

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: Сценарное искусство кино и телевидения

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: 31 час.

самостоятельная работа: 50 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 «Сценарное искусство кино и телевидения» 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 создавать оригинальные, художественные произведения драматургии в соответствии со спецификой образно-выразительных средств кино- и телеискусства.

ПК-1.2 — Создает оригинальные, художественные произведения драматургии в соответствии со спецификой образно-выразительных средств кино и телевидения.

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: 31 час.

самостоятельная работа: 50 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	3	3
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	25	25
Самостоятельная работа во время сессии	25	25
Итого	79	79

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. 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. Структура редакции, сценарная иерархия.

Автор идеи — сценарная группа — группа диалогистов. Обязанности и задачи сценариста - на примере различных редакций теле- и киностудий.

Тема 3. Государство - телеканал - студия - зритель. Разработка идейно-тематического замысла.

Основа успешной работы – сценарий. События, их виды. Психологические составляющие организации события. Событийный ряд, как отражение сквозного действия. Событие и событийный ряд в сценарно-режиссерской разработке представления.

Тема 4. «Горизонтальный» и «вертикальный» сюжеты.

Вертикальный телесериал - совокупность отдельных историй с общим героем. Второй тип композиции - горизонтальный сериал. Протяженный во времени и (или) пространстве сюжет (несколько лет, прошедших в одном или многих местах) возможен при условии, если автор

сможет предусмотреть достаточное количество коллизий (сюжетных поворотов), чтобы создать интригу и удерживать внимание телезрителя.

Тема 5. Классификация сериалов.

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

Тема 6. «Телемуви» как «фильм выходного дня».

Примеры, отличие от многосерийного художественного фильма. Наиболее характерные персонажи. Проблема поиска нового героя (совмещение несовместимого).

Тема 7. Формулирование замысла, написание заявки.

Специфика работы сценариста. Источники информации, эрудиция. Личные контакты и связи.

Тема 8. Лучшие телесериалы Америки, Великобритании, Франции, Японии.

Анализ популярности: предлагаемые обстоятельства, герой, острый сюжет.

Тема 9. 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. Основные требования к структуре телесериала.

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

Тема 11. Метод «мозгового штурма».

Отработка речевого этикета для ведения дискуссий. Формы ведения дискуссий. Распределение серий (или эпизодов)

Тема 12. Современное авторское право в России и за рубежом.

Защита авторских прав в международном частном праве. Авторские права российских граждан за рубежом и в России. Основные принципы авторского права. Интеллектуальная собственность в России и за рубежом. Авторские права: возникновение и регистрация. Виды авторских прав.

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	Предмет и задача курса.	1,5	0	0	0	0	1,5	3
2	Структура редакции, сценарная иерархия.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3	Государство - телеканал - студия - зритель. Разработка идейно-тематического замысла.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
4	«Горизонтальный» и «вертикальный» сюжеты.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
5	Классификация сериалов.	3	0	0	0	0	0	3
6	«Телемуви» как «фильм выходного дня».	3	0	0	0	0	0	3
7	Формулирование замысла, написание заявки.	0	0	0	1,5	0	0	1,5
8	Лучшие телесериалы Америки, Великобритании, Франции, Японии.	0	0	0	1,5	0	0	1,5
9	Психологическая достоверность поведения героев.	0	0	0	1,5	0	0	1,5
10	Основные требования к структуре телесериала.	0	0	0	1,5	0	0	1,5
11	Метод «мозгового штурма».	0	0	0	3	0	0	3
12	Современное авторское право в России и за рубежом.	0	0	0	3	0	0	3
	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: «Формулирование замысла, написание заявки. ».	1,5

2	Тема: «Лучшие телесериалы Америки, Великобритании, Франции, Японии. ».	1,5
3	Тема: «Психологическая достоверность поведения героев. ».	1,5
4	Тема: «Основные требования к структуре телесериала. ».	1,5
5	Тема: «Метод «мозгового штурма». ».	3
6	Тема: «Современное авторское право в России и за рубежом.».	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:

1. Оригинальный сюжет имеет российский сериал
 - a) Физрук
 - b) Моя прекрасная няня
 - c) Кухня

2. Автор теории «Эдипова комплекса»:
 - a) З. Фрейд
 - b) К. Юнг
 - c) Э. Эриксон
 - d) Дж. Кемпбелл

3. Автор книги «Тысячеликий герой»:
 - a) А. Астриук
 - b) А. Тарковский
 - c) И. Бергман
 - d) Д. Кэмпбелл

4. Бит в терминологии Р. Макки – это:
 - a) событие
 - b) герой

- c) автор
- d) история

Темы творческих заданий:

- 1) написание заявки сериала
- 2) написание 1 дrafта сценария
- 3) написание 2 дrafта сценария

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. Лучшие телесериалы Америки, Великобритании, Франции, Японии.
- 5. Работа сценариста над заявками для телесериалов.
- 6. Творческая лаборатория сценариста.
- 7. Основной комплект документов для презентации идеи телесериала.
- 8. Характерные персонажи телесериалов.
- 9. Композиция сценария.
- 10. Основные виды телесериалов.
- 11. Работа в сценарной группе: основные методы, этикет.
- 12. Характерные персонажи телесериалов.
- 13. Лучшие сериалы мира: анализ успеха.
- 14. Основные виды телесериалов.
- 15. Авторские права сценариста телесериала.
- 16. Основные жанры.
- 17. Особенности сценария телесериала. Примеры сценариев.
- 18. Творческая лаборатория сценариста.
- 19. Государство - телеканал - студия - зритель.
- 20. Работа над сценарием.
- 21. «Горизонтальный» и «вертикальный» сюжеты.
- 22. Композиция сценария.
- 23. Историческая и криминальная драма, мелодрама, молодежная комедия, ситком, драмеди, фильм «выходного дня».
- 24. Формулирование замысла, написание заявки.
- 25. Лучшие телесериалы Америки, Великобритании, Франции, Японии.

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. 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
2. 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
3. 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>
4. 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/Poznin_Rabota_v_tvorcheskih_studijah_UP_2018.pdf
5. 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>
6. 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>

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»

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

Справочная правовая система КонсультантПлюс.

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

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

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.