

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«История мировой кинодраматургии»

Наименование ОПОП: Кинодраматургия
Направление подготовки: 52.04.02 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: 28,6 час.

самостоятельная работа: 43,4 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	4
доклад	3
посещение занятий	3,4
тест	3,4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3,4

Рабочая программа дисциплины «История мировой кинодраматургии» 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, профессор кафедры драматургии и киноведения, кандидат искусствоведения, доцент

Рецензент(ы):

В.Г. Попов, 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:

1. Получение будущими драматургами научных представлений об особенностях мировой кинодраматургии и российской кинодраматургии в частности.
2. Исследование взаимосвязей развития киномысли и сценарного мастерства.

Задачи дисциплины:

1. Познакомить с особенностями развития кинодраматургии в разных странах. Дать представление о влиянии исторического контекста (общественных, культурных, философских вопросов) на сценарное мастерство.
2. Изучить творческие методы сценаристов, индивидуальный стиль автора.
3. Сформировать способность ориентироваться в ценностях мировой художественной культуры.
4. Познакомить с критическими работами, посвященными анализу фильмов.
5. Развивать навыки анализа фильмов и сценариев в частности.
6. Применять знания, полученные при изучении сценариев, для анализа фильмов, снятым по ним.

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:

Анализ фильма

Получение первичных навыков научно-исследовательской работы

Современный мировой кинематограф

Строение фильма

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 прогнозировать воздействие аудиовизуального произведения на аудиторию, зрительский интерес к тем или иным видам экранного искусства, оценить художественную ценность конкретного произведения.

ПК-2.1 — Анализирует структуру фильма и его композицию, определяет смысловые и структурные особенности в зависимости от времени создания и авторского режиссерского киноязыка, оценивает художественную ценность конкретного произведения.

Знает: творческие персоналии ведущих драматургов разных эпох и направлений

Умеет: анализировать и обобщать основные мировоззренческие доминанты эпохи, их специфику, определяющую роль в формировании данного исторического стиля и данного произведения

Владеет: навыком анализа драматического произведения; понятийным и терминологическим аппаратом анализа кинематографического произведения

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: 28,6 час.
самостоятельная работа: 43,4 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3,4

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	3	4	Итого
Лекции	16	8	24
Консультации	2	2	4
Самостоятельная работа	13,5	21,5	35
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2	8,4
Итого	35,7	35,7	71,4

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. История развития сценарного мастерства в США.

Тема 1. 1. Периодизация развития сценарного мастерства в США.

Система операторов, система режиссеров, режиссер как единица системы, укрепление студийной системы, продюсер как единица системы, система комплексов.

Тема 1. 2. Первые профессиональные сценаристы в США.

Зарождение кинематографа и первые профессиональные сценаристы: Рой Маккарделл, Джин Гонтье. Режиссер и сценарист Дэвид Уорк Гриффит. Работа с Фрэнком Вудсом. Создание «Рождения нации» и «Нетерпимости».

Тема 1. 3. Первые создатели кинокомпаний и их вклад в развитие сценарного дела.

Томас Инс и его вклад в становление студийной системы. Его реформы в области сценарного мастерства. Сценаристы работавшие в Инсом: Гарднер Салливан и Брэдли Кинг. Сэмюэл Голдвин и попытка создать компанию «Выдающихся авторов». Джун Мэтис — сценарист с задатками продюсера.

Тема 1. 4. Современное сценарное мастерство в США.

Место сценаристов в современном кинопроизводстве. Самые яркие представители сценарного мастерства в США сегодня.

Тема 1. 5. Кинодраматургия в теории и на практике. Книги о сценарном мастерстве в США.

Первые исследования о кинодраматургии. Формулирование законов работы сценариста. Самые известные книги по сценарному мастерству сегодня авторов С. Филда, Л. Сегер, Р. Макки.

Раздел 2. Специфика европейских сценарных школ.

Тема 2. 1. Специфика итальянской сценарной школы.

Литературные традиции Италии. Пеплумы, как первый национальный жанр итальянской кинематографии. Современные тенденции в кино Италии в начале с XX века. Первые звуковые фильмы. Чезаре Дзаваттини. Тонино Гуэрра.

Тема 2. 2. Специфика французской сценарной школы.

Массовое зрелище в высокое искусство. Поэтический реализм. Жак Превер. Самобытность кино периода оккупации. Лидеры «новой волны».

Тема 2. 3. Специфика формирования и развития национальной сценарной школы на примере английского кинематографа.

Обучение сценарному мастерству в Великобритании сегодня: традиции и новаторство. Документализм и реализм. Ярчайшие представители современной британской драмы и кино. Социальное кино.

Раздел 3. История развития отечественного сценарного мастерства.

Тема 3. 1. Сценарное мастерство в отечественном дозвуковом кинематографе.

Становление отечественной кинодраматургии. Место кинодраматурга в системе киноателя. Либретто и интертитры как особый вид кинематографического текста. Жанры и типовые структуры дореволюционного кинематографа.

Тема 3. 2. Между «железным» и «эмоциональным»: поиск формы в 1920-40-х гг.

Железный сценарий как производственный стандарт кинематографии тех лет. Эмоциональный сценарий А. Ржешевского и С. Эйзенштейна. Теоретический диспут о форме. Первый учебник по кинодраматургии В. Туркина.

Тема 3. 3. Сценарное мастерство в эпоху оттепели.

Г. Шпаликов, Е. Габрилович. Кинопроза, киноновелла. Основные тенденции в кинодраматургии оттепельной эпохи. Теоретические искания А. Тарковского.

Тема 3. 4. Кинодраматургия в период застоя и перестройки.

Сценарии Ю. Клепикова, Н. Рязанцевой. «Монолог» и «Начало» Е. Габриловича. Работы Э. Володарского и А. Германа, Ю. Арабова и А. Сокурова, А. Миндадзе и В. Абдрашитова, А. Бородянского и К. Шахназарова, Р. Ибрагимбекова, В. Мережко и Н. Михалкова.

Тема 3. 5. 1990-е годы: сценарное мастерство в эпоху социального и производственного кризиса.

Авторы-сценаристы – Н. Кожушаная, Р. Литвинова, А. Балабанов, П. Луцик, А. Саморядов, В. Залотуха и др. Кооперативное кино. Американская форма записи.

Тема 3. 6. Современное отечественное сценарное мастерство.

Отечественная новая драма и кинодраматургия: взаимное влияние. Работы В. Сигарева, И. Вырыпаева, Ю. Клавдиева. Работы сценаристов с «новыми тихими» – Н. Мещанинова, А. Родионов, О. Негин. Этнокинематограф Д. Осокина и А. Федорченко.

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	История развития сценарного мастерства в США.	10	0	0	0	0	0	10
1.1	Периодизация развития сценарного мастерства в США.	2	0	0	0	0	0	2
1.2	Первые профессиональные сценаристы в США.	2	0	0	0	0	0	2
1.3	Первые создатели кинокомпаний и их вклад в развитие сценарного дела.	2	0	0	0	0	0	2
1.4	Современное сценарное мастерство в США.	2	0	0	0	0	0	2
1.5	Кинодраматургия в теории и на практике. Книги о сценарном мастерстве в США.	2	0	0	0	0	0	2
2	Специфика европейских сценарных школ.	6	0	0	0	0	0	6
2.1	Специфика итальянской сценарной школы.	2	0	0	0	0	0	2
2.2	Специфика французской сценарной школы.	2	0	0	0	0	0	2
2.3	Специфика формирования и развития национальной сценарной школы на примере английского кинематографа.	2	0	0	0	0	0	2
3	История развития отечественного сценарного мастерства.	8	0	0	0	0	0	8
3.1	Сценарное мастерство в отечественном звуковом кинематографе.	2	0	0	0	0	0	2
3.2	Между «железным» и «эмоциональным»: поиск формы в 1920-40-х гг.	2	0	0	0	0	0	2
3.3	Сценарное мастерство в эпоху оттепели.	1	0	0	0	0	0	1
3.4	Кинодраматургия в период застоя и перестройки.	1	0	0	0	0	0	1

3.5	1990-е годы: сценарное мастерство в эпоху социального и производственного кризиса.	1	0	0	0	0	0	1
3.6	Современное отечественное сценарное мастерство.	1	0	0	0	0	0	1
	ВСЕГО	24	0	0	0	0	0	24

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «История мировой кинодраматургии» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

Практические занятия (семинары) по дисциплине «История мировой кинодраматургии» 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 «История мировой кинодраматургии».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	4
доклад	3
посещение занятий	3,4
тест	3,4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3,4

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Список тем для опроса (входной контроль):

1. Структура фильма
2. Идея фильма.
3. Эпизоды и сцены.
4. Кадры. Монтажный кадр.
5. Клип как структурная единица фильма.
6. Стыковка фрагментов.
7. Порядок стыковки фрагментов.
8. Способы подачи информации.
9. Завязка.
10. Экспозиция.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы докладов:

3 семестр:

1. Первые сценаристы в американской киноиндустрии:

2. Томас Инс и его вклад в становление студийной системы.
3. Вклад в развитие кинодраматургии Г. Салливана и Брэдли Кинг.
4. Сэмюэл Голдвин и компания «Выдающихся авторов».
5. Джун Мэтис — сценарист с задатками продюсера.

4 семестр:

1. Становление отечественной кинодраматургии.
2. Место кинодраматурга в системе киноателье.
3. Либретто и интертитры как особый вид кинематографического текста. Жанры и типовые структуры дореволюционного кинематографа.
4. Железный сценарий как производственный стандарт кинематографии тех лет. Эмоциональный сценарий А. Ржешевского и С. Эйзенштейна.
5. Теоретический диспут о форме.

Примеры тестовых вопросов:

3 семестр:

1. Автор киносценария «Небо. Самолет. Девушка»:
 - a) Н. Кожушаная
 - b) Р. Литвинова
 - c) В. Сигарев
 - d) А. Балабанов

2. Как называется структура сценария по С. Филду:
 - a) парадигма
 - b) панорама
 - c) арка
 - d) рамка

4 семестр:

1. Драматическая перемена в трагедии, по Аристотелю, это:
 - a) от счастья к несчастью
 - b) от счастья к беде
 - c) от несчастья к несчастью
 - d) от счастья к счастью

2. Какое их понятий, введенное Аристотелем, актуально по сей день?
 - a) начало, середина и конец
 - b) кульминация
 - c) коллизия
 - d) конфликт

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы для зачета (3 сем.):

1. Назовите периоды развития сценарного мастерства в США, их особенности, основные характеристики.
2. Творческие тандемы 2000-х годов: О. Негин и А. Звягинцев, Д. Осокин и А. Федорченко и др.
3. Зачем Д.У. Гриффиту было сотрудничать со сценаристами, с Ф. Вудсом в частности, если он сам мог писать сценарии?
4. Какой вклад Томаса Инса в развитие сценарного мастерства?
5. В чем была идея С. Голдвина при создании компании «Выдающихся авторов»?
6. Человек в контексте катастрофы: сценарии А. Миндадзе и их воплощение.
7. Особенности киноязыка Ю. Арабова.

8. Каких современных сценаристов США знаете?
9. Назовите отличительные черты итальянской сценарной школы? Приведите примеры из творчества конкретных сценаристов.
10. В чем отличительная особенность французской сценарной школы? Назовите самых ярких ее представителей.
11. Авторский сценарий в 1990-е годы: Р. Литвинова, П. Луцки и А. Саморядов, Н. Кожушанова и другие авторы этих лет.

Вопросы для зачета (4 сем.):

1. Перечислите отличительные особенности специфики формирования и развития английского сценарного мастерства.
2. Какая специфика немецкоязычной сценарной традиции? Перечислите особенности.
3. Какие особенности в сценарных конструкциях в странах Центральной и Восточной Европы можете назвать? Приведите конкретные примеры.
4. Особенности поэтики в кинодраматургии дозвукового периода.
5. Творческое многообразие работ А. Бородянского.
6. Теоретические работы режиссеров-практиков, касающиеся работы сценариста в кино: С. Эйзенштейн, А. Тарковский и др.
7. Развитие теории драматургии в отечественной практике: работы В. Туркина, Е. Габриловича, Л. Нехорошева и др.
8. Место Г. Шпаликова в оттепельном кинематографе: поэтика и проблематика.
9. Фигура подростка в отечественной кинодраматургии второй половины 1970-х годов: на примере сценариев Ю. Клепикова, Н. Рязанцевой и др.

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 3			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий	4	8	32
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	20	1	20
Тест	18	1	18
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 4			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий	8	4	32
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	20	1	20
Тест	18	1	18
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

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. Калужских, Е. В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Калужских. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 96 с. — Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/reader/book/107316/#1>
2. Скороход, Н. С. Основы кинодраматургии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Скороход, Т. Д. Рахманова ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 112 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю.
http://books.gukit.ru/pdf/2017/Uchebnaja%20literatura/Skorohod_Rahmanova_Osnovy_kinodramaturgii_Ucheb_pos_2017/Skorohod_Rahmanova_Osnovy_kinodramaturgii_Ucheb_pos_2017.pdf
3. На уроках сценарного мастерства [Электронный ресурс] - Т.1 /сост. М. О. Виденко. – М.: ВГИК, 2013. – 303 с. — Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/reader/book/69384/#1>

7.2. Интернет-ресурсы

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

Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>

Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>

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

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

База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>

Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>

Справочная правовая система КонсультантПлюс.

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающемуся необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. При планировании и организации времени, необходимого на изучение дисциплины, кроме аудиторных занятий студенту рекомендуется отводить время для самостоятельной работы по разделам и темам курса из расчета 3-5 часов на каждую тему. При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к экзамену можно рекомендовать следующую методику (последовательность действий обучающемуся):

- нужно не только понять материал литературного или лекционного источника, но и уметь его самостоятельно изложить;
- после изучения каждого раздела (темы) по указанной литературе рекомендуется составить краткий конспект по заданному вопросу;
- закончив изучение данного раздела, нужно обязательно ответить на все вопросы для самопроверки, перечисленные в методических указаниях для студентов по дисциплине;
- при работе с литературой необходимо в первую очередь уделять внимание основным источникам, перечисленным в рабочей программе.

Для более полного и всестороннего изучения дисциплины может быть использована указанная дополнительная литература и Интернет-ресурсы, а также материально-техническое обеспечение дисциплины (компьютерное и мультимедийное оборудование, основные узлы и системы техники различного назначения, учебные фильмы и т.д.)

Обучающийся для проведения дискуссии по данной дисциплине должен:

- посещать лекционные занятия;
- выполнять занятия на практических занятиях.