

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)
Иркутский филиал ВГИК

УТВЕРЖДАЮ
Директор Иркутского филиала ВГИК
А.О. Якубчик

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАСТЕРСТВО КИНОДРАМАТУРГА»**

Направление подготовки
52.03.06 ДРАМАТУРГИЯ

Уровень высшего образования
Бакалавриат

Профиль
Кинодраматург

Год начала подготовки – 2022

Форма обучения
очная

Иркутск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	3
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины	7
2.2. Содержание разделов дисциплины	7
2.2.1. Тематический план дисциплины	7
2.2.2. Содержание дисциплины	9
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	19
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	22
3.1. Список учебной литературы	22
3.1.1. Основная литература	22
3.2. Дополнительная литература	23
3.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы	24
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	24
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	25

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – дать возможность студентам овладеть профессией кинодраматурга.

Значение сценария как основы произведения киноискусства, во многом определяющей его духовную и художественную ценность, неоспоримо - оно подтверждается всем опытом отечественного и мирового кинематографа.

Главная задача дисциплины «Мастерство кинодраматурга» - развитие дарования молодых людей, наделенных способностями к кинематографическому мышлению и имеющих определенные литературные навыки, выявление их творческих индивидуальностей, подготовка студентов к самостоятельной работе над сценариями игровых и документальных фильмов, к литературной и редакционной работе в области кино и телевидения.

Важнейшей задачей курса дисциплины «Мастерство кинодраматурга» является ориентация на выработку в студентах истинного мировоззрения, осознанного отношения к своей работе в искусстве и в развитии культуры.

Требования к уровню освоения дисциплины

По окончании изучения дисциплины «Мастерство кинодраматурга» слушатель должен:

- иметь представление о главных направлениях в искусстве вообще и киноискусстве в частности;
- знать законы драматургического построения сценария и фильма;
- владеть профессиональным умением и навыками создания сценариев полнометражных и короткометражных художественных фильмов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Мастерство кинодраматурга» относится к обязательной части профессионального раздела ОПОП; её изучение осуществляется на I - IV курсах в 1-8 семестрах.

Дисциплина «Мастерство кинодраматурга» на сценарном отделении является главной. Теоретические основы специальности излагаются в предмете «Теория кинодраматургии».

Лекционные курсы и семинары общеобразовательного цикла составляют тот необходимый фундамент, на котором строится преподавание специальных дисциплин.

Осуществление программы курса «Мастерство кинодраматурга» предусматривается в виде лекций, практических (семинаров), индивидуальных и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры

кинофильмов. При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы, в котором предпочтение отдаётся изданиям последних лет.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Мастерство киносценариста» направлен на формирование следующих компетенций:

<p>Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</p>	<p>УК-1.1. Знает основные методы научного анализа; УК-1.2. Знает основные философские категории и концепции познания мира; УК-1.3. Знает закономерности и концепции исторического развития; УК-1.4. Умеет осуществлять поиск, синтез и анализ информации для решения задач профессиональной деятельности; УК-1.5. Умеет применять системный подход в практике анализа явлений культуры и искусства, в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.6. Владеет методами искусствоведческого анализа; УК-1.7. Владеет стратегиями решения стандартных и нестандартных задач.</p>
<p>Разработка и реализация проектов УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений</p>	<p>УК-2.1. Знает методы и основные этапы реализации творческого проекта; УК-2.2. Знает основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; УК-2.3. Умеет разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; УК-2.4. Владеет навыками планирования последовательных действий по достижению цели; УК-2.5. Владеет навыками эффективного взаимодействия с участниками проекта; УК-2.6. Владеет навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-2.7. Владеет навыком публичного представления творческого проекта, его результатов (или отдельных этапов).</p>
<p>Командная работа и лидерство УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<p>УК-3.1. Знает основы психологии общения, условия развития личности и коллектива; УК-3.2. Знает профессиональные этические нормы; УК-3.3. Знает основные командные стратегии; УК-3.4. Умеет работать индивидуально и во взаимодействии с другими исполнителями проекта; УК-3.5. Умеет вырабатывать стратегию коллективной реализации проекта с учетом трудовых функций участников проекта; УК-3.6. Умеет руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения; УК-3.7. Владеет навыками организации творческо-</p>

