

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»

Наименование ОПОП: Продюсер кино и телевидения

Специальность: 55.05.04 Продюсерство

Форма обучения: заочная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 26,7 час.

самостоятельная работа: 153,3 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	3,4
контрольная работа	3,4
посещение занятий, активная работа на занятии	3,4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3
зачет с оценкой	4

Рабочая программа дисциплины «Кинодраматургия» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04 Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Продюсер кино и телевидения» по специальности 55.05.04 Продюсерство

Составитель(и):

Н.А. Милашкина , доцент кафедры 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. Л. Горина

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:

- представить главные теории кинодраматургии и способы применения их в профессиональной деятельности;
- 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 форм и методов работы сценаристов мирового кинематографа.
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:

нет предшествующих дисциплин

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

Жанры документальных и научно-популярных фильмов

История русского и зарубежного изобразительного искусства

Музыка в кино

Форматы и жанры анимационных фильмов

Семинар по истории мирового кинематографа

Жанры игрового кино

История телевидения и медиа

Форматы телевизионных сериалов

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, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств 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: историю становления кинодраматургии, законы построения сценария и фильма

Умеет: ориентироваться в драматургических художественных направлениях и школах

Владеет: навыками анализа тенденций и направлений развития кинодраматургии во взаимосвязи с различными видами художественной культуры, общим развитием

гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
 ОПК-3 — Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или сценической интерпретации.

ОПК-3.2 — Выявляет особенности экранной или сценической интерпретации произведений искусства и художественной культуры.

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 искусства и художественной культуры

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 26,7 час.
 самостоятельная работа: 153,3 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	3,4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3
зачет с оценкой	4

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	2	3	4	Итого
Лекции	0	2	2	4
Лекции установочные	2	2	0	4
Практические		2	6	8
Практические установочные	2	2	0	4
Консультации	0	3	3	6
Самостоятельная работа	32	20,5	91	143,5
Самостоятельная работа во время сессии	0	4,2	5,6	9,799999
Итого	36	35,7	107,6	179,3

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Три рода литературы. Отличие драматургии от других родов литературы.

Роды литературы — это крупные объединения словесно-художественных произведений по типу отношения высказывающегося к художественному целому. Выделяются три рода: эпос, лирика, драма. Эпос - объективная передача значительных исторических событий в

художественной форме. Лирика - особенность: субъективный взгляд художника на мир. В основе драмы лежит действие и конфликт.

Тема 2. Драматическое действие.

Драматическое действие – это психо-физический акт, направленный для достижения определенной цели, встречающий на своем пути препятствия.

Тема 3. Предлагаемые обстоятельства.

Предлагаемые обстоятельства - это эпоха, время и место действия, условия жизни. Три круга предлагаемых обстоятельств: малый средний и большой.

Тема 4. Исходное событие.

Исходное событие - это событие, начинающееся за пределами пьесы и заканчивающееся на наших глазах.

Тема 5. Препятствие, событие.

Препятствие — это то, что мешает герою достичь его цели. Событие - это происшествие, меняющее цель героя.

Тема 6. Мотивировка.

Мотивировка — причина, по которой герои совершают те или иные поступки. Внешняя и внутренняя мотивировка.

Тема 7. Драматический конфликт.

Конфликт драматический - противоборство, противоречие между изображенными в произведении действующими силами: характерами, характером и обстоятельствами, различными сторонами характера.

Тема 8. Трехактная структура сценария.

Любой сценарий должен иметь начало, середину и конец. Первый акт - экспозиция. Второй акт - основное действие. Третий акт - кульминация, развязка и финал.

Тема 9. Первый акт, завязка основного конфликта.

Первый акт - коллизия.

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

Развитие конфликта и моменты действия (препятствия, усложнения, перевертыш, крючки).

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

Кульминация - наивысшая точка смысловой борьбы.

Тема 12. Драматическая ситуация.

Драматическая ситуация - жизненная ситуация, превышающая возможности героя.

Тема 13. Четыре группы персонажей, преодолевающих барьер

Первая - наши знакомые. Вторая - андердоги. Третья - потерянные души. Четвертая - идолы.

Тема 14. Идейно-тематический замысел сценария.

Идейно-тематический замысел состоит из темы, идеи, сверхзадачи.

Тема 15. Фабула, сюжет киносценария.

Фабула - состав событий в их причинно-следственной связи, рассказанной в хронологической последовательности. Сюжет - это фабула, в которой раскрывается мотивация героев.

Тема 16. Драматическая перипетия.

Драматическая перипетия - действие и событие, приводящее к противоположному.

Тема 17. Основные жанры киносценария.

Основные жанры: трагедия, комедия, драма и производные от них (мелодрама и др.)

Тема 18. Создание характера (классические типы изменения героя)

Создание характера - классические типы изменения героя от ребенка к взрослому, от взрослого к лидеру, от лидера к тирану, от "животного" к человеку, от лидера к пророку.

Тема 19. Протагонист – антагонист.

Протагонист - тот, на чьей стороне зритель. Антагонист - тот, кто мешает протагонисту достигнуть своей цели.

Тема 20. Драматургия характера, драматургия положения.

Драматургия положения - характер героя раскрывается благодаря событиям, которые происходят независимо от него. Драматургия характера - события происходят благодаря особенностям характера.

Тема 21. Сцена, эпизод, деталь.

Сцена - атом сценария. Эпизод состоит из сцен или равен им. В его основе всегда действие и событие.

Тема 22. Неклассическая драматургия (основные принципы дедраматизации)

Неклассическая драматургия построена не на причинно-следственных связях, когда последующее событие вытекает из предыдущего, а на принципах сопоставления.

Тема 23. Особенности сценария телесериала.

Главное в сценарии телесериала не фабула, а герой. Особенности горизонтального, вертикального и горизонтально-вертикального сценария.

Тема 24. Драматургия художественного образа.

В основе художественного образа лежат три литературных приема: символ, метафора, аллегория.

Тема 25. Особенности написания диалога.

Диалог - это то же действие, только словестное. Через диалог раскрываются характеры героев и конфликт.

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	Три рода литературы. Отличие драматургии от других родов литературы.	2	0	0	0	0	0	0 *
2	Драматическое действие.	0	0	0	2	0	0	0 *
3	Предлагаемые обстоятельства.	2	0	0	0	0	0	0 *
4	Исходное событие.	0	0	0	2	0	0	0 *
5	Препятствие, событие.	0	0	0	0	0	0	0 *
6	Мотивировка.	2	0	0	0	0	0	2
7	Драматический конфликт.	0	0	0	2	0	0	2
8	Трехактная структура сценария.	0	0	0	0	0	0	0 *
9	Первый акт, завязка основного конфликта.	0	0	0	0	0	0	0 *
10	Второй акт. Развитие конфликта. Моменты действия.	0	0	0	0	0	0	0 *
11	Третий акт. Кульминация. Развязка. Финал.	0	0	0	0	0	0	0 *
12	Драматическая ситуация.	0	0	0	0	0	0	0 *
13	Четыре группы персонажей, преодолевающих барьер	0	0	0	0	0	0	0 *
14	Идейно-тематический замысел сценария.	0	0	0	0	0	0	0 *
15	Фабула, сюжет киносценария.	2	0	0	0	0	0	2
16	Драматическая перипетия.	0	0	0	2	0	0	2
17	Основные жанры киносценария.	0	0	0	0	0	0	0 *
18	Создание характера (классические типы изменения героя)	0	0	0	0	0	0	0 *
19	Протагонист – антагонист.	0	0	0	2	0	0	2
20	Драматургия характера, драматургия положения.	0	0	0	0	0	0	0 *
21	Сцена, эпизод, деталь.	0	0	0	0	0	0	0 *
22	Неклассическая драматургия (основные принципы дедраматизации)	0	0	0	0	0	0	0 *
23	Особенности сценария телесериала.	0	0	0	2	0	0	2

24	Драматургия художественного образа.	0	0	0	0	0	0	0 *
25	Особенности написания диалога.	0	0	0	0	0	0	0 *
	ВСЕГО	8	0	0	12	0	0	20

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Драматический конфликт.»	2
2	Тема: «Драматическая перипетия.»	2
3	Тема: «Протагонист – антагонист.»	2
4	Тема: «Особенности сценария телесериала.»	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».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	3,4
контрольная работа	3,4
посещение занятий, активная работа на занятии	3,4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3
зачет с оценкой	4

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Список тем для опроса (входной контроль):

1. Ранний этап развития киноискусства. Деятельность братьев Люмьер.
2. Творчество Жоржа Мельеса.
3. Французский поэтический реализм. Темы, герои, режиссеры.
4. Немецкий киноэкспрессионизм. Истоки, темы, визуальное решение.
5. Ранний период истории кинематографа США. Пионеры американского кино.
6. Приход звука в кино. Особенности и последствия для киноискусства.
7. Ранний период истории кинематографа Великобритании. Пионеры английского кино.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный перечень тем для контрольной работы (3 семестр):

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.

Примерный перечень тем для контрольной работы (4 семестр):

1. Композиционные элементы сценария. Кульминация.
2. Композиционные элементы сценария. Развязка.
3. Композиционные элементы сценария. Коллизия.
4. Композиционные элементы сценария. Центральное событие.
5. Композиционные элементы сценария. Событие.
6. Композиционные элементы сценария. Завязка.

Список тем для доклада:

3 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.
5. Пространство и время в кинематографе.

4 семестр

1. Анализ фильма «Криминальное чтиво» К. Тарантино
2. Структура развития действия.
3. Жанровый и авторский кинематограф.
4. Жанры классические и новые.
5. Форма написания киносценария.
6. 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. Предлагаемые обстоятельства.
9. 4 группы персонажей, преодолевающих барьер.
10. Мотивировка героя.
11. Трехактная структура сценария.
12. Что такое драматическое действие.
13. Задачи экспозиции.
14. Исходное событие.

15. Проблемы 2 акта.

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Заявка, синопсис, основные формы сценарной записи.
2. Сюжет.
3. Фабула.
4. Жанры художественного кино, их особенности
5. Своеобразие процесса формирования жанров в кинодраматургии
6. Новые жанры в современном кинематографе
7. "Авторское кино" и жанровый кинематограф
8. Препятствие. Событие.
9. Конфликт.
10. Коллизия.
11. Альтернативный фактор.
12. Идеино- тематический замысел сценария.
13. Усложнение.
14. Завязка.
15. Поворотное событие.

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 3			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение занятий, активная работа на занятии	4	6	24
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	16	1	16
Контрольная 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 занятий, активная работа на занятии	6	4	24
Обязательная самостоятельная работа			
Контрольная работа	30	1	30
Доклад	16	1	16
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.

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.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>
Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>
Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>
База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>
Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.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

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