

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 телесериала»

Наименование ОПОП: Кинодраматург

Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

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

в том числе: контактная работа: 138,9 час.

самостоятельная работа: 113,1 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	5, 6
посещение учебных занятий	5, 6
тест	5, 6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	5
экзамен	6

Рабочая программа дисциплины «Драматургия телесериала» 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, доцент

Рецензент(ы):

Попов В.Г. , Председатель «Союз писателей Санкт-Петербурга»

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 системы знаний и представлений о различных аспектах драматургии телесериалов, навыков работы сценариста телесериалов.

Задачи дисциплины:

1. Изучить тематические, жанровые и стилистические особенности телесериалов.
2. Сформировать понятие о концептуальном отличие работы над телесериалом от сценария игрового художественного фильма.
3. Приобрести умение формулировать темы, развивать их, писать заявки и сценарии телесериалов.

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:

Изобразительное решение фильма

История русской драматургии

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Преддипломная практика

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

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-2 — Способен создавать оригинальные 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: основные аспекты драматургии телесериала в контексте развития массовой культуры

Умеет: определять и анализировать в соответствии с идеей основные форматы современного сериала

Владеет: навыками находить и отражать основные конфликты современности при создании телесериалов

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: выразительные художественные средства телеискусства, особенности

композиционного построения составляющих формы фильма - завязки, развития сюжета, кульминации, финала в структуре сериала, определяемой форматами эфирного вещания

Умеет: создавать оригинальные драматургические произведения, используя средства художественной выразительности телеискусства; находить оптимальное соответствие между идеей автора, интересами производителя и аудитории

Владеет: принципами построения сценария телесериала: вопросы стиля, взаимодействия актеров (ансамбль), речевые характеристики героя и проблема его развития

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: методы анализа структуры телесериала

Умеет: анализировать драматургию телесериала в контексте экранной культуры

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 применения знаний особенностей телеискусства при создании сценариев телесериалов

Умеет: творчески переосмысливать знания об основах теории кинодраматургии для создания оригинального сценария телесериала

Владеет: навыками создания сценариев телесериалов, используя знания особенностей телепроизводства

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

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

в том числе: контактная работа: 138,9 час.

самостоятельная работа: 113,1 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	5
экзамен	6

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	5	6	Итого
Лекции	16	16	32
Практические	48	48	96
Индивид. занятия	2	2	4
Консультации	2	2	4

Самостоятельная работа	31	40	71
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	33,5	42,1
Итого	107,6	141,5	249,1

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Сценарий телесериала.

Предмет и задача курса. Место сценариста в общем процессе телеискусства. Особенности сценария телесериала. Примеры сценариев. Сценарий как основа для технологии производства многосерийного телефильма.

Тема 2. Редакция.

Структура редакции, сценарная иерархия (автор идеи — сценарная группа — группа диалогистов), обязанности и задачи сценариста - на примере различных редакций теле- и киностудий.

Тема 3. Информационная политика студий.

Государство - телеканал - студия - зритель. Разработка идейно-тематического замысла.

Тема 4. Виды телесериала.

«Горизонтальный» и «вертикальный» сюжеты.

Тема 5. Основные востребованные жанры современного телесериала.

Историческая и криминальная драма, мелодрама, молодежная комедия, ситком, драмеди, фильм «выходного дня».

Тема 6. Сценарий «телемуви».

«Телемуви» как «фильм выходного дня». Примеры, отличие от многосерийного художественного фильма. Наиболее характерные персонажи. Проблема поиска нового героя (совмещение несовместимого).

Тема 7. Творческая лаборатория сценариста телесериалов.

Формулирование замысла, написание заявки. Специфика работы сценариста. Источники информации, эрудиция. Личные контакты и связи.

Тема 8. Мировой опыт.

Лучшие телесериалы Америки, Великобритании, Франции, Японии. Анализ популярности: предлагаемые обстоятельства, герой, острый сюжет.

Тема 9. Работа со сценарием.

Композиция сценария. Психологическая достоверность поведения героев. В комедии должен быть «вывих». Трехчастная система Аристотеля и многосезонный телесериал. Типичные композиционные ошибки на примерах сценарных заявок, написанных студентами.

Тема 10. Выбор названия телефильма.

Основные требования: соответствие названия содержанию и трактовке темы, точность, ясность, простота и новизна. Типичные ошибки при неточном выборе названия. Примеры названий фильмов, их анализ.

Тема 11. Работа в команде.

Метод «мозгового штурма». Отработка речевого этикета для ведения дискуссий. Формы ведения дискуссий. Распределение серий (или эпизодов).

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	Сценарий телесериала.	2	0	0	12	0	0	14
2	Редакция.	4	0	0	12	0	0	16
3	Информационная политика студий.	4	0	0	12	0	0	16
4	Виды телесериала.	4	0	0	8	0	0	12
5	Основные востребованные жанры современного телесериала.	2	0	0	4	0	2	8
6	Сценарий «телемуви».	4	0	0	8	0	2	14
7	Творческая лаборатория сценариста телесериалов.	0	0	0	8	0	0	8
8	Мировой опыт.	4	0	0	8	0	0	12
9	Работа со сценарием.	4	0	0	8	0	0	12
10	Выбор названия телефильма.	4	0	0	8	0	0	12
11	Работа в команде.	0	0	0	8	0	0	8
	ВСЕГО	32	0	0	96	0	4	132

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Сценарий телесериала. ».	12
2	Тема: «Редакция. ».	12

3	Тема: «Информационная политика студий. ».	12
4	Тема: «Виды телесериала. ».	8
5	Тема: «Основные востребованные жанры современного телесериала. ».	4
6	Тема: «Сценарий «телемуви». ».	8
7	Тема: «Творческая лаборатория сценариста телесериалов. ».	8
8	Тема: «Мировой опыт. ».	8
9	Тема: «Работа со сценарием. ».	8
10	Тема: «Выбор названия телефильма. ».	8
11	Тема: «Работа в команде. ».	8

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 телесериала».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	5, 6
посещение учебных занятий	5, 6
тест	5, 6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	5
экзамен	6

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Примерный список тем для опроса:

1. Виды и жанры медиа
2. Особенности кинематографа и художественного телевидения как симбиоза искусства, промышленности и массовой коммуникации.
3. Основные этапы развития истории кино
4. Этапы работы над сценарием
5. Структура редакции
6. Основные жанры современного телесериала

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный список тем для доклада:

1. Особенности сценария игрового фильма.
 2. Особенности сценария телесериала.
 3. Структура редакции.
 4. Обязанности и задачи сценариста на различных стадиях производства телефильма.
- Современные российские телестудии: понимание их формата вещания и соответственный подбор идейно-тематических замыслов.
5. Особенности «горизонтального» сюжета телесериала.
 6. Особенности «вертикального» сюжета телесериала.
 7. Основные востребованные жанры для телесериалов.
 8. Жанровое предпочтение как формат канала.
 9. Отличие телемуви от многосерийного игрового фильма.
 10. Характерные персонажи для телемуви
 11. Написание заявки сценария.
 12. Специфика работы сценариста: подготовка основного комплекта документов
 13. Телесериалы разных стран. Анализ популярности: предлагаемые обстоятельства, герой, сюжет.
 14. Трехчастная система сценария.
 15. Зависимость названия фильма от формата канала.
 16. Правила этикета в дискуссиях.
 17. Современное авторское право в России.
 18. Современное авторское право за рубежом

Примеры тестовых заданий:

1. Самый известный ситком США 1950-х гг.?

- а) Я люблю Люси
- б) Ганнибал

2. Перечислите героев сериала «Друзья»?

- а) Росс
- б) Джо
- в) Натали
- г) Круз

3. К жанру «мыльная опера» относится

- а) Рабыня Изаура
- б) Бруклин 99

4. Интернет-сериалом является

- а) Бреф
- б) Подпольная империя

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к экзамену:

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.

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)
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	1	32	32
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	18	1	18
Доклад	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. Драматургия телесериала : учебное пособие / И. А. Ефимова [и др.] ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 128 с. - URL. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - Текст : электронный.
https://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/Efimova_Dramaturgija_teleseriala_UP_2019.pdf
2. Драматургия телесериала : учебное пособие / И. А. Ефимова [и др.] ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-94760-346-0. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>
3. Талал, А. Миф и жизнь в кино: Смыслы и инструменты драматургического языка: Справочное пособие / Талал А. - М.:Альпина нон-фикшн, 2018. - 394 с. ISBN 978-5-91671-777-8. - Текст : электронный. – Режим доступа: по подписке.
<https://znanium.com/catalog/product/1002629>
4. Дуглас П. Искусство сериала: Как стать успешным автором на TV / Пер. с англ. / П. Дуглас. - Москва : Альпина, 2017. - 370 с. - ISBN 978-5-91671-683-2. - Текст: электронный.
<https://ibooks.ru/bookshelf/375578/reading>

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. Мировая цифровая библиотека <http://www.wdl.org/ru/>
4. Публичная Электронная Библиотека <http://lib.walla.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>

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 практическим 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 проведения дискуссии по данной дисциплине должен:

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