	<p>производственного процесса;</p> <p>УК-3.8. Владеет навыками эффективного взаимодействия с соисполнителями проекта.</p>
<p>Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье сбережение)</p> <p>УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни</p>	<p>УК-6.1. Знает основы психологии мотивации;</p> <p>УК-6.2. Знает способы совершенствования собственной профессиональной деятельности;</p> <p>УК-6.3. Умеет планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей;</p> <p>УК-6.4. Умеет выявлять мотивы и стимулы для саморазвития</p> <p>УК-6.5. Умеет определять цели профессионального роста</p> <p>УК-6.6. Владеет навыками саморазвития;</p> <p>УК-6.7. Владеет навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.</p>
<p>Творческая деятельность</p> <p>ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства</p>	<p>ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии</p> <p>ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии;</p> <p>ОПК-2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;</p> <p>ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства</p> <p>ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности;</p> <p>ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии;</p> <p>ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств</p> <p>ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.</p>
<p>ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства</p>	<p>ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии;</p> <p>ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта;</p> <p>ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены;</p> <p>ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии;</p> <p>ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей;</p> <p>ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги;</p> <p>ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра.</p>

ПКО-2. Способен понимать специфику восприятия различных зрительских аудиторий для создания драматургической основы аудиовизуального произведения	ПКО-2.1. Знает особенности восприятия различных зрительских групп (возрастных, социальных, культурных), уровень востребованности тех или иных жанров у зрительской аудитории; ПКО-2.2. Знает состояние рынка аудиовизуальной продукции; ПКО-2.3. Умеет анализировать основные тенденции рынка аудиовизуальных произведений, определять направленность и уровень зрительских ожиданий; ПКО-2.4. Владеет навыком соотнесения аудиовизуального произведения с результатами анализа рынка и оценок зрительских ожиданий; ПКО-2.5. Владеет навыками создания драматургической основы аудиовизуального произведения, с учетом специфики восприятия определенной зрительской аудитории.
ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств	ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.
ПКО-4. Способен к конструктивному диалогу с продюсером, режиссером, редактором, консультантом	ПКО-4.1. Знает функции драматурга, продюсера, режиссера, редактора, консультанта в процессе создания аудиовизуального произведения; ПКО-4.2. Умеет воспринимать и анализировать критические замечания продюсера, режиссера, редактора, консультанта; ПКО-4.3. Владеет навыками редактирования произведения драматургии на основе сформированных критических замечаний.
ПКО-5. Способен анализировать научную литературу в области аудиовизуального и сценического искусства, использовать научные достижения для обогащения и совершенствования собственных профессиональных навыков создания произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств	ПКО-5.1. Знает основные направления научных исследований в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в области аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-5.3. Владеет навыками теоретического обобщения.
ПКО-6. Способен отбирать и исследовать самостоятельно или совместно с научным консультантом научную информацию для создания драматургической основы аудиовизуального или сценического произведения	ПКО-6.1. Знает основные направления научных исследований в предметной области будущего аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в предметной области аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.3. Владеет навыками художественного воплощения и художественного воплощения отобранного материала.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 48 зачетных единиц, 1728 ак. часов; контрольные точки в соответствии с учебным планом: 1,2,3,4,5,7,8 семестры – экзамены.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану										
Общая трудоемкость дисциплины	48 зач.ед. 1728 ак.час.									
Вид учебной работы	Количество ак. часов									
		Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	996									
Теоретический блок:										
Лекции	240	34	30	34	30	34	30	34	14	
Практический блок:										
практические и семинарские занятия	632	68	90	68	60	68	60	204	14	
лабораторные работы (лабораторный практикум)										
Индивидуальная работа	124	17	16	17	16	17	16	17	8	
Самостоятельная работа:	444	25	116	25	38	61	2	69	108	
Теоретический блок:										
Работа с информационными источниками										
Практический блок:										
Контрольная работа										
Курсовая работа										
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов										
Форма итогового контроля	1234578/ Э 288 ак.ч	Э 36 ак.ч	Э 36 ак.ч	Э 36 ак.ч	Э 36 ак.ч	Э 36 ак.ч		Э 36 ак.ч	Э 36 ак.ч	
Всего часов	1728	252	216	180	180	252	108	360	180	

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в ак. часах)	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	
1	Тема 1 Запись по фильму	37	8	17	4	8
1	Тема 2 Описание комнаты	37	8	17	4	8
1	Тема 3 Немой этюд	37	8	17	4	8

1	Тема 4 Звуковой этюд	42	10	17	5	10
	Экзамен - 36					
2	Тема 5 Заявка на сценарий киноновеллы	65	8	24	4	29
2	Тема 6 Сценарий киноновеллы	65	8	24	4	29
2	Тема 7 Анализ драматургии фильма-киноновеллы	65	8	24	4	29
2	Тема 8 Выдержки из дневника	57	6	18	4	29
	Экзамен - 36					
3	Тема 9 Сценарий-экранизация рассказа (или новеллы)	48	10	22	6	10
3	Тема 10 Анализ драматургии фильма-экранизации классического рассказа	49	12	22	6	9
3	Тема 11 Заявки на сценарий короткометражного фильма	50	12	24	5	9
	Экзамен -36					
4	Тема 12 Сценарий короткометражного фильма	49	10	20	5	14
4	Тема 13 Анализ драматургии нового полнометражного фильма	49	10	20	5	14
4	Тема 14 Синопис сценария полнометражного фильма	52	10	20	6	16
	Экзамен-36					
5	Тема 15 Сценарий полнометр. фильма - I вариант	72	17	34	9	12
5	Тема 16 Анализ драматургии нового полнометражного фильма	82	17	34	8	23
	Экзамен -36					
6	Тема 17 Сценарий полнометр. фильма - II вариант	72	15	30	8	19

6	Тема 18 Письменный разбор классического сценария	82	15	30	8	29
	Экзамен- 36					
7	Тема 19 Синописис дипломного сценария	151	17	102	8	24
7	Тема 20 Дипломный сценарий I вариант	163	17	102	9	35
8	Тема 21 Дипломный сценарий II вариант	68	7	7	4	50
8	Тема 22 Дипломный сценарий окончательный вариант	72	7	7	4	54
	Экзамен- 36	288				
	ИТОГО	1728	240	632	124	468

2.2.2. Содержание дисциплины

Первый год обучения

Основной задачей первого года обучения является формирование правильного представления о сущности киноискусства, его общественной функции, места и роли кинодраматурга в творческом процессе создания фильма. В ходе занятий по мастерству студент должен получить представление о средствах кинематографической выразительности, об умении видеть и слышать написанное, о монтажном мышлении кинодраматурга, т.е. уже на 1 курсе студенту необходимо понять различие в работе прозаика и сценариста.

Это достигается системой выполнения сценарных заданий и изучением лучших сценариев и фильмов.

Основными видами литературных работ на первом курсе являются: запись по фильму (и описание комнаты), немые и звуковые этюды, киноновеллы.

Работа над записью по фильму описанием комнаты и киноэтюдам должна развить у студента наблюдательность, умение «видеть» описываемое на экране, способность точно, кратко, кинематографически выразительно воплощать тематическое задание: сущность драматической ситуации, своеобразие изображаемых людей и отношений между ними.

Этюд представляет собой тренировочную работу, средство овладения различными приемами драматургической организации материала. Работа над этюдами пробуждает творческую активность и изобретательность студента,

создает у него постоянное рабочее состояние. Для преподавателя этюды - это способ раскрытия индивидуальных возможностей студента. Этюды в течение первого семестра выполняются еженедельно - с различными дополнительными заданиями.

Работа над киноновеллами должна научить студентов строить киносюжет, основанный на ярко выраженном конфликте и подчеркнута драматическом действии.

Основные задания

1. Запись по фильму - студенты записывают на бумаге отобранный преподавателем и показанный на экране немой фрагмент из игрового фильма (желательно классического).

Объем 1-2 страницы.

2. Описание комнаты - экранное (видимое) описание комнаты. Отсутствие в комнате человека. Создание одним лишь описанием предметов, находящихся в ней, образа ее обитателя: возраст, пол, профессия, характерные наклонности.

Цель упражнения: научить студента «видеть» экранное изображение и уметь фиксировать его на бумаге; дать возможность студенту ощутить практическую разницу между литературно-прозаической и сценарной формами записи текста.

Объем 0,5-1 страница.

3. Немой этюд - небольшое, но законченное драматургическое произведение с неожиданным, но подготовленным финальным поворотом в сюжете.

В основе этюда ситуация с локальной задачей - разработать тему без диалога - только с помощью изобразительных средств. Ситуационное оправдание молчания персонажей этюда (допускается использование описания музыки, шумов, одной реплики или 1-2 надписей). В отдельных случаях (но тоже в 1-2 местах) может быть применен закадровый голос.

Объем 1,5-3 страницы.

4. Звуковой этюд помогает студенту овладеть умением раскрывать подобные (как и в немых этюдах) ситуации, но уже с помощью сочетания ремарок и реплик. Цели задания: ознакомление студента с особенностями кинодиалога - его соотнесения с изображением, а также дальнейшее овладение студентом основными законами построения киносюжета.

Объем 4-5 страниц.

5. Заявка на киноновеллу - представляет собой краткое изложение фабулы будущего сценария.

Объем 0,5-1 страница.

6. Киноновелла

При работе над сценарием киноновеллы преследуются следующие учебно-методические и творческие задачи: Умение построить сюжет, основанный на драматическом действии. Студенту прививаются навыки раскрытия характера героя в киноновелле, главным образом, посредством участия его в конфликте, в динамике событий, в драматическом общении с другими персонажами.

Рассматриваются способы мотивировок и подготовки ситуаций или поворотов в действии.

Обращается внимание на особенности новеллистических сюжетов и композиций: существенная концентрация действия во времени и месте, основанность его на необычном, экстраординарном событии. («Новелла - ни что иное, как случившееся неслыханное происшествие» Гете).

Новеллистический сюжет как испытание характера героя. Неожданность поворотов (перипетий) - в середине и в финале вещи - их подготовленность и мотивированность. Использование в сюжете случайных совпадений, мистификаций, тайн, катастроф и т.п.

Четкое обозначение жанровых признаков киноновеллы: драма, комедия, притча, приключение, мелодрама, детектив и т.д. Связь киноновеллы и ее структуры с литературной новеллой и одноактной пьесой, нежелательность в киноновелле таких выразительных средств, как пространственный авторский комментарий, монологи, т.е. средств, противоречащих структурным особенностям новеллы.

Объем 8-10 страниц.

7. Анализ драматургии фильма-киноновеллы

Раз в неделю в течение семестра студенты просматривают и обсуждают лучшие короткометражные произведения киноискусства и полнометражные фильмы, состоящие из цикла новелл.

Каждый из студентов пишет работу, в которой анализируется драматургия одного из фильмов-киноновелл.

Объем работы – 3 страницы.

8. Выдержки из дневников

Студент выбирает из своего дневника наиболее интересные портретные и пейзажные зарисовки, сцены и ситуации из жизни, примеры живой речи,

различные подробности внешности и поведения человека в обстановке труда, быта, собственные размышления о действительности, о роли и назначении искусства.

Материалы, входящие в «выдержки из дневника», могут быть написаны в разной форме - в форме очерков, рассказов, документальных сценариев, телеочерков и т.д. Они должны свидетельствовать о том, что студент вдумчиво, творчески исследует окружающую действительность.

Дополнительные задания

1. Заявить придуманного персонажа через обстановку в квартире.

В основе задания локальная задача – представить героя. Пример: 1 акт сценария с описанием деталей.

Студенты в группе отгадывают заявленного героя (профессию, пол, возраст и т.д.) через описание обстановки.

Объем 0,5 -1 страница.

2. Этюд на тему «Что случилось?». Описать интерьер комнаты, по которому было бы понятно, что произошло в комнате.

В основе задания локальная задача – описать ситуацию через детали интерьера. Пример: инопланетяне украли сумасшедшего профессора.

Студенты в группе отгадывают, что же случилось через описание обстановки.

Объем 0,5 -1 страница.

3. Этюд на тему «Она его не любит». Показать, что женщина не любит через деталь.

В основе задания локальная задача – описать ситуацию через детали в поведении персонажа.

Объем 0,5 -1 страница.

4. Этюд на тему «Ссора за обедом»

Придумываем каждому герою свою цель и скрытое желание, потом столкнуть цели и столкнуть желания героев за обедом.

В основе задания локальная задача – умение выстроить конфликт.

Объем 0,5 -2 страницы.

5. Студент берет сказку и перекладывает на свой сюжет.

В основе задания локальная задача – снятия зажимов «Я никогда не напишу сценарий». Студенты в группе должны отгадать сказку.

Объем 0,5 -1 страница.

Формы занятий

I. Творческий семинар

Содержание творческого семестра на 1 курсе:

1. Обсуждение записей по фильму, описаний комнат, немых и звуковых этюдов.
2. Аудиторные работы над немым и звуковым этюдами по предложенным преподавателям темам.
3. Обсуждение заявок на киноновеллы.
4. Обсуждение киноновелл.
5. Обсуждение фильмов, увиденных студентами на просмотрах по курсам «Мастерство киносценариста» и «Сценарий современного фильма».
6. Обсуждение работ «Анализ сценария фильма - киноновеллы».

II. Индивидуальные занятия

III. Самостоятельная работа студентов

I семестр - на зачет предоставляются:

1. Немые этюды (не менее 3).
2. Звуковые этюды (не менее 3).
3. Выдержки из дневников (не менее 20 страниц).

II семестр - на экзамен представляются:

1. Киноновелла.
2. Сценарий короткометражного документального фильма (написанный в качестве задания по предмету «Сценарий документального фильма»).
3. Анализ сценария фильма-киноновеллы.

Второй год обучения

Основными видами сценарных работ на втором году обучения являются: экранизация рассказа и сценарии короткометражных фильмов.

Экранизация произведения классической прозы должна приобщить студента сценарного отделения к высокому искусству образного мышления, к глубокому проникновению в характеры персонажей, к требовательности в работе со словом.

В ходе работы над экранизацией студент должен приобрести умение перелагать специфически литературные образы в кинематографические – в целях выражения смысловой и образной стилистики экранизируемого рассказа.

В сценариях короткометражных фильмов должно ощутимо выразиться своеобразие индивидуального авторского почерка будущего кинодраматурга, умение художественно осваивать окружающую действительность.

Основные задания:

1. Экранизация рассказа (или новеллы).

Для экранизации рекомендуются произведения классической литературы. Выбор произведений для экранизации производится студентами с помощью преподавателей.

После утверждения руководителем мастерской произведения для экранизации студент пишет заявку (до 2-х страниц), где излагаются творческие соображения по поводу сценария: обосновывается выбор, излагаются принципы экранизации, необходимые изменения. Заявка обсуждается в мастерской.

В ходе работы над сценарием студенту полезно изучить материалы, имеющие отношение к экранизируемому произведению (архивные, научные, литературные). Составляется план экранизации. Здесь следует напомнить экранизатору о том, что подлинно творческая экранизация - это не выборка из литературного оригинала одних только событийных элементов и их монтаж, а собственная интерпретация, реализация в экранных образах содержания рассказа, вплоть до так называемых лирических и философских отступлений и авторских размышлений. Без выполнения этих условий неизбежно упрощение идейно-художественной концепции произведения.

Экранизируя произведение классической прозы, студенты должны научиться построениям не только драматического, но и повествовательного и лирического вида сюжета. Во время работы над экранизацией проводится специальная аудиторная работа. Студентам предлагается отрывок, лишенный внешнего действия и диалогов, который они должны превратить в кинематографический эпизод. В частности, ставится задача перенесения в действие и звукозрительные образы таких элементов прозы, как описание чувств, мыслей, состояний персонажа, размышления автора и т.п. (например, скука, ожидание и т.д.).

Важным моментом при работе над экранизацией является умение превратить так называемую «чужую» прозаическую речь в действенную, экранную, в том числе и кинематографические диалоги. Здесь студентам разъясняется, что при экранизации иногда целесообразно превращать рассказы персонажей о событиях в непосредственно происходящее на экране действие. Для этого студентам предлагается второе аудиторное упражнение:

использование фрагмента прозы, построенного исключительно на монологе, для перевода в кинематографическое действие.

По истечении 4 недель студенты представляют первый вариант экранизации.

Дальнейшая работа - это уточнение композиции вещи, деталей внутри сцен, литературное редактирование сценариев. В начале года студенты распределяются для взаимного редактирования курсовых работ.

В течение всего III семестра, не менее 2 раз в месяц, студенты просматривают и обсуждают фильмы-экранизации как профессиональные, так и созданные студентами ВГИКа.

Объем - 10-15 страниц.

2. Анализ драматургии фильма-экранизации классического рассказа

Студенты пишут работы, в которых делается сравнительный анализ литературных первоисточников и фильмов.

Объем - 3-5 страниц.

3. Заявки на сценарии короткометражного фильма любого жанра

В заявке четко определяется тематическая основа сценария, его жанр, излагаются краткое содержание будущего сценария и характеристики действующих лиц. Желательно, чтоб в одной из заявок студент опирался на литературные, дневниковые материалы.

В случае необходимости студент направляется без отрыва от занятий в университете на соответствующие предприятия и в учреждения для дополнительного изучения материала. Желательно также, чтобы другая заявка была основана на историческом материале.

Объем - 1-1,5 страницы.

4. Сценарий короткометражного фильма

(20 минут)

Сценарии короткометражных фильмов (два сценария) пишутся в течение 4 семестра в том же порядке, что и киноновелла, и экранизация рассказа.

Объем - 12-15 страниц.

5. Анализ драматургии нового полнометражного фильма

Объем - 5-8 страниц.

6. Синописис сценария полнометражного фильма-экранизации или оригинального сценария

Выбор между двумя видами сценариев полнометражных фильмов, которые тот или иной студент будет писать на третьем курсе, должен состояться не позднее начала четвертого семестра.

В случае, если студент и преподаватель остановятся на экранизации, то в течение семестра следует сделать выбор в пользу того или иного экранизируемого произведения. Единственным условием здесь должен явиться высокий художественный уровень первоисточника.

Синописис сценария полнометражного фильма включает в себя определение жанра и идеи произведения, вида его сюжета, характеристик главных героев, изложение принципов композиции сценария, а в случае экранизации литературного первоисточника - и предполагаемые изменения в его образной системе.

В синописисе же на сценарий полнометражного фильма, состоящего из нескольких новелл, - кроме определения образно - тематической основы каждой из них - излагаются способы их взаимной связи.

Объем - 3-5 страниц.

Формы занятий

I. Творческий семинар

Содержание творческого семинара на II курсе:

1. Обсуждение заявок на экранизацию рассказа и на сценарии короткометражных фильмов.
2. Аудиторные работы по переводу прозаических отрывков в кинематографические сцены.
3. Обсуждение экранизаций и сценариев короткометражных фильмов.
4. Обсуждение фильмов по курсам «Мастерство киносценариста» и «Сценарий современного фильма».
5. Обсуждение работ: «Анализ сценария фильма-экранизации классического рассказа» и «Анализ сценария нового полнометражного фильма».
6. Обсуждение синописисов сценариев полнометражных фильмов.

II. Индивидуальные занятия

III. Самостоятельная работа студентов

Оценка выполнения заданий

III семестр - на зачет предоставляются:

1. Экранизация рассказа.
2. Анализ сценария фильма-экранизации классического рассказа.
3. Выдержки из дневников.

4. Заявка на сценарий короткометражного фильма.

IV семестр - на зачет с оценкой предоставляются:

1. Сценарий короткометражного фильма.
2. Синописис сценария полнометражного фильма (экранизации или оригинального).
3. Анализ драматургии нового полнометражного фильма.

Третий год обучения

Главным заданием на третьем году обучения является написание сценария полнометражного фильма (экранизация или оригинальный сценарий).

Переход к созданию сценариев, обычных для кинопроизводства размеров, момент в становлении будущего киносценариста важный и трудный, ибо он предполагает овладение крупными формами художественного, кинематографически-образного мышления.

Далеко не у всех студентов после малых сценарных форм может родиться замысел, по своему внутреннему смысловому наполнению требующий большого сценария. Именно поэтому, как правило, оказывается необходимым для студентов пройти школу экранизаций произведений крупной литературной формы или создания сценариев полнометражных фильмов, состоящих из отдельных, но взаимосвязанных новелл.

Следует разъяснять студентам, что сценарий полнометражного фильма отличается от сценария фильма короткометражного не только и не столько количеством страниц, сколько своей внутренней структурой и принципами построения. Идея в сценариях полнометражных фильмов проходит не через 1-2, как в коротких сценариях, а через несколько превращений, и поэтому в них должны быть соответственно не 1-2, а несколько (4-5) глав-эпизодов. Эта особенность сценария полнометражного фильма требует на первых порах внимания, прежде всего к проблемам его конструкции. Поэтому чрезвычайно важной является работа над поэпизодным планом будущего сценария. А также отработка его конструкции во втором варианте.

Основные задания

1. Сценарий (экранизация или оригинальный) полнометражного игрового фильма – I вариант.

Объем - 60-70 страниц.

2. Анализ драматургии нового полнометражного фильма-экранизации или фильма из нескольких новелл.

3. Сценарий полнометражного фильма - II вариант.

4. Синопис оригинального сценария полнометражного фильма.

Формы занятий

I. Творческий семинар

Содержание творческого семинара на III курсе:

1. Работа над конструкцией сценариев (экранизаций или оригинальных) — обсуждение их планов.
2. Обсуждение работ «Анализ драматургии нового полнометражного фильма».
3. Обсуждение частей (экспозиция, 1-2 эпизода) полнометражных сценариев.
4. Обсуждение первых вариантов сценариев.
5. Обсуждение фильмов по курсам «Мастерство киносценариста» и «Драматургия современного фильма».
6. Обсуждение синопсисов сценариев IV курса.

II. Индивидуальные занятия

III. Самостоятельная работа студентов

Оценка выполнения заданий

V семестр - на зачет предоставляются:

1. Сценарий полнометражного фильма – 1 вариант.
2. Анализ драматургии нового полнометражного фильма.

VI семестр - на зачет с оценкой предоставляются:

1. Сценарий полнометражного фильма – 2 вариант.
2. Синопис дипломного сценария полнометражного фильма.

Четвертый год обучения

Четвертый год обучения посвящен написанию дипломного сценария полнометражного фильма и подготовке к сдаче государственного экзамена по «Теории киносценариста».

В дипломном сценарии студент должен показать свое полное владение профессией киносценариста, а также раскрыться как художник, имеющий свой взгляд на жизнь и свой индивидуальный творческий почерк.

Основные задания

1. Дипломный сценарий полнометражного фильма – I вариант.
2. Дипломный сценарий полнометражного фильма – II вариант.
3. Дипломный сценарий полнометражного фильма – окончательный вариант.

Формы занятий

I. Творческий семинар (VII семестр и 2 недели VIII семестра)

Содержание творческого семинара на IV курсе:

1. Обсуