

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
врио ректора

Сертификат: 00f1233eba3405dd3da37c46e08d7ca920
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 21 июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

«Кинодраматургия: формы и жанры»

Наименование ОПОП: Артист драматического театра и кино

Специальность: 52.05.01 Актерское искусство

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 астроном. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 53,7 час.

самостоятельная работа: 54,3 час.

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

Рабочая программа дисциплины «Кинодраматургия: формы и жанры» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Артист драматического театра и кино» по специальности 52.05.01 Актерское искусство

Составитель(и):

С.И. Мельникова, заведующий кафедрой драматургии и киноведения

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

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

Н.В. Шнейдер

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:

- исследовать главные теории кинодраматургии, особенности форм и жанров произведений драматургии;
- овладеть навыками анализа тенденций и направлений развития кинодраматургии во взаимосвязи с различными видами художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

Задачи дисциплины:

1. Изучить теорию и основы сюжетосложения, законы построения сценария.
2. Исследовать разнообразие формы и жанры кинодраматургии.
3. Овладеть методами анализа экранной интерпретации произведений литературы и искусства.
4. Проанализировать особенности драматургических художественных направлений и школ.
5. Сформировать целостное и практическое представление кинодраматургии как смысловой основы аудиопроизведения.

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:

Основы теории музыки

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Анализ пьесы и спектакля

История зарубежного изобразительного искусства

История отечественного кино

История мирового театра

История русского изобразительного искусства

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 — Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

ОПК-1.2 — Определяет и анализирует тенденции и направления развития кинематографии, театрального искусства в историческом контексте и взаимосвязи с другими видами художественной культуры.

Знает: историю становления кинодраматургии, законы построения сценария и фильма

Умеет: ориентироваться в драматургических художественных направлениях и школах; анализировать на основании понятий и законов драматургии наиболее важные произведения сценарного мастерства

Владеет: навыками анализа тенденций и направлений развития кинодраматургии во взаимосвязи с различными видами художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 астроном. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 53,7 час.
самостоятельная работа: 54,3 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	2
зачет с оценкой	3

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	2	3	Итого
Лекции	12	12	24
Практические	12	12	24
Консультации	3	2	5
Самостоятельная работа	23	20	43
Самостоятельная работа во время сессии	3,7	7,6	11,3
Итого	53,7	53,6	107,3

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Специфика сценария, литературная образность и экранная пластика.

Литературная образность. Специфика сценария. Отличия от драмы. Экранная пластика.

Тема 2. Воображение.

Творческие дневники, их роль в создании художественного произведения. Внимание. Память. Воображение. Фантазия. Творческий дневник.

Тема 3. Предлагаемые обстоятельства.

Прошлое и настоящее действующих лиц. Варианты дальнейшего развития событий. Кружоворот ситуаций в условиях жанра.

Тема 4. Исходное событие.

Эмоциональный «зачин» сценария. Событийный ряд с первого конфликтного факта. Зарождение основного и второстепенных конфликтов.

Тема 5. Препятствие, событие.

Действие, значительно меняющее ситуацию, создающее значимое препятствие на пути персонажей к своим целям. Новое происшествие, открывающее знание, новое средство борьбы или включение в борьбу новых сил.

Тема 6. Мотивировка.

Художественное обоснование событий, поступков и переживаний персонажей, причина развития действия. Художественное обоснование событий, поступков и переживаний персонажа. Внешние обстоятельства, в которые попадает герой.

Тема 7. Драматический конфликт.

Раскрытие художественного замысла произведения.

Тема 8. Трехактная структура сценария.

Структура драматургического произведения, подразумевающая его деление на три части, или акта (начало, середина и финал истории). Последовательное развитие событий в каждом акте.

Тема 9. Первый акт, завязка основного конфликта.

Действие после экспозиции. Интрига как состояние истории перед началом и на протяжении всего развития конфликта. Главный конфликт. Второстепенный (второстепенные) конфликты.

Тема 10. Второй акт. Развитие конфликта. Моменты действия.

Перипетии сюжета как содержание второго акта. Пути развития конфликта. Приближение кульминации.

Тема 11. Третий акт. Кульминация. Развязка. Финал.

Кульминация и развязка. Соотношение сил перед, во время и после кульминации. Развязка как разрешение основного и второстепенных конфликтов. Финал как подведение итогов истории.

Тема 12. Замысел как особое творческое состояние.

Мобилизация внимания. Фиксация импульса. Замысел как особое творческое состояние. Мобилизация внимания. Фиксация импульса.

Тема 13. Четыре группы персонажей, преодолевающих барьер

Межличностный конфликт («социальный барьер»). Преодоление конфликта человека с стихией («экологический барьер»). Внутренний конфликт (борьба различных начал в характере одного персонажа). Смешанный тип конфликта (преодоление «смешанного» барьера).

Тема 14. Идеино-тематический замысел сценария.

Авторское обоснование задумываемой истории, ее историческая, социальная, культурная подоплека. Определение жанра. Соотношение персонажей. Определение основного конфликта.

Тема 15. Фабула, сюжет киносценария.

Состав событий (фабула). Последовательность событий (сюжет). Круг проблем, раскрывающихся в фабуле и сюжете.

Тема 16. Драматическая перипетия.

Сюжетный поворот как необходимый элемент развития действия. Количество перипетий в рамках жанра и продолжительности фильма. Последовательность перипетий на пути к кульминации.

Тема 17. Основные жанры киносценария.

Жанровое разнообразие киносценариев. Жанровые симбиозы. Специфика драматургической структуры в зависимости от жанра.

Тема 18. Создание характера (классические типы изменения героя)

Характер героя в различных жанрах. Типы характеров персонажей. Характеры основного, второстепенного и эпизодического персонажа.

Тема 19. Протагонист – антагонист.

Конфликт главного героя (протагониста) и его главного противника (антагониста). Типы конфликтов антагонистов. «Группы поддержки» протагониста и антагониста.

Тема 20. Драматургия характера, драматургия положения.

Проникновение в сущность характеров персонажей. Подход к выявлению характеров разных типов персонажей (первостепенных, второстепенных, эпизодических).

Тема 21. Сцена, эпизод, деталь.

Эмоциональная, драматургическая нагрузка сцены, ее взаимосвязь с предшествующими и следующими сценами. Драматургия эпизода в разных жанрах. Драматургическая нагрузка детали. Деталь как атрибут персонажа.

Тема 22. Драматургия эпизода.

Мотивировка, конфликт, санспенс. Драматургия эпизода: мотивировка. Драматургия эпизода: конфликт. Драматургия эпизода: саспенс.

Тема 23. Особенности сценария телесериала.

«Вертикальный» и «горизонтальный» типы сериала. Соотношение персонажей в сериале. Драматургическая структура на протяжении «сезона». Конфликт в сериале.

Тема 24. Развитие и разрешение драматического конфликта как выражение авторской концепции.

Социальный конфликт. Межличностный конфликт. Внутренний конфликт. Конфликт «человек – бог».

Тема 25. Этапы кинопроизводства и работа автора сценария. Предподготовительный период.

Подготовительный период. Съёмочный период. Постпродакшн. Выход в прокат.

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	Специфика сценария, литературная образность и экранная пластика.	1,5	0	0	1,5	0	0	3
2	Воображение.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3	Предлагаемые обстоятельства.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
4	Исходное событие.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
5	Препятствие, событие.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
6	Мотивировка.	1,5	0	0	3	0	0	4,5
7	Драматический конфликт.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
8	Трехактная структура сценария.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
9	Первый акт, завязка основного конфликта.	0	0	0	1,5	0	0	1,5
10	Второй акт. Развитие конфликта. Моменты действия.	0	0	0	3	0	0	3
11	Третий акт. Кульминация. Развязка. Финал.	0	0	0	1,5	0	0	1,5
12	Замысел как особое творческое состояние.	0	0	0	1,5	0	0	1,5
13	Четыре группы персонажей, преодолевающих барьер	1,5	0	0	0	0	0	1,5
14	Идейно-тематический замысел сценария.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
15	Фабула, сюжет киносценария.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
16	Драматическая перипетия.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
17	Основные жанры киносценария.	0	0	0	1,5	0	0	1,5
18	Создание характера (классические типы изменения героя)	0	0	0	1,5	0	0	1,5
19	Протагонист – антагонист.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
20	Драматургия характера, драматургия положения.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
21	Сцена, эпизод, деталь.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
22	Драматургия эпизода.	0	0	0	0	0	0	0 *
23	Особенности сценария телесериала.	0	0	0	3	0	0	3

24	Развитие и разрешение драматического конфликта как выражение авторской концепции.	0	0	0	6	0	0	6
25	Этапы кинопроизводства и работа автора сценария. Предподготовительный период.	1,5	0	0	0	0	0	1,5
	ВСЕГО	24	0	0	24	0	0	48

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Кинодраматургия: формы и жанры» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Специфика сценария, литературная образность и экранная пластика.»	1,5
2	Тема: «Мотивировка.»	3
3	Тема: «Первый акт, завязка основного конфликта.»	1,5
4	Тема: «Второй акт. Развитие конфликта. Моменты действия.»	3
5	Тема: «Третий акт. Кульминация. Развязка. Финал.»	1,5
6	Тема: «Замысел как особое творческое состояние. »	1,5
7	Тема: «Основные жанры киносценария.»	1,5
8	Тема: «Создание характера (классические типы изменения героя)».	1,5
9	Тема: «Особенности сценария телесериала.»	3
10	Тема: «Развитие и разрешение драматического конфликта как выражение авторской концепции. »	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 «Кинодраматургия: формы и жанры».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	2,3

контрольная работа	2
посещение аудиторных занятий	2,3
тест	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	2
зачет с оценкой	3

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный перечень тем для контрольной работы:

1. Композиционные элементы короткометражного сценария: завязка, драматические перипетии, главное событие, кульминация, развязка.
2. Главный герой произведения. Как вызвать к герою симпатию зрителей?
3. Композиционные элементы короткометражного сценария. Драматические перипетии.
4. Тема.
5. Идея.
6. Драматическая ситуация.
7. Диалог
8. Характер.
9. Композиционные элементы сценария. Кульминация.
10. Композиционные элементы сценария. Развязка.
11. Композиционные элементы сценария. Коллизия.
12. Композиционные элементы сценария. Центральное событие.
13. Композиционные элементы сценария. Событие.
14. Композиционные элементы сценария. Завязка.

Примеры тестовых заданий:

Что толкает героя к действию?

- а) мотивация
- б) препятствие
- в) усложнение
- г) завязка

Мотивация это:

- а) цель героя
- б) причины, по которым герой действует
- в) мечты героя
- г) препятствия героя

В основе сценария лежит:

- а) лирика
- б) драма
- в) эпос
- г) ничто из перечисленного

Проблемы второго акта связаны с тем, что он:

- а) короче, чем другие
- б) длиннее, чем другие
- в) такой же, как другие
- г) не первый

Список тем для доклада:

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.
5. Пространство и время в кинематографе.
6. Анализ фильма «Криминальное чтиво» К. Тарантино
7. Структура развития действия.
8. Жанровый и авторский кинематограф.
9. Жанры классические и новые.
10. Форма написания киносценария.
11. Парадигма Сида Филда

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Основные принципы построения эпизода.
2. Диалог и монолог в сценарии.
3. Практические аспекты редактирования сценария
4. Особенности работы редактора в кино
5. Уточнение текста диалогов на стадии озвучания фильма
6. Особенности работы редактора на телевидении и в документальном кино
7. Методы анализа литературного сценария
8. Заявка, синопсис, основные формы сценарной записи.
9. Сюжет.
10. Фабула.
11. Жанры художественного кино, их особенности
12. Своеобразие процесса формирования жанров в кинодраматургии
13. Новые жанры в современном кинематографе
14. "Авторское кино" и жанровый кинематограф

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Предписание и описание (по Сегер).
2. Драматический конфликт.
3. Принцип построения эпизода. Сцена, деталь.
4. Препятствие, событие, повторное событие.
5. Фабула, сюжет.
6. Жанры драматического произведения.
7. Принципы дедраматизации.
8. Мотивировка, цель, поступок.
9. Драматургия положения, драматургия характеров.
10. Проблемы экранизации.
11. Отношения протагонист – антагонист.
12. Сценарий как вид литературы.

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 2			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение аудиторных занятий	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Контрольная работа	20	1	20
Доклад	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 3			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение аудиторных занятий	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	20	1	20
Доклад	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. Мариевская, Н. Е. Время в кино [Электронный ресурс] / Н. Е. Мариевская. - Москва : Прогресс-Традиция, 2015. - 336 с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-89826-439-0>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам <http://window.edu.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
3. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
4. 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>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>
Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>
Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>
База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>
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

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 5-7 часов на каждую тему.

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 зачету по вопросам, приведенным в РП.

При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к зачету можно рекомендовать следующую методику (последовательность действий обучающегося):

- нужно не только понять материал литературного или лекционного источника, но и уметь его самостоятельно изложить;
- после изучения каждой 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, учебные фильмы и т.д.)

Обучающийся для получения зачета по данной дисциплине должен:

- посещать лекционные занятия;
- активно работать на практических занятиях;
- выполнять задания преподавателя;
- представить самостоятельный расширенный анализ сценария или фильма, необходимый по программе;
- ответить на поставленные вопросы на зачете