

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

«Редактирование сценария и фильма»

Наименование ОПОП: Киновед, арт-блогер

Специальность: 55.05.05 Киноведение

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академ. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 66,3 час.

самостоятельная работа: 41,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	7
посещение учебных занятий	7
тест	7
устный опрос	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7

Рабочая программа дисциплины «Редактирование сценария и фильма» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.05 Киноведение (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 820)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Киновед, арт-блогер» по специальности 55.05.05 Киноведение

Составитель(и):

Еременко Е. Д., Доцент кафедры драматургии и киноведения кафедры , Кандидат искусствоведения

Рецензент(ы):

А.Л. Дунаевский, ведущий информационных программ АО «Европа Плюс», канд. искусствоведения

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:

развитие практических навыков работы редактора на различных этапах осуществления творческого проекта в сотрудничестве с членами творческо-производственного коллектива.

Задачи дисциплины:

1. Формирование представления об основах и практических навыках работы редактора.
2. Формирование редакторского подхода к работе с текстом как к комплексному процессу идейного и художественного руководства производством продукции на кино- и телестудиях.
3. Овладение методикой анализа и редактирования сценарного произведения, умения анализировать кино-, телерынок.
4. Развитие навыков редактирования сценарных произведений на различных этапах осуществления творческого проекта.

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:

Психология экранного искусства

Создание и редакция контента арт-блога

Экономика аудиовизуальной сферы

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

Редакторская практика

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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-4 — Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств.

ОПК-4.4 — Выявляет возможности и значимые качества произведения, генерирует идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств.

Знает: основные принципы редактирования киносценариев и фильмов

Умеет: определять значимые качества произведений с целью их совершенствования; генерировать идеи создания новых творческих проектов

Владеет: навыками продуцирования и редактирования текстов разных стилей с целью совершенствования творческого проекта

ОПК-4.3 — Анализирует языковой материал и художественную ценность произведений.

Знает: основы анализа художественных произведений; основные отличия литературного сценария игрового и документального фильмов от других видов драматургии

Умеет: анализировать языковой материал и художественную ценность сценария

Владеет: навыками лингвистического анализа

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-3 — Способен в качестве эксперта, консультанта, редактора участвовать в процессе создания кинематографической и другой аудиовизуальной продукции, использовать для достижения художественных целей знания в области аудиовизуальных технологий и технических средств экранного творчества.

ПК-3.2 — Стилистически грамотно выстраивает диалоги, работает с ролевым материалом для профессионального актерского исполнения.

Знает: принципы и методы работы с ролевым материалом

Умеет: стилистически грамотно выстраивает диалоги

Владеет: навыками работы с ролевым материалом

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-3 — Способен в качестве эксперта, консультанта, редактора участвовать в процессе создания кинематографической и другой аудиовизуальной продукции, использовать для достижения художественных целей знания в области аудиовизуальных технологий и технических средств экранного творчества.

ПК-3.4 — Осуществляет взаимодействие с творческой группой для внесения в случае необходимости художественных корректировок в текст.

Знает: принципы взаимодействия с творческой группой

Умеет: осуществлять взаимодействие с членами творческого коллектива;

учитывать мнение коллег по вопросам внесения изменений в творческие работы

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академ. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 66,3 час.

самостоятельная работа: 41,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	7	Итого
Лекции	0	0
Практические	64	64
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	37,5	37,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	107,7	107,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Специфика редакторской профессии в кинопроизводстве.

Тема 1. 1. Работа редактора на пред-подготовительной, подготовительной и съемочной стадиях кинопроекта.

Редакторская оценка сценария и фильма в процессе их создания.

Тема 1. 2. Редакторский «сценарный портфель», взаимодействие со сценаристом и

режиссером.

Организация сценарного портфеля, пути взаимодействия со сценаристом и режиссером.

Тема 1. 3. Редактор и продюсер.

Редакторские качества, необходимые в работе с продюсером: широкая образованность, умение аргументировать творческую и организационную позицию.

Тема 1. 4. Работа редактора над литературным сценарием.

Работа редактора в пред-подготовительном периоде. Поиск авторов и идей. Создание «сценарного портфеля».

Тема 1. 5. Работа над текстом сценария.

Необходимые поправки, коллегиальность в общении с кинодраматургом.

Сравнительный анализ сценарных версий.

Тема 1. 6. Изучение современного литературного процесса.

Анализ современных сериалов в разных форматах - вертикальный, горизонтальный и гибрид.

Пример: «Закон и порядок», «Хорошая жена», «Мост».

Тема 1. 7. Основные этапы работы над авторским замыслом.

Заявка, либретто, сценарный план, сценарий.

Тема 1. 8. Ориентация сценарного материала на возможности режиссеров.

Работа редактора с режиссёром по созданию режиссерского сценария.

Тема 1. Основные принципы анализа литературного сценария.

Соответствие замысла и исполнения, значительность и новизна содержания, особенности образного, стилевого и жанрового решения, крупность и новизна характеров и т.д.

Тема 2. Редактор и кинопроизводство.

Работа редактора над режиссерским сценарием вместе с автором и съемочной группой.

Тема 3. Роль редактора в подготовительном периоде, особенно на стадии подбора актеров, природы и т.д.

Основные функции редактора в съемочном периоде. Взаимодействие со съемочной группой, актерами, авторами, продюсерами.

Тема 4. Работа редактора в съемочном периоде.

Письменная оценка рабочего материала, представленного съемочной группой, первой монтажной сборки фильма.

Тема 5. Уточнение текста диалогов на стадии озвучания фильма.

Редактирование озвученного монтажа фильма.

Тема 6. Ведение сценарного дела, «биографии» фильма - от замысла до готового фильма.

Переписка с автором сценария и режиссером.

Тема 7. Рецензирование готового фильма.

Идейно-художественная оценка фильма в целом и в отдельных компонентах - режиссерской и актерской работы, операторского, звуко-музыкального решения и т.д.

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 редакторской профессии в кинопроизводстве.	0	0	0	32	0	0	32
1.1	Работа редактора на пред-подготовительной, подготовительной и съемочной стадиях кинопроекта.	0	0	0	4	0	0	4
1.2	Редакторский «сценарный портфель», взаимодействие со сценаристом и режиссером.	0	0	0	4	0	0	4
1.3	Редактор и продюсер.	0	0	0	4	0	0	4
1.4	Работа редактора над литературным сценарием.	0	0	0	4	0	0	4
1.5	Работа над текстом сценария.	0	0	0	4	0	0	4
1.6	Изучение современного литературного процесса.	0	0	0	4	0	0	4
1.7	Основные этапы работы над авторским замыслом.	0	0	0	4	0	0	4
1.8	Ориентация сценарного материала на возможности режиссеров.	0	0	0	4	0	0	4
1	Основные принципы анализа литературного сценария.	0	0	0	4	0	0	4
2	Редактор и кинопроизводство.	0	0	0	4	0	0	4
3	Роль редактора в подготовительном периоде, особенно на стадии подбора актеров, природы и т.д.	0	0	0	2	0	0	2
4	Работа редактора в съемочном периоде.	0	0	0	4	0	0	4
5	Уточнение текста диалогов на стадии озвучания фильма.	0	0	0	6	0	0	6
6	Ведение сценарного дела, «биографии» фильма - от замысла до готового фильма.	0	0	0	6	0	0	6
7	Рецензирование готового фильма.	0	0	0	6	0	0	6
	ВСЕГО	0	0	0	64	0	0	64

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Редактирование сценария и фильма» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Работа редактора на пред-подготовительной, подготовительной и съемочной стадиях кинопроекта. ».	4
2	Тема: «Редакторский «сценарный портфель», взаимодействие со сценаристом и режиссером. ».	4
3	Тема: «Редактор и продюсер. ».	4
4	Тема: «Работа редактора над литературным сценарием. ».	4
5	Тема: «Работа над текстом сценария. ».	4
6	Тема: «Изучение современного литературного процесса.».	4
7	Тема: «Основные этапы работы над авторским замыслом. ».	4
8	Тема: «Ориентация сценарного материала на возможности режиссеров. ».	4
9	Тема: «Основные принципы анализа литературного сценария. ».	4
10	Тема: «Редактор и кинопроизводство. ».	4
11	Тема: «Роль редактора в подготовительном периоде, особенно на стадии подбора актеров, натур и т.д.».	2
12	Тема: «Работа редактора в съемочном периоде.».	4
13	Тема: «Уточнение текста диалогов на стадии озвучания фильма.».	6
14	Тема: «Ведение сценарного дела, «биографии» фильма - от замысла до готового фильма.».	6
15	Тема: «Рецензирование готового 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 «Редактирование сценария и фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	7
посещение учебных занятий	7

тест	7
устный опрос	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный список тем для опроса:

1. Структура фильма
2. Идея фильма.
3. Эпизоды и сцены.
4. Главный герой произведения. Как вызвать к герою симпатию зрителей?
5. Композиционные элементы сценария. Драматические перипетии.
6. Композиционные элементы сценария. Кульминация.
7. Драматическая ситуация.
8. Композиционные элементы сценария. Развязка.
9. Диалог
10. Композиционные элементы сценария. Коллизия.
11. Характер.
12. Композиционные элементы сценария. Центральное событие.
13. Композиционные элементы сценария. Событие.
14. Сюжет. Фабула.
15. Композиционные элементы сценария. Завязка.
16. Основные принципы построения эпизода.
17. Диалог и монолог в сценарии.

Примерный список тем для доклада:

1. Место и роль редактора в общем кинопроцессе.
2. Редактор - организатор сценарного портфеля, помощник сценариста и режиссера
3. Редактор и продюсер
4. Качества, необходимые редактору
5. Работа редактора над литературным сценарием
6. Ориентация сценарного материала на возможности режиссеров
7. Современный литературный процесс
8. Основные этапы работы над авторским замыслом
9. Работа над сценарным текстом
10. Основные принципы анализа литературного сценария
11. Работа редактора над режиссерским сценарием
12. Роль редактора в подготовительном периоде
13. Работа редактора во время съемочного периода
14. редактирование озвученного монтажа фильма.
15. Ведение сценарного дела, «биографии» фильма
16. Рецензирование готового фильма

Примеры тестовых заданий:

Вопросы теста:

1. Какая из обязанностей во время подготовки к съемкам НЕ находится в компетенции редактора?
 1. Создание макета декораций.
 2. Работа над литературным сценарием.
 3. Работа над режиссерским сценарием.
 4. Сбор пакета документов для сценарной заявки.

2. Какой тип редактора соответствует понятию «креативный редактор»:
 1. Работа с заявками на сценарий.
 2. Работа с литературным сценарием.
 3. Работа на пост-продакшн.
 4. Работа на всех этапах создания фильма.

3. В каком жанре телевизионного телесериала горизонтальная структура является традиционной:
 1. Детектив.
 2. Мыльная опера.
 3. Ситком.

4. Какой из перечисленных телевизионных сериалов НЕ является «вертикальным»:
 1. «Коломбо»
 2. «Шерлок»
 3. «Безумцы»

5. Какой из перечисленных телевизионных сериалов не является ситкомом
 1. «Друзья»
 2. «Теория большого взрыва»
 3. «Касл»

6. Поджанр трагикомедии на современном телевидении называется
 1. Драмеди
 2. Трагифарс
 3. Лирическая комедия

7. Телевизионный сериал, в структуре которого каждая серия сезона имеет самостоятельный сюжет, называется
 1. «Горизонтальный»
 2. «Параллельный»
 3. «Перпендикулярный»
 4. «Вертикальный»

8. Кто отвечает за подбор сценаристов и осуществляет постоянную связь между сценаристом и другими членами съемочной группы?
 1. Режиссер.
 2. Второй режиссер.
 3. Редактор.

9. Как переводится с латыни слово «адаптация»?
 1. «Приспосабливаю».
 2. «Упрощаю».
 3. «Усложняю».
 4. «Осовремениваю».

10. Какой этап работы над фильмом требует минимального участия редактора:

1. Работа над заявкой.
2. Работа над сценарием.
3. Съёмочный этап.
4. Пост-продакшн.

11. Какой жанр, основанный на биографической литературе, является одним из самых актуальных в современном кинопроизводстве?

1. Мокументари.
2. Байопик.
3. Драма.
4. Мелодрама.

12. Жанр художественного экранного произведения, стилизованного под «документ»:

1. Байопик.
2. Драма.
3. Мокументари.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Выбор названия фильма.
2. Выбор сценариев.
3. История редактирования киножурналов.
4. Композиция сценария.
5. Литературное редактирование.
6. Логика в сценарии.
7. Проведение дискуссий.
8. Работа над фактическим материалом сценария.
9. Работа редактора с заявками.
10. Работа редакции новостей на телевидении.
11. Работа со сценарием.
12. Редактирование дикторского текста.
13. Редактирование сценария фильма в свете авторского права.
14. Редакционная политика современных отечественных телеканалов.
15. Редакционная политика студий.
16. Редакция.
17. Слот.
18. Сценарий неигрового фильма.
19. Формирование проектов (циклов, пакетов фильмов, слотов).
20. Язык и стиль сценария.

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			
Устный опрос	4	4	16
Посещение учебных занятий	1	32	32
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	7	1	7
Доклад	15	1	15
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 [Текст] : учебное пособие / Е. Д. Еременко ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 76 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Нехорошев, Л.Н. Драматургия фильма: Учебник [Электронный ресурс].— Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 344 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/reader/book/94229/#3>
3. Былинский К. И. Литературное редактирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь. — 4-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017. — 395 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://ibooks.ru/reading.php?productid=25372>
4. Фридрихсон А.И., Касаточкина М.А. Живой сценарий. Ремесло кинодраматурга : в 3 кн. Кн. 1: учеб. пособие. — Москва: Флинта 2012 г.— 94 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<http://ibooks.ru/reading.php?productid=27255>
5. Фигуровский, Н.Н. Непостижимая кинодраматургия (советы начинающим сценаристам) [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 76 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/reader/book/94251/#1>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
- 3.

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>

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

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

Справочная правовая система КонсультантПлюс.

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. 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;
- представить самостоятельный расширенный анализ сценария или фильма, необходимый по программе;
- при необходимости ответить на поставленные вопросы на зачет.