 6 семестр:

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 7 семестр:

1. Венецианский МКФ в 1990-е. Особенности основной и сопутствующих программ. Фильмы-лауреаты. Открытия. Влияние художественной политики на развитие мирового кинематографа.
2. Венецианский МКФ в 2000-е. Особенности основной и сопутствующих программ. Фильмы-лауреаты. Открытия. Влияние художественной политики фестиваля на развитие мирового кинематографа.
3. МКФ в Каннах в 1990-е. Особенности основной и сопутствующих программ. Фильмы-лауреаты. Открытия. Влияние художественной политики фестиваля на развитие мирового кинематографа.
4. МКФ в Каннах в 2000-е. Особенности основной и сопутствующих программ. Фильмы-лауреаты. Открытия. Влияние художественной политики фестиваля на развитие мирового кинематографа.
5. Берлинский МКФ в 2000-е. Особенности основной и сопутствующих программ. Фильмы-лауреаты. Открытия. Влияние художественной политики фестиваля на развитие мирового кинематографа.
6. Российские кинофестивали в 1990-е. Фильмы-лауреаты. Открытия новых имен.
7. Российские кинофестивали в 1990-е. Фильмы-лауреаты. Открытия новых имен.
8. Жанровое и авторское кино в отечественном кинопроцессе. Особенности развития, соотношение, основные имена.
9. Игровой и неигровой европейский кинематограф: современные тенденции взаимовлияния.

10. Датская «Догма», ее мастера, программа и реальность.

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			
Курсовая работа	30	1	30
Доклад	8	1	8
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			
активная работа на занятии	1	30	30
Посещение учебных занятий	1	32	32
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	8	1	8
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			
Курсовая работа	30	1	30
Доклад	8	1	8
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	2	32	64
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	6	1	6
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
активная работа на занятии	1	8	8
Обязательная самостоятельная работа			
Курсовая работа	30	1	30
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	2	32	64
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	6	1	6
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	2	32	64
Обязательная самостоятельная работа			
Контрольная работа	6	1	6
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	2	25	50
Обязательная самостоятельная работа			

Тест	20	1	20
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. Фридрихсон, А. И. Живой сценарий. Ремесло киносценариста : 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>
2. Скороход, Н. С. Основы киносценариста : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 52.05.01 "Актерское искусство", 55.05.05 "Киноведение" и дисциплины "Киносценариста", 55.05.01 "Режиссура кино и телевидения", 55.05.03 "Кинопостпродакшн", 55.05.04 "Продюсирование", 55.05.02 "Звукорежиссура аудиовизуальных искусств" / Н. С. Скороход, Т. Д. Рахманова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 112 с. - ISBN 978-5-94760-250-0. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Скороход, Н. С. Основы киносценариста : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 52.05.01 "Актерское искусство", 55.05.05 "Киноведение" и дисциплины "Киносценариста", 55.05.01 "Режиссура кино и телевидения", 55.05.03 "Кинопостпродакшн", 55.05.04 "Продюсирование", 55.05.02 "Звукорежиссура аудиовизуальных искусств" / Н. С. Скороход, Т. Д. Рахманова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 112 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - Текст : электронный.
https://elib.gikit.ru/books/pdf/2017/Uchebnaja%20literatura/Skorohod_Rahmanova_Osnovy_kinodramaturgii_Ucheb_pos_2017/Skorohod_Rahmanova_Osnovy_kinodramaturgii_Ucheb_pos_2017.pdf
4. Ефимова, И. А. Структура телесериала : учебное пособие / И. А. Ефимова, О. В. Ванькичева, А. А. Тугарева. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2023. - 106 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - ISBN 978-5-94760-557-0. - Текст : электронный.
https://elib.gikit.ru/books/pdf/2023/Uchebnaja_literatura/Efimova_Struktura_teleseriala_UP_2023.pdf
5. Фигуровский, Н. Н. Непостижимая киносценариста (советы начинающим сценаристам) / Н. Н. Фигуровский. — 2-е изд. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 76 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/94251>
6. Нехорошев, Л. Н. Сценариста фильма / Л. Н. Нехорошев. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 344 с. — ISBN 5-87149-113-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/94229>
7. Евтеева, И. В. Киносценариста и строение фильма : учебное пособие / И. В. Евтеева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 292 с. — ISBN 978-5-507-46378-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/316094>

8. Фридрихсон, А. И. Живой сценарий. Ремесло кинодраматурга. в 3 кн. Кн. 2. Учебное пособие / А.И. Фридрихсон, М.А. Касаточкина. - Москва : Флинта, 2019. - 47 с. - ISBN 978-5-9765-1510-9. - Текст: электронный.
<https://ibooks.ru/bookshelf/337937/reading>
9. Мастерство кинодраматурга : учебное пособие / А. А. Ганшина, И. А. Ефимова, А. А. Тугарева [и др.] ; под общ. ред. Степановой. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2021. - 170 с. : ил. - ISBN 978-5-94760-491-7. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>
10. Мастерство кинодраматурга : учебное пособие / А. А. Ганшина, И. А. Ефимова, А. А. Тугарева [и др.] ; П. М. Степановой. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2021. - 170 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - ISBN 978-5-94760-491-7. - Текст : электронный.
https://elib.gikit.ru/books/pdf/2021/Uchebnaja%20literatura/Masterstvo_kinodramaturga_UP_2021.pdf
11. Макки, Р. Диалог: Искусство слова для писателей, сценаристов и драматургов / пер. с англ. / Р. Макки. - Москва : Альпина, 2018. - 318 с. - ISBN 978-5-91671-844-7. - Текст: электронный.
<https://ibooks.ru/bookshelf/375573/reading>
12. Хейг М. Голливудский стандарт: Как написать сценарий для кино и ТВ, который купят / пер. с англ. / М. Хейг. - Москва : Альпина, 2017. - 388 с. - ISBN 978-5-91671-743-3. - Текст: электронный.
<https://ibooks.ru/bookshelf/375561/reading>

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>

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

Особое внимание следует обратить на освоение понятийного аппарата предметной области изучаемой дисциплины. Грамотный понятийный аппарат помогает обучающемуся освоить отдельные темы, а также получить возможность уяснить место конкретной изучаемой темы в рамках предметного поля всей учебной дисциплины.

Должен происходить рост освоения практических основ дисциплины.

При посещении занятий обучающиеся должны активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель, выполнять поставленные задачи. Обучающиеся должны принимать активное участие в тренингах. Во внеаудиторное время обучающиеся должны знакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем.