

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

«Мастерство кинодраматурга»

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 576 академ. час. / 16 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 277,6 час.

самостоятельная работа: 298,4 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	3
доклад	1,2,4
курсовая работа	2,3
посещение учебных занятий	1,2,3,4
тест	4
тест	1
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	1,3
зачет	2
курсовая работа	2,3
экзамен	4

Рабочая программа дисциплины «Мастерство кинодраматурга» 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):

Степанова П. М., профессор кафедры драматургии и киноведения, канд. искусствоведения

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:

творческое развитие драматургических способностей студента в сочетании с овладением им знаниями, необходимыми для создания профессионального сценария для кино и телевидения.

Задачи дисциплины:

- предметное изучение опыта крупнейших мастеров через чтение и анализ сценариев, а также просмотр и разбор фильмов
- обретение умения построить драматическое действие в рамках собственного произведения.
- приобретение навыков создания киносценария различной жанровой природы.
- постижение особенностей кинематографических средств выразительности, иными словами - овладение элементами киноязыка.
- сформировать навыки и критерии оценки кино- и телесценария.

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:
нет последующих дисциплин

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

Универсальные компетенции

УК-1 — Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий.

УК-1.1 — Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними.

Знает: основные методы критического анализа, принципы системного подхода к рассмотрению фактов и явлений кинодраматургии

Умеет: выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления в профессиональной деятельности

Владеет: навыками критического анализа проблемных ситуаций в своей предметной области, системным подходом в анализе явлений культуры и искусства и в самостоятельной творческой деятельности

УК-1.4 — Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного подхода.

Знает: способы решения профессиональных задач

Умеет: выстраивать логические цепочки доказательств, ясно и аргументировано излагать свою точку зрения, представлять ее в обоснованной и организованной форме; разрабатывать новые оригинальные проекты, выработать стратегию действий на основе системного подхода

Владеет: навыками решения типичных, наиболее часто встречающихся проблемных ситуаций в области кинодраматургии экранных искусств

УК-2 — Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

УК-2.1 — Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменяемости.

Знает: технологию разработки и реализации творческого проекта, осуществляемого в рамках профессиональной деятельности

Умеет: генерировать творческую идею (цель проекта) и формулировать на ее основе концепцию проекта (творческий замысел) в рамках поставленной цели: определяет цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы применения, определять критерии оценки результатов, этапы, основные направления работ, ресурсное обеспечение

Владеет: навыками разработки и реализации проектов в профессиональной деятельности

УК-2.2 — Управляет проектом на всех этапах его реализации, проводит сравнительный анализ плановых и фактических результатов выполнения проекта, разрабатывает план действий по его корректировке.

Знает: методы управления проектами в сфере профессиональной деятельности

Умеет: ставить и решать в соответствии с концепцией проекта взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели, осуществлять мониторинг хода реализации проекта, корректировать отклонения, вносить дополнительные изменения в план реализации проекта

Владеет: навыками определения оптимальных решений для достижения цели проекта (творческого замысла) с учетом имеющихся ресурсов

УК-3 — Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

УК-3.1 — Вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели при создании драматургического произведения и реализации проекта в производственном процессе.

Знает: специфику профессиональной деятельности, методы достижения поставленных целей

Умеет: вырабатывать стратегию коллективной реализации проекта с учетом трудовых функции членов команды при создании драматургического произведения и реализации его в производственном процессе

Владеет: навыками планирования действий для достижения целей

УК-3.2 — Планирует и руководит работой команды, разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон.

Знает: принципы организации творческого процесса в киноиндустрии, методы руководства коллективной деятельностью по реализации целей и задач проекта

Умеет: анализировать последствия принимаемых решений, планировать последовательность шагов для достижения поставленной цели, контролировать их выполнение, разрешать конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон

Владеет: методами руководства коллективной деятельностью

УК-4 — Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

УК-4.3 — Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия.

Знает: способы применения современных коммуникативных технологий

Умеет: выбирает адекватные коммуникативные технологии для решения профессиональных задач, грамотно применяет их в профессиональной деятельности

Владеет: технологией построения эффективной коммуникации в процессе делового и социального общения

УК-4.4 — Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные.

Знает: принципы представления результатов профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях

Умеет: представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, выбирая оптимальный формат и создавая тексты научного и официально-делового стилей речи по профессиональным вопросам

Владеет: навыками аргументированно и конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях, передачи профессиональной информации в информационно-телекоммуникационных сетях

УК-6 — Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.

УК-6.1 — Оценивает свои ресурсы, определяет приоритеты профессионального роста и способы ее совершенствования.

Знает: личностные особенности и ресурсы, способы совершенствования собственной профессиональной компетентности

Умеет: оценивать свои способности и возможности в соответствии с конкретной ситуацией, определять перспективы и ставить цели собственной деятельности

Владеет: навыками критической оценки собственной деятельности и способами ее совершенствования

УК-6.2 — Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом динамично изменяющихся требований рынка труда.

Знает: особенности профессиональной деятельности кинодраматурга и требования рынка труда к современному специалисту

Умеет: планировать профессиональную траекторию

Владеет: навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей профессиональной деятельности и требований рынка труда

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: принципы организации творческого процесса в киноиндустрии

Умеет: анализировать и применять принципы организации творческого процесса в киноиндустрии при осуществлении профессиональной деятельности

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-1.1 — Эффективно использует законы, тенденции развития драматургии, логику их функционирования, специфику и технологию создания произведения современной кино- и теледраматургии в своей творческой работе.

Знает: законы и тенденции развития драматургии, специфику и технологию создания произведения современной кинодраматургии

Умеет: создавать архитектуру произведения драматургии: фиксировать главные признаки его замысла, стилистики, особенностей воплощения

Владеет: навыками создания оригинального кино- телесценария игрового, документального и анимационного фильма для кино и телевидения, а также навыком создавать киносценарии по мотивам иного произведения

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: законы построения сюжета произведения, конвенции жанров аудиовизуального и сценического искусства

Умеет: строить сюжет аудиовизуального и сценического искусства, формировать фабулу, создавать художественные характеры; разрабатывать драматургию эпизодов

Владеет: драматургическими средствами эмоционального, чувственно-психологического, идейного воздействия на аудиторию

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-3 — Способен к конструктивному диалогу и эффективному сотрудничеству с членами творческого коллектива.

ПК-3.1 — Определяет порядок взаимодействия с членами творческого коллектива и реализует его, в том числе в нестандартных ситуациях.

Знает: цели и задачи участников творческого процесса

Умеет: воспринимать и анализировать критические замечания участников творческого процесса

Владеет: навыками эффективного взаимодействия с членами творческого коллектива, в том числе в нестандартных ситуациях

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 576 академ. час. / 16 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 277,6 час.

самостоятельная работа: 298,4 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	1,3
зачет	2
курсовая работа	2,3
экзамен	4

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	2	3	4	Итого
Лекции	16	0	0	0	16
Практические	48	64	64	42	218
Индивид. занятия	4	8	8	8	28
Консультации	2	4	4	2	12
Самостоятельная работа	65	63,5	59	56	243,5
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	4,2	8,6	33,5	54,9
Итого	143,6	143,7	143,6	141,5	572,4

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение.

Основные жанры литературного творчества: эпос, лирика, драма, роман и др. Драма, драматическое, признаки драматического. Киносценарий: специфика структуры.

Тема 2. Понятие киносценария

Синтез жанров и видов современной литературы в форме киносценария. Проблематика и поэтика литературного произведения.

Тема 3. Тема киносценария.

Анализ доминирующих идей современного кинематографа. Поиск основных проблем современного общества. Актуальность и вневременные функции искусства. Тема как осознание современности. Специфика проблематики короткометражного фильма и авторского полного метра, жанрового кинематографа и телевизионного сериала, мультипликационного фильма.

Тема 4. Драматическое действие.

Генезис, определение, способы осуществления. Драматическая ситуация. Фабула и сюжет. Основные термины «Поэтики» Аристотеля.

Тема 5. Трехчастная структура сценария.

Проблема мимесиса в киноискусстве. Наблюдения и создание драматической структуры. Замысел сценария и возможность кинематографического воплощения.

Тема 6. Создание персонажа.

Взаимодействие главного героя и проблематики фильма. Биография персонажа. Герой и развитие действия.

Тема 7. Внутренний план персонажа, внешний план.

Эмоциональная сфера и формирование характера. Физическая жизнь и раскрытие характера: одежда, еда и специфика речи в создании экранного образа. Внутренний план: биография персонажа, драматургическое предназначение, точка зрения, отношения, изменение. Внешний план: профессиональная сфера (работа), социальная сфера (семья и пр.), интимное (личное). Анализ книги У. Индрика «Психология для сценаристов».

Тема 8. Сюжет и персонаж.

Контекст существования героя, содержание внутренней жизни и внешние силы конфликта. Специфика функционирования героя в различных жанрах современного кинематографа. Предназначение и действия героя. Создание портретов персонажей классических мировых драм: Гамлет, Эдип, Медея, Король Лир и пр.

Тема 9. Реплика, монолог и диалог.

Функции реплики в структуре сценария. Работа над текстами монологов и диалогов с точки зрения создания актерского образа. Пластическая выразительность реплики и речевые характеристики героев.

Тема 10. Сценарий в жанровом кинематографе.

Роль сценария в жанровом кинематографе. Специфика строения и оформления производственного сценария. Виды и типы кинокомедии: принципы построения фабулы и характеров. Жанр фильма ужасов: специфика литературных образцов жанра и построения характеров. Жанр триллера и создание саспиенса.

Тема 11. Сценарий и авторский кинематограф.

Проблема авторства в мировом и отечественном кинопроизводстве. Принцип дедраматизации сюжета. Современные образцы авторского сценария и авторской интерпретации режиссера.

Тема 12. Адаптация малых форм литературы для экрана.

Работа над экранизацией поэтических произведений. Короткие формы лирической поэзии как принцип визуализации слова.

Тема 13. Структура сценария короткометражного фильма.

Становление сюжета. Завязка, развитие действия, кризисные точки, кульминация. Специфика структурного построения короткометражного фильма в авторском кинематографе, в мультипликации. Поэтика малых форм в искусстве. Создание оригинального сценария короткометражного игрового фильма (киноновеллы).

Тема 14. Сюжетные повороты в структуре киносценария.

Концовка и завязка как доминанты развития основных сюжетных поворотов. Сцена в структуре сценария, ее значение и внутренняя структура. Последовательность и построение сюжета. Идеи нелинейного развития действия. Пространство и время в кинематографе.

Тема 15. Композиция полнометражного фильма.

Структура развития действия. Проблема слияния жанрового и авторского кинематографа. Жанры классические и новые. Форма написания киносценария. Парадигма Сида Филда.

Тема 16. У истоков сценария в отечественном кино.

Роль кинодраматурга в отечественном дореволюционном кинематографе. Сценарий в отечественном кино 1920-х гг. Эмоциональный и номерной сценарий. Творчество и теоретические взгляды на сценарий А. Ржешевского.

Тема 17. Поэтика кинодраматургии Е. Габриловича.

Анализ сценариев и фильмов «Монолог» и «Начало». Проблематика и поэтика сценариев. Экранное воплощение, режиссерские приемы.

Тема 18. Сценарии Г. Шпаликова.

Г. Шпаликов как ключевая фигура кино «оттепели». Анализ сценариев и фильмов «Я шагаю по Москве» и «Долгая счастливая жизнь». Проблематика и поэтика сценариев. Экранное воплощение, режиссерские приемы.

Тема 19. Кинодраматургия А. Володина.

Творчество А. Володина, его произведения для театра. Анализ сценариев и фильмов «Осенний марафон», «Пять вечеров» и «Старшая сестра». Проблематика и поэтика сценариев. Экранное воплощение, режиссерские приемы.

Тема 20. Творчество В. Мережко.

Анализ сценариев и фильмов «Полеты во сне и наяву» и «Родня». Проблематика и поэтика сценариев. Экранное воплощение, режиссерские приемы. Современные работы В. Мережко на телевидении.

Тема 21. Творчество Ю. Клепикова.

Кинодраматургия 1970-80-ых гг. Ю. Клепиков и «школьный фильм». Анализ сценариев и фильмов «Не болит голова у дятла», «Пацаны», «Летняя поездка к морю». Проблематика и поэтика сценариев. Экранное воплощение, режиссерские приемы.

Тема 22. Кинодраматургия А. Тарковского.

«Зеркало» - работа художника с личным опытом. сравнительный анализ сценария и фильма.

Тема 23. Кинодраматургия Ю. Арабова.

Ранние работы Ю. Арабова. Проблема постоянного взаимодействия сценариста и режиссера. Сценарии Арабова для А. Сокурова. Анализ сценариев и фильмов «Молох» и «Фауст». Проблематика и поэтика сценариев. Экранное воплощение, режиссерские приемы.

Тема 24. Кинодраматургия 1990-ых гг.

Художественный мир П. Луцика и А. Саморядова. Анализ сценариев и фильмов «Окраина» и «Дикое поле». Философия Н. Кожушанной. Анализ сценариев и фильмов «Нога» и «Прорва».

Тема 25. Кинодраматургия А. Миндадзе.

Физиология катастрофы. Анализ сценариев и фильмов «Парад планет» и «В субботу». Проблематика и поэтика сценариев. Экранное воплощение, режиссерские приемы.

Тема 26. Кинодраматургия А. Балабанова.

Проблема полижанровости и специфика проблематики фильмов А. Балабанова. Периодизация творчества, анализ основных фильмов и структуры драматического действия.

Тема 27. Кинодраматургия Р. Литвиновой.

Особенности художественного мира Р. Литвиновой, специфика выразительных средств,

фигуры главного героя.

Тема 28. Драматурги «новой волны» и кинематограф.

Творчество В. Сигарева, работы в театре и в кино, проблематика и поэтика автора. Творчество И. Вырыпаева, слияние актера, режиссера и драматурга в современном кино.

Тема 29. Проблематика и поэтика экранизации.

Работа над адаптациями. Основные жанры современного массового кинематографа. Исходный материал и проблемы осовременивания героя и структуры действия. «Визуализация» произведений литературы.

Тема 30. Структура сценария полнометражного фильма.

Становление сюжета. Завязка, развитие действия, кризисные точки, кульминация. Специфика структурного построения полнометражного фильма в авторском кинематографе, в мультипликации. Создание оригинального сценария полнометражного игрового фильма.

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	Введение.	2	0	0	6	0	0	8
2	Понятие киносценария	2	0	0	6	0	0	8
3	Тема киносценария.	2	0	0	6	0	0	8
4	Драматическое действие.	2	0	0	6	0	0	8
5	Трехчастная структура сценария.	2	0	0	6	0	0	8
6	Создание персонажа.	2	0	0	6	0	0	8
7	Внутренний план персонажа, внешний план.	2	0	0	6	0	0	8
8	Сюжет и персонаж.	2	0	0	6	0	4	12
9	Реплика, монолог и диалог.	0	0	0	8	0	0	8
10	Сценарий в жанровом кинематографе.	0	0	0	8	0	0	8
11	Сценарий и авторский кинематограф.	0	0	0	8	0	0	8
12	Адаптация малых форм литературы для экрана.	0	0	0	8	0	0	8
13	Структура сценария короткометражного фильма.	0	0	0	8	0	0	8
14	Сюжетные повороты в структуре киносценария.	0	0	0	12	0	0	12
15	Композиция полнометражного фильма.	0	0	0	12	0	8	20
16	У истоков сценария в отечественном кино.	0	0	0	8	0	0	8
17	Поэтика кинодраматургии Е. Габриловича.	0	0	0	8	0	0	8
18	Сценарии Г. Шпаликова.	0	0	0	8	0	0	8
19	Кинодраматургия А. Володина.	0	0	0	8	0	0	8
20	Творчество В. Мережко.	0	0	0	8	0	0	8
21	Творчество Ю. Клепикова.	0	0	0	8	0	0	8
22	Кинодраматургия А. Тарковского.	0	0	0	8	0	0	8
23	Кинодраматургия Ю. Арабова.	0	0	0	8	0	8	16
24	Кинодраматургия 1990-ых гг.	0	0	0	6	0	0	6
25	Кинодраматургия А. Миндадзе.	0	0	0	6	0	0	6

26	Кинодраматургия А. Балабанова.	0	0	0	6	0	0	6
27	Кинодраматургия Р. Литвиновой.	0	0	0	6	0	0	6
28	Драматурги «новой волны» и кинематограф.	0	0	0	6	0	8	14
29	Проблематика и поэтика экранизации.	0	0	0	6	0	0	6
30	Структура сценария полнометражного фильма.	0	0	0	6	0	0	6
	ВСЕГО	16	0	0	218	0	28	262

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Мастерство кинодраматурга» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Введение.».	6
2	Тема: «Понятие киносценария.».	6
3	Тема: «Тема киносценария. ».	6
4	Тема: «Драматическое действие.».	6
5	Тема: «Трехчастная структура сценария.».	6
6	Тема: «Создание персонажа.».	6
7	Тема: «Внутренний план персонажа, внешний план. ».	6
8	Тема: «Сюжет и персонаж. ».	6
9	Тема: «Реплика, монолог и диалог.».	8
10	Тема: «Сценарий в жанровом кинематографе.».	8
11	Тема: «Сценарий и авторский кинематограф.».	8
12	Тема: «Адаптация малых форм литературы для экрана.».	8
13	Тема: «Структура сценария короткометражного фильма. ».	8
14	Тема: «Сюжетные повороты в структуре киносценария. ».	12
15	Тема: «Композиция полнометражного фильма. ».	12

16	Тема: «У истоков сценария в отечественном кино.».	8
17	Тема: «Поэтика кинодраматургии Е. Габриловича.».	8
18	Тема: «Сценарии Г. Шпаликова.».	8
19	Тема: «Кинодраматургия А. Володина.».	8
20	Тема: «Творчество В. Мережко.».	8
21	Тема: «Творчество Ю. Клепикова.».	8
22	Тема: «Кинодраматургия А. Тарковского.».	8
23	Тема: «Кинодраматургия Ю. Арабова.».	8
24	Тема: «Кинодраматургия 1990-ых гг.».	6
25	Тема: «Кинодраматургия А. Миндадзе.».	6
26	Тема: «Кинодраматургия А. Балабанова.».	6
27	Тема: «Кинодраматургия Р. Литвиновой.».	6
28	Тема: «Драматурги «новой волны» и кинематограф.».	6
29	Тема: «Проблематика и поэтика экранизации.».	6
30	Тема: «Структура сценария полнометражного фильма. ».	6

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 «Мастерство кинодраматурга».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	3
доклад	1,2,4
курсовая работа	2,3
посещение учебных занятий	1,2,3,4
тест	4
тест	1
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	1,3

зачет	2
курсовая работа	2,3
экзамен	4

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы докладов:

1 семестр

1. Синтез жанров и видов современной литературы в форме киносценария.
2. Проблематика и поэтика литературного произведения.
3. Анализ доминирующих идей современного кинематографа.
4. Специфика проблематики короткометражного фильма и авторского полного метра, жанрового кинематографа и телевизионного сериала, мультипликационного фильма.

2 семестр

1. Концовка и завязка как доминанты развития основных сюжетных поворотов.
2. Сцена в структуре сценария, ее значение и внутренняя структура.
3. Последовательность и построение сюжета.
4. Идеи нелинейного развития действия.

3 семестр

1. Роль киносценариста в отечественном дореволюционном кинематографе.
2. Сценарий в отечественном кино 1920-х гг.
3. Эмоциональный и номерной сценарий.
4. Творчество и теоретические взгляды на сценарий А. Ржешевского.

4 семестр

1. Структура развития действия.
2. Жанровый и авторский кинематограф.
3. Жанры классические и новые.
4. Форма написания киносценария.

Курсовая работа 2 семестр

Представляет собой написание сценария короткометражного фильма (игрового жанрового, игрового авторского, анимационного и т.д.)

Курсовая работа 3 семестр

Курсовая работа представляет собой комплексный анализ фильма (например, победителя кинофестиваля Кинотавр, Каннского кинофестиваля) при помощи различных исследовательских методов. Список фильмов согласовывается с преподавателем. На практическом занятии преподаватель обсуждает со студентами задание, методики анализа творчества режиссеров, фильмов.

Защита проектов проходит в форме конференции.

Список тем для курсовой работы (3 семестр):

1. Основные жанры современного телевизионного сериала.
2. Проблемы «вертикального» и «горизонтального» сериала.
3. Арка сезона.
4. Специфика создания героя для телесериала.
5. Анализ основных сериалов современного эфира России, Америки, Европы и во-сточных стран.

6. Работа над адаптациями.
7. Основные жанры современного массового кинематографа.
8. Исходный материала и проблемы осовременивания героя и структуры действия.
9. «Визуализация» произведений литературы.

Примерные тестовые задания:

1 семестр

1. Фильм Григория Козинцева называется «С.В.Д.». Что это значит?
 - a) Союз великого дела
 - b) Семь весенних дней
 - c) Смерть вечного диктатора
 - d) Свобода всего дороже

2. Кто является автором сценария фильма «Машенька» (1942)?
 - a) А. Алов и В. Наумов
 - b) Е. Габрилович и С. Ермолинский
 - c) Ю. Дунский и В. Фрид
 - d) П. Луцик и А. Саморядов

3. Фильм Наума Бирмана называется «Хроника ... бомбардировщика»
 - a) пикирующего
 - b) тяжёлого
 - c) дальнего
 - d) сбитого

4. О ком из сценаристов написал Виктор Шкловский: ««Он был талантлив и преждевременен».
 - a) Ю. Тынянов
 - b) А. Ржешевский
 - c) Н. Эрдман
 - d) Г. Шпаликов

5. Кто является автором сценария фильма «Сибириада» (1978)?
 - a) А. Кончаловский
 - b) А. Миндадзе
 - c) В. Ежов
 - d) В. Кунин

Задания и темы для курсовых работ:

1. Чтение и анализ «Записных книжек» А.П. Чехова. Создание «дневника наблюдений».
2. Концовка и завязка как доминанты развития основных сюжетных поворотов.
3. Сцена в структуре сценария, ее значение и внутренняя структура.
4. Последовательность и построение сюжета.
5. Идеи нелинейного развития действия.
6. Пространство и время в кинематографе.
7. Анализ фильма «Криминальное чтиво» К. Тарантино.
8. Работа над адаптациями.
9. Основные жанры современного массового кинематографа.
10. Исходный материала и проблемы осовременивания героя и структуры действительности.
11. «Визуализация» произведений литературы.

4 семестр:

Вопросы теста 4 семестр

1. Драматическое действие - это...
 - a) подражание действию посредством действия, а не рассказа"
 - b) развитие событий
 - c) конфликт
 - d) драматические обстоятельства
2. Пьеса является произведением, изначально созданным для...
 - a) литературы
 - b) кинематографа
 - c) театра
 - d) архитектуры
3. К.С. Станиславский является теоретиком и практиком...
 - a) театрального искусства
 - b) кинематографа
 - c) живописи
 - d) скульптуры
4. Какая из наук не изучает драматургию?
 - a) киноведение
 - b) искусствоведение
 - c) театроведение
 - d) педагогика

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой по дисциплине (1 семестр)

1. Основные жанры литературного творчества: эпос, лирика, драма, роман и др.
2. Драма, драматическое, признаки драматического.
3. Киносценарий: специфика структуры.
4. Анализ доминирующих идей современного кинематографа.
5. Поиск основных проблем современного общества.
6. Актуальность и вневременные функции искусства.
7. Тема как осознание современности.
8. Специфика проблематики короткометражного фильма и авторского полного мет-ра, жанрового кинематографа и телевизионного сериала, мультипликационного фильма.
9. Проблема мимесиса в киноискусстве.
10. Наблюдения и создание драматической структуры.
11. Замысел сценария и возможность кинематографического воплощения.

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине (2 семестр)

1. Функции реплики в структуре сценария.
2. Работа над текстами монологов и диалогов с точки зрения создания актерского образа.
3. Пластическая выразительность реплики и речевые характеристики героев.
4. Роль сценария в жанровом кинематографе.
5. Специфика строения и оформления производственного сценария.
6. Виды и типы кинокомедии: принципы построения фабулы и характеров.
7. Жанр фильма ужасов: специфика литературных образцов жанра и построения характеров.
8. Жанр триллера и создание саспинса.

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой по дисциплине (3 семестр)

1. Г. Шпаликов как ключевая фигура кино «оттепели».
2. Анализ сценариев и фильмов «Я шагаю по Москве» и «Долгая счастливая жизнь». Проблематика и поэтика сценариев. Экранное воплощение, режиссерские приемы.
3. Творчество А. Володина, его произведения для театра.
4. Анализ сценариев и фильмов «Осенний марафон», «Пять вечеров» и «Старшая сестра». Проблематика и поэтика сценариев А. Володина.
5. Анализ сценариев и фильмов «Полеты во сне и наяву» и «Родня». Проблематика и поэтика сценариев. Экранное воплощение, режиссерские приемы.
6. Современные работы В. Мережко на телевидении.
7. Кинодраматургия 1970-80-ых гг. Ю. Клепиков и «школьный фильм».
8. Анализ сценариев и фильмов «Не болит голова у дятла», «Пацаны», «Летняя по-ездка к морю». Проблематика и поэтика сценариев. Экранное воплощение, режиссерские приемы.

примерный перечень вопросов к экзамену (4 семестр):

1. Завязка, развитие действия, кризисные точки, кульминация в сценарии.
2. Специфика структурного построения короткометражного фильма в авторском кинематографе, в мультипликации
3. Поэтика малых форм в искусстве.
4. Сюжетные повороты в структуре киносценария.
5. Концовка и завязка как доминанты развития основных сюжетных поворотов
6. Сцена в структуре сценария, ее значение и внутренняя структура.
7. Последовательность и построение сюжета
8. Идеи нелинейного развития действия
9. Пространство и время в кинематографе
10. Структура развития действия в полнометражном фильме.
11. Жанровый и авторский кинематограф.
12. Форма написания киносценария по законам Парадигмы Сида Филда
13. Основные жанры современного массового кинематографа
14. Исходный материала и проблемы осовременивания героя и структуры действия.
15. «Визуализация» произведений литературы
16. Основные жанры современного телевизионного сериала
17. Проблемы «вертикального» и «горизонтального» сериала
18. Арка сезона телевизионных сериалов разных жанров.
19. Специфика создания героя для телесериала
20. Жанровый и авторский кинематограф.

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			
Тест	18	1	18
Доклад	10	2	20
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			
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 3			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	1	32	32
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	8	1	8
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 4			
Обязательная аудиторная работа			

Посещение учебных занятий	2	21	42
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	10	1	10
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. 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>
3. Сценарное мастерство : кино- и теледраматургия как искусство, ремесло и бизнес [Текст] : реферат книги Р. Уолтера. - М. : ИПК работников телевидения и радиовещания, 2007. - 63 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Снайдер, Блейк. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства [Текст] = Save The cat. The last book on screenwriting you' ll ever need : пер. с англ.: научно-популярная литература / Б. Снайдер. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 264 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.profokino.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>

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

Справочная правовая система КонсультантПлюс.

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

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

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

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

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

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

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

Студенту 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 зачету можно рекомендовать следующую методику (последовательность действий студента):

- 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;
- 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.)

Студент для получения успешного прохождения всех этапов контроля по данной дисциплине должен:

- посещать лекционные и практические занятия;
- выполнять практические задания;
- ответить на поставленные вопросы на зачете/экзамене.

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме.

Цель лекционных занятий - развитие у студентов навыков работы с информацией, получение навыка использования терминологии.

Цель практических занятий – развитие у студентов навыков для наиболее продуктивной работы с материалами, навыков монтажного мышления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации включают:

- оценку работы на занятиях;
- проверку и обсуждение работ студентов;
- курсовая работа
- зачет/зачет с оценкой/экзамен.