

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

«Кинодраматургия и сценарное мастерство»

Наименование ОПОП: Кинооператор
Специальность: 55.05.03 Кинооператорство
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: 50,3 час.
самостоятельная работа: 21,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение занятий	6
реферат	6
тест	6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	6

Рабочая программа дисциплины «Кинодраматургия и сценарное мастерство» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.03 Кинооператорство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 821)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Кинооператор» по специальности 55.05.03 Кинооператорство

Составитель(и):

С.И. Мельникова, заведующий кафедрой драматургии и киноведения, д-р 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

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

Н.В. Волков

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:

Овладеть пониманием того, что кинодраматургия – это особый вид литературы.
Овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками сценарной работы.
Усвоить основы сценарного творчества: методы работы над компонентами сценария.

Задачи дисциплины:

Ознакомиться с основами теории и практики кинодраматургии.
Приобрести навыки действенного анализа литературной основы фильма.
Использовать в профессиональной деятельности художественно-творческие приемы, методы написания сценария.

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:

История изобразительного искусства

История отечественного кино

История отечественной литературы

Музыка в кино

История и теория музыки

История зарубежного кино

История зарубежной литературы

Стилистика художественного решения фильма

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

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 анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

ОПК-1.2 — Определяет и анализирует тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и взаимосвязи с другими видами художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

Знает: композиционные элементы сценария, формы написания киносценариев, принципы и закономерности воплощения сюжетно-образного ряда литературного произведения средствами кинематографа

Умеет: определять композиционные и функциональные элементы фильма, анализировать на основании понятий и законов драматургии произведения сценарного мастерства, исследовать взаимосвязь между жанрами, стилем и функциями в художественных произведениях и кинематографе

Владеет: методами анализа экранной интерпретации произведений литературы и искусства

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: 50,3 час.
самостоятельная работа: 21,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	6

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	6	Итого
Лекции	32	32
Практические	16	16
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	17,5	17,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Цели и задачи дисциплины. Кинодраматургия – особый вид литературы.

Главные отличия сценария от прозы и пьесы.

Тема 2. Стратегия вовлечения. Три шага стратегии вовлечения – любопытство, сопереживания, саспенс.

Три шага стратегии вовлечения – любопытство, сопереживания, саспенс.

Тема 3. Создание экранного времени и пространства.

Отличие реального времени и пространства от кинематографического.

Тема 4. Что такое замысел?

Как должен звучать замысел? Откуда берутся идеи?

Тема 5. Оценка замысла. Исходное событие и побуждающее происшествие.

5 качеств замысла, необходимых каждому фильму.

Тема 6. Композиция сценария.

Что такое трехактная структура. Поворотные пункты и их роль.

Тема 7. Предлагаемые обстоятельства.

Три круга предлагаемых обстоятельств.

Тема 8. Что такое характер?

Приблизительный эскиз характера. Создание оригинального характера.

Тема 9. Что такое характеристика? Зачем она нужна?

Характеры основных действующих лиц. Их главные качества.

Тема 10. Драматическая ситуация. Роль стресса. Альтернативный фактор.

Семь категорий страхов и угроз, угрожающих персонажам. Архетипы в драматических ситуациях.

Тема 11. Драматическая перипетия.

Роль драматической перипетии в драматической ситуации. Максимум эмоций на

информационном минимуме.

Тема 12. Конфликт. Почему его называют ключевым словом драмы.

Внешний и внутренний конфликт.

Тема 13. Событие. Часть истории, в которой происходит реальное изменение жизненной ситуации.

Событие как выбор характера.

Тема 14. Стратегия энергии. Экспозиция. Вспышка интереса.

Ввод в действие, короткий рассказ о событиях, предшествующих возникновению конфликта.

Тема 15. Прогрессия усложнений – это и есть история фильма.

Применение прогрессии усложнения в работе над сценарием.

Тема 16. Обязательная сцена. Кризис. Кульминация и финал.

Для чего нужна обязательная сцена?

Тема 17. Энергия деталей.

Роль деталей в фильме. Виды деталей.

Тема 18. Метод работы сценариста.

Какие требования можно предъявить к любому сценарию? Какие требования прежде всего надо учитывать?

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	Цели и задачи дисциплины. Кинодраматургия – особый вид литературы.	2	0	0	0	0	0	2
2	Стратегия вовлечения. Три шага стратегии вовлечения – любопытство, сопереживания, саспенс.	2	0	0	0	0	0	2
3	Создание экранного времени и пространства.	2	0	0	0	0	0	2
4	Что такое замысел?	2	0	0	2	0	0	4
5	Оценка замысла. Исходное событие и побуждающее происшествие.	2	0	0	2	0	0	4
6	Композиция сценария.	2	0	0	2	0	0	4
7	Предлагаемые обстоятельства.	2	0	0	2	0	0	4
8	Что такое характер?	0	0	0	2	0	0	2
9	Что такое характеристика? Зачем она нужна?	0	0	0	2	0	0	2
10	Драматическая ситуация. Роль стресса. Альтернативный фактор.	2	0	0	2	0	0	4
11	Драматическая перипетия.	2	0	0	0	0	0	2
12	Конфликт. Почему его называют ключевым словом драмы.	2	0	0	2	0	0	4
13	Событие. Часть истории, в которой происходит реальное изменение жизненной ситуации.	2	0	0	0	0	0	2
14	Стратегия энергии. Экспозиция. Вспышка интереса.	2	0	0	0	0	0	2
15	Прогрессия усложнений – это и есть история фильма.	2	0	0	0	0	0	2
16	Обязательная сцена. Кризис. Кульминация и финал.	2	0	0	0	0	0	2
17	Энергия деталей.	2	0	0	0	0	0	2
18	Метод работы сценариста.	2	0	0	0	0	0	2
	ВСЕГО	32	0	0	16	0	0	48

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Кинодраматургия и сценарное мастерство» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Что такое замысел? ».	2
2	Тема: «Оценка замысла. Исходное событие и побуждающее происшествие.».	2
3	Тема: «Композиция сценария.».	2
4	Тема: «Предлагаемые обстоятельства. ».	2
5	Тема: «Что такое характер? ».	2
6	Тема: «Что такое характеристика? Зачем она нужна?».	2
7	Тема: «Драматическая ситуация. Роль стресса. Альтернативный фактор.».	2
8	Тема: «Конфликт. Почему его называют ключевым словом драмы.».	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 «Кинодраматургия и сценарное мастерство».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
посещение занятий	6
реферат	6
тест	6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	6

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Темы рефератов

1. Что является главной движущей силой повествования?
2. Значение диалогов и изображения в сценарии
3. Почему кинематограф называют искусством действия?
4. Почему говорят, что сценарий "не пишется", а "строится"?
5. Что такое структура сценария?

6. Последовательная и поэпизодная работа над сценарием.
7. Экспозиция, завязка, перепетии, развязка и финал в сценарии.

Примеры тестовых заданий:

Сценаристы являются авторами (2 ответа):

- a) рассказов, романов, повестей
- b) рекламных роликов, телепередач, фильмов
- c) компьютерных игр
- d) стихотворений, поэм

Киносценарий – это драматическая история, рассказанная на языке ...:

- a) поэзии
- b) кинематографа
- c) прозы
- d) литературы

Три вида словесных искусств по Аристотелю:

- a) эпос, лирика, драма
- b) повесть, элегия, мелодрама
- c) роман, ода, трагедия
- d) эпопея, гимн, комедия

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. «Сценарное мастерство» как важнейший элемент постановщика (режиссера) массовых представлений и праздников.
2. Сценарий – действие и его воплощение.
3. Зачем нужен сценарий.
4. Сферы применения профессии сценариста (игровое кино, документальный фильм, телесериал телепередача).
5. Поиск оригинальной темы, подбор материала к будущему фильму.
6. Теория восприятия и драматургические механизмы.
7. Кино коммерческое и кино интеллектуальное.
8. Основные жанры в кинематографе.
9. Основные этапы работы сценариста – от замысла к зрителю.
10. Крупные и малые сценарные формы.
11. Заявка – основа замысла.
12. Как создать главного героя.
13. Поиск «своего» персонажа.
14. Принципы проработки основных персонажей.
15. Главный герой и национальная идея.
16. Типология персонажей.
17. Мифологема, архетип, характер, маска, типаж.
18. Персонаж, как «проекция» основной темы и идеи будущего киносценария.
19. Культурный контекст и его необходимое отражение в кино и телепроизведении.
20. Многоуровневая структура смыслов художественного произведения.
21. Как научиться мыслить «конфликтно».
22. Типы и виды конфликтов.
23. Специфика работы сценариста в сценарной группе.
24. Особенности соавторства.
25. Сюжетчик и диалогист – различные грани профессии сценариста.
26. Композиция киносценария.
27. Основные стилистические особенности композиции.
28. Типы композиционного построения.

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)
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий	1	24	24
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	14	1	14
Реферат	32	1	32
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. Еременко, Е. Д. Редактирование сценария и фильма : учебное пособие / Е. Д. Еременко. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 76 с. - ISBN 978-5-94760-305-7. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Фридрихсон, А. И. Живой сценарий. Ремесло кинодраматурга : в 3 кн. Кн. 1: учеб. пособие [Электронный ресурс] / А. И. Фридрихсон, М. А. Касаточкина. - Москва : Флинта, 2012. - 94 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-1509-3>
3. Нехорошев, Л. Н. Драмматургия фильма [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Нехорошев. - Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова, 2009.
<https://e.lanbook.com/reader/book/94229/#1>
4. Воденко, М.О. Немой этюд.: Методическое пособие [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 14 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/94243/#1>
5. Сценарное мастерство : кино- и теледрамматургия 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>
6. Фридрихсон, А. И. Живой сценарий. Ремесло кинодраматурга. в 3 кн. Кн. 2 [Электронный ресурс] / А. И. Фридрихсон, М. А. Касаточкина. - Москва : Флинта, 2013. - 47 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-1510-9>
7. Фридрихсон, А. И. Живой сценарий. Ремесло кинодраматурга. в 3 кн. Кн. 3 [Электронный ресурс] / А. И. Фридрихсон, М. А. Касаточкина. - Москва : Флинта, 2013. - 60 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-1511-6>
8. Зайкин, А. И. Съёмочное мастерство [Электронный ресурс] : учебное пособие. Ч. 1 / А. И. Зайкин ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 155 с.- Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/081i_Zajkin_Semochnoe_masterstvo_UP_2018.pdf
9. Режиссура аудиовизуального произведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Е. Батраков [и др.] ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 160 с. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/144i_Batrakov_Rezhissura_audiovizualnogo_proizvedeniya_UP_2018.pdf

- 10 Скороход, Н. С. Основы кинодраматургии [Текст] : учебное пособие / Н. С. Скороход, Т. Д. Рахманова ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 112 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
- 11 Аль, Д. Н. Основы драматургии[Текст] : учебное пособие для вузов, 6-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2013. - 288 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио <https://tvkinoradio.ru>
2. Российское кино <https://ruskino.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Кинодраматургия и сценарное мастерство» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
 Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>
 Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>
 Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>
 Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

7.5. Материально-техническое обеспечение

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

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план подготовки специалистов по специальности 55.05.03 «Кинооператорство», специализации "Кинооператор" и данная рабочая программа учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

Методические рекомендации для преподавателей представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Обучающей технологией, применяемой в ходе изучения дисциплины, является дискуссия – коллективное обсуждение конкретной темы, обмен мнениями, вариантами решений, сопоставление информации, предложений, идей.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме.

Цель практических занятий – развитие самостоятельности учащихся и приобретения умений и навыков в профессиональной области. Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем в профессиональной области и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.