

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

«Основы драматургии»

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 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,3 час.

самостоятельная работа: 37,7 час.

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

Рабочая программа дисциплины «Основы драматургии» 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):

Ефимова И. А., доцент кафедры драматургии и киноведения, канд. искусствоведения

Рецензент(ы):

Попов В.Г., 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:

формирование системных знаний и представлений о истории развития теории драмы и теории кинодраматургии, современных тенденциях и направлениях в драматургии кино и театра; изучить главные теории кинодраматургии и освоить способы применения их в практике написания сценария.

Задачи дисциплины:

1. Изучить историю драматургии, современные тенденции и направления развития.
2. Освоить общую и специальную терминологию, применяемую в области драматургии.
3. Изучить законы драматургии, методы анализа драматургического произведения, процесса исторического развития драмы, основных этапов в эволюции жанров и форм.
4. Сформировать умение грамотно использовать терминологию теории драматургии и законы драматургии при написании собственных произведений.

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:

Кинодраматургия: формы и жанры

История зарубежного кино

История изобразительного искусства и архитектуры

История костюма

История русской литературы

История музыки

История отечественного кино

История мирового театра

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-1.1 — Определяет виды художественной культуры, анализирует направления их развития в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

Знает: историю становления кинодраматургии, законы построения сценария и фильма

Умеет: ориентироваться в драматургических художественных направлениях и школах

Владеет: навыками анализа тенденций и направлений развития кинодраматургии в культурно-историческом контексте

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: 34,3 час.
самостоятельная работа: 37,7 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	Итого
Лекции	16	16
Практические	16	16
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	33,5	33,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение. Драматургия как род литературы и основа зрелищных искусств

Место и роль драматургии в системе искусств. Особенности драматургии как рода литературы. Сравнительная характеристика способов литературного изображения. Драматизм как эстетическая категория. Драматургия как основа будущего спектакля. Текст пьесы и текст спектакля. Особенности кинодраматургии неигровых видов кино и художественной мультипликации. Драматургичность жизни. Прогнозирование и исследование психологии зрительского восприятия.

Драматург и режиссер: взаимодействие в разных искусствах

Тема 2. Содержание драматургического произведения. Герой. Конфликт

Историческая обусловленность драматургических произведений. Замысел драматургического произведения и его основные компоненты. Тема как круг жизненных явлений, художественно исследуемых в пьесе. Цель анализа темы – формулирование проблемы. Объективность темы. Авторская позиция, точка зрения, с которой он рассматривает проблему. Идея – основная мысль, философская оценка событий изображенного материала. Идея – зачем, ради чего написано произведение. Субъективность идеи. Художественный образ как средство реализации идеи.

Поиск сюжетов. Понятие конфликта. Конфликт как высшая ступень проявления драматических противоречий. Драматическая коллизия. Роль характера в драматическом конфликте. Типы построения конфликта. Формы конкретизации конфликта. Средства развития конфликта внешние (действенные), внутренние (психологические). Исторические закономерности изменения типа конфликта в драме. Пространство действия

Тема 3. Жанры драматургии

Определение понятия жанра. Дифференциация жанров. Историческая обусловленность развития жанров (трагедия, комедия, драма). Разновидности жанров. Дидро, Лессинг, их роль в

создании жанра бытовой драмы. Жанр пьесы и жанр спектакля. Эволюция развития жанров
Формульные жанры в литературе и в кино. Модульная драматургия телевизионных форматов.
Блуждающие сюжеты.

Тема 4. Композиция драматургического произведения. Построение сценария

Проблема композиции - построение действия, система внутренних взаимосвязей. Элементы композиции. Экспозиция. Ее функции. Виды экспозиций. Завязка - момент исходного противоречия, начало основного конфликта. Кульминация - момент наибольшего напряжения действия, обострение конфликта. Развязка - момент разрешения основного конфликта пьесы. Финал - эмоционально-смысловое завершение произведения. Формы разрешения конфликта.

Драматическое действие

Действие – это психофизический акт, направленный для достижения цели, встречающий на своем пути препятствия. Герой не может появиться без цели. Цель должна быть понятной, близкой зрителю, «недостижимой» для героя.

Предлагаемые обстоятельства

Три круга предлагаемых обстоятельств: малый, средний, большой.

Исходное событие

Событие, которое происходит за пределами сценария. Исходное определяет цель героя

Препятствие, событие

Препятствие раскрывает характер героя. Должны быть разными. Должны нарастать.

Происшествие, меняющее цель героя. Как выстроить событие.

Драматическая перипетия

Тема 5. Психология воздействия драматического зрелища. «Драматический характер»

Восприятие и установка. Драматические конфликты через призму современных психоаналитических теорий.

Понятие «драматический характер». Требования, предъявляемые к характеру – типу. Отличие драматического характера от эпического и лирического. Характер как источник и форма воплощения мысли. Обстоятельства действия по отношению к характеру. Действенность характера. Сценичность – умение драматурга поставить персонажи в художественные обстоятельства раскрывающие характеры в их чувствах и поступках.

Тема 6. Инсценирование литературного материала

Инсценирование - перевод прозаического произведения в драматургическую основу. Основные этапы работы над инсценировкой. Драматургия и театрализованные представления. Особенности работы над сценарной основой театрализованных представлений

Тема 7. Драматургия как тип коммуникации: особенности платформ

Особенности драматургии эстрадного действия: цирк, концерт и массовые представления. Звуковая драматургия: от ритма и музыки в кино к радиотеатру. Специфика кинодраматургии: чем сценарий отличается от пьесы?

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. Драматургия как род литературы и основа зрелищных искусств	2	0	0	2	0	0	4
2	Содержание драматургического произведения. Герой. Конфликт	2	0	0	2	0	0	4
3	Жанры драматургии	2	0	0	2	0	0	4
4	Композиция драматургического произведения. Построение сценария	6	0	0	6	0	0	12
5	Психология воздействия драматического зрелища. «Драматический характер»	2	0	0	2	0	0	4
6	Инсценирование литературного материала	2	0	0	2	0	0	4
7	Драматургия как тип коммуникации: особенности платформ	0	0	0	0	0	0	0 *
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы драматургии» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Введение. Драматургия как род литературы и основа зрелищных искусств».	2
2	Тема: «Содержание драматургического произведения. Герой. Конфликт».	2
3	Тема: «Жанры драматургии».	2
4	Тема: «Композиция драматургического произведения. Построение сценария».	6
5	Тема: «Психология воздействия драматического зрелища. «Драматический характер»».	2

6	Тема: «Инсценирование литературного материала».	2
---	---	---

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 «Основы драматургии».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

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

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Список тем для доклада:

1. Софокл
2. Еврипид
3. Шекспир В.
4. Кальдерон П.
5. Мольер Ж.-Б.
6. Шиллер Ф.
7. Гольдони К.
8. Гоголь Н.В.
9. Тургенев И.С.
10. Салтыков-Щедрин М.Е.
11. Сухово-Кобылин А.В.
12. Горький М.
13. Чехов А.П.
14. Островский А. Н.

Примерный перечень тем творческих работ:

Тема 1: Анализ современного драматического произведения.

Тема 2: Анализ современной экранизации классического произведения.

Тема 3: Анализ современного фильма с элементами документального и художественного жанра.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету:

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. Идея.
5. Композиционные элементы сценария. Кульминация.

6. Драматическая ситуация.
7. Композиционные элементы сценария. Развязка.
8. Диалог
9. Композиционные элементы сценария. Коллизия.
10. Характер.
11. Композиционные элементы сценария. Центральное событие.
12. Композиционные элементы сценария. Событие.
13. Сюжет. Фабула.
14. Композиционные элементы сценария. Завязка.
15. Основные принципы построения эпизода.
16. Диалог и монолог в сценарии.
17. Предлагаемые обстоятельства.
18. 4 группы персонажей, преодолевающих барьер.
19. Мотивировка героя.
20. Трехактная структура сценария.
21. Мотивировка героя.
22. Трехактная структура сценария.
23. Что такое драматическое действие.
24. Задачи экспозиции.
25. Исходное событие.
26. Проблемы второго акта.
27. Три рода литературы. Особенности драматургии.
28. Третий акт.
29. Препятствие. Событие.
30. Конфликт.
31. Коллизия.
32. Альтернативный фактор.
33. Драматическая ситуация.
34. Кульминация.
35. Идеино- тематический замысел сценария.
36. Усложнение.
37. Завязка.

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 занятий	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Творческое задание	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. Аль, Д. Н. Основы драматургии / Д. Н. Аль. — 11-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 280 с. — ISBN 978-5-507-48527-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/358604>
2. Чистюхин, И. Н. О драме и драматургии : учебное пособие / И. Н. Чистюхин. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 432 с. — ISBN 978-5-507-44543-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/240278>
3. Владимиров, С. В. Действие в драме : учебное пособие / С. В. Владимиров. - 2-е изд., доп. - СПб. : СПГАТИ, 2007. - 192 с. - ISBN 978-5-88689-043-3. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Фрумкин, Г. М. Сценарное мастерство: кино - телевидение - реклама : учебное пособие / Г. М. Фрумкин. - 2-е изд. - М. : Академический Проект, 2007. - 224 с. - (Gaudeamus). - Загл. обл. : Сценарное мастерство. - ISBN 978-5-8291-0808-3. - Текст : непосредственный.
<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>

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

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 зачету по вопросам и заданиям, приведенным в РП.

Обучающийся для получения зачета по данной дисциплине должен:

- активно работать на практических занятиях;
- принимать активное участие в дискуссии;
- при необходимости ответить на поставленные вопросы на зачете.