

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

А. В. БАБАЯН

проректор по учебной и научной работе

Сертификат: 009af29ae89acbd468cb0c803bf63469dd

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 22.06.2022

Рабочая программа дисциплины «Структура телесериала»

Наименование ОПОП: Кинодраматургия
Направление подготовки: 52.04.02 Драматургия

Форма обучения: очная

Факультет: Экранных искусств

Кафедра: Драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 81 астроном. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 29,5 час.

самостоятельная работа: 51,5 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение учебных занятий	
творческое задание	
тест	
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	1

Рабочая программа дисциплины «Структура телесериала» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 52.04.02 Драматургия (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1126)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Кинодраматургия» по направлению подготовки 52.04.02 Драматургия

Составитель(и):

П. М. Степанова , Доц. кафедры драматургии и киноведения, кандидат искусствоведения
И.А. Ефимова, доцент кафедры драматургии и киноведения, канд. искусствоведения

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 27.05.2022 года, протокол № 20

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета 15.06.2022 года, протокол № 17

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 особенности творческой деятельности в телеиндустрии, механизмы прогнозирования зрительского интереса к сериалам различных жанров;
изучить принципы авторского права;
овладеть навыками создания телесценариев различных жанров.

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. Освоить умение формулировать темы, развивать их, писать заявки и сценарии телесериалов.

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:

Проблемы редактирования сценария

Жанровое кино

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Преддипломная практика

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

Общепрофессиональные компетенции

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

ОПК-2.2 — Применяет принципы организации творческого процесса в киноиндустрии, руководит творческой деятельностью.

Знает: особенности творческой деятельности в телеиндустрии, принципы авторского права

Умеет: анализировать и применять принципы организации творческого процесса в телеиндустрии при осуществлении практической деятельности

Владеет: методами организации творческой деятельности в телеиндустрии, навыками соблюдения и применения принципов авторского права

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-1 — Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и жанрах, воздействовать через произведения драматургии на зрителя.

ПК-1.2 — Создает драматургические произведения различных жанров и форматов, воздействует через произведения драматургии на зрителя.

Знает: способы, приемы и механизмы прогнозирования зрительского интереса к произведениям различных тележанров

Умеет: найти оптимальное соответствие между идеей автора, интересами производителя и телеаудитории ; определять конфликтную основу культурных, исторических, социальных процессов

Владеет: навыками создания телесценариев различных жанров, трансформации конфликтов реальности в художественный конфликт

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 81 астроном. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 29,5 час.

самостоятельная работа: 51,5 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	1

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	Итого
Лекции	12	12
Практические	12	12
Индивид. занятия	1,5	1,5
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	26,5	26,5
Самостоятельная работа во время сессии	25	25
Итого	79	79

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Сценарий как основа

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

Тема 2. Структура редакции, сценарная иерархия

Автор идеи — написание сценария. Работа с редактором и продюсером. Сценарная комната. Шоураннер: продюсер, сценарист и редактор.

Тема 3. «Горизонтальный» и «вертикальный» сюжеты.

Краткая история сериала. Вертикальный сериал. Горизонтальный сериал. Гибрид. Трансформация структуры сериала.

Тема 4. Трансформация жанра мелодрама в сериале

Историческое развитие жанра мелодрама в российском и мировом кинематографе. Трансформация жанра мелодрама в кинематографе. Сериал как способ коммуникации. Историческое развитие мелодраматичных сюжетов в российском и мировом сериале. Амплификация мелодрамы с другими жанрами в российских сериалах «Обычная женщина», «Содержанки»

Тема 5. Телемуви – фильм выходного дня.

Определение телемуви. Форматные сетки основных российских каналов.
Характеристики главного героя телемуви. Особенности сценария телемуви.

Тема 6. Психологическая достоверность героя

Отличие специфики кинематографической психологии, раскрытие характера

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 как основа	1,5	0	0	1,5	0	1,5	4,5
2	Структура редакции, сценарная иерархия	1,5	0	0	1,5	0	0	3
3	«Горизонтальный» и «вертикальный» сюжеты.	1,5	0	0	1,5	0	0	3
4	Трансформация жанра мелодрама в сериале	1,5	0	0	1,5	0	0	3
5	Телемуви – фильм выходного дня.	3	0	0	3	0	0	6
6	Психологическая достоверность героя	3	0	0	3	0	0	6
	ВСЕГО	12	0	0	12	0	1,5	25,5

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Сценарий как основа».	1,5
2	Тема: «Структура редакции, сценарная иерархия».	1,5
3	Тема: ««Горизонтальный» и «вертикальный» сюжеты.».	1,5
4	Тема: «Трансформация жанра мелодрама в сериале».	1,5
5	Тема: «Телемуви – фильм выходного дня.».	3
6	Тема: «Психологическая достоверность героя».	3

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 «Структура телесериала».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение учебных занятий	
творческое задание	
тест	
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	1

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примеры тестовых заданий:

- Оригинальный сюжет имеет российский сериал
 - Физрук
 - Моя прекрасная няня
 - Кухня
- Автор теории «Эдипова комплекса»:
 - З. Фрейд
 - К. Юнг
 - Э. Эриксон
 - Дж. Кемпбелл
- Автор книги «Тысячеликий герой»:
 - А. Астриук
 - А. Тарковский
 - И. Бергман
 - Д. Кэмпбелл
- Бит в терминологии Р. Макки – это:
 - событие
 - герой
 - автор
 - история

Темы творческих заданий:

- написание заявки сериала
- написание 1 драфта сценария
- написание 2 драфта сценария

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к экзамену:

В чем отличие работы сценариста от работы писателя?
Что происходит в процессе подготовительного периода?
Что такое режиссерский сценарий?
Что такое режиссерская читка?
Что такое фокус-группа?
Что происходит в съемочном периоде?
Что такое сценарная комната?
Кто такой шоураннер?
Способы работы сценарной группы.
Основные задачи редактора в периоде написания сценария.
Что такое горизонтальный сериал?
Что такое вертикальный сериал?
Что такое гибрид?
Что такое «мыльная опера»?
Что такое веб сериал?
Что такое сериал антология?
Как соотносятся линии А, В и С в структуре сериала?
Основные составляющие сюжета мелодрамы.
В чем особенность мелодрамы по отношению к другим жанрам?
Какую роль эмоции играют в мелодраме?
Как драматургически выстраивается мелодрама?
Какие формы финала бывают в мелодраме?
Определить основные элементы мелодрамы.
Особенности мелодраматического жанра в советском кинематографе.
Выделить основные приемы в мелодраме Виктора Мережко
Каков механизм базисных иллюзий в сериале?
С какими жанрами наиболее близко сочетается мелодрама?
Почему амплификация жанра мелодрама с детективом является одной из самых успешных?
Назвать особенности жанровых характеристик в фильме И. Пырьева «Братья Карамазовы»?
Для чего используется прием амплификации в драматургии?
Какую роль сыграл роман в становлении сериала?
Каковы основные функции сериала?
Дать определение «сериала» по системе Ю.Арапова.
Что такое эмоциональная фабула в сериале?
Чем сериал отличается от телевизионного и художественного фильмов?
Какова драматургическая структура телевизионной повести «День за днем»?
Назвать первый зарубежный сериал, показанный на российском телевидении, на каких кинодраматургических основах он формируется?
Как меняется структура зарубежного сериала в хронологическом порядке?
Основные черты зарубежного сериала 2000-ых.
Построение героя в современном сериале – основные принципы.
Как выстраиваются диалоги в сериале?
Особенности современного российского сериала.
На каких телевизионных каналах востребован мелодраматический сериал?
Проанализировать сериал «Содержанки» 1 сезон на предмет построения арок героев.
Чем отличается фабула от сюжета в сериале?
На чем базируется зрительский интерес в сериале?
Какие символические приемы используются в сериале «Обычная женщина»?
Поворотные точки сериала «Обычная женщина», разбор по драматургической парадигме.
Какие формы повествования используются в сериале «Обычная женщина»?
Что такое телемуви?
Особенности героя телемуви.

Форматная сетка российских каналов для телесериала.
Особенности структуры сценария телесериала.
Отличия телесериала от полнометражного фильма.
Каковы «единицы измерения» характера?
Влияет ли сеттинг на психологию персонажа?
Влияет ли эмоциональная атмосфера на ход сюжета?
Способна ли «картина мира» влиять на психологию поступка?
Влияют ли бессознательные комплексы на психологию героев?
Что важнее – сюжет или герой?

На экзамене в качестве практического задания студент обязан предоставить написанный в рамках курса сценарий сериала

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 выполнении 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	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Творческое задание	10	3	30
Тест	8	1	8
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. Катышева, Д.Н. Вопросы теории драмы: действие, композиция, жанр [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Н. Катышева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 256 с. — Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/reader/book/115948/#1>
2. Познин, В. Ф. Работа в творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Ф. Познин ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 101 с. - Электрон. версия печ. публикации.
http://books.gukit.ru/pdf//2018/Uchebnaja%20literatura/Poznina_Rabota_v_tvorcheskih_studijah_UP_2018.pdf
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. - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: по логину и паролю.
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/117i_Efimova_Dramaturgija_teleseriala_UP_2018.pdf
4. Драматургия телесериала [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Ефимова [и др.] ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 128 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/Efimova_Dramaturgija_teleseriala_UP_2019.pdf
5. Саруханов, В. А. Драматургия телевидения, или сначала было слово? [Текст] : монография / В.А. Саруханов. - СПб. : Всемирное слово, 2005. - 480 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Сурмели, А. Искусство телесценария [Электронный ресурс]/ А. Сурмели. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 224 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/91265/#1>

7.2. Интернет-ресурсы

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

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Microsoft Windows

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях «Scopus»

Поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций «Web of Science»

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

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

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 сценариев и анализ фильмов; использование литературы приведенной в РП;
- умение анализировать сценарий и фильм, учитывая художественные особенности авторов произведения;
- подготовку к экзамену по вопросам и заданиям, приведенным в РП, активное участие в дискуссии.

Обучающийся для получения экзамена по данной дисциплине должен:

- активно работать на практических занятиях;
- представить самостоятельный расширенный анализ сценария или фильма, необходимый по программе;
- при необходимости ответить на поставленные вопросы на экзамене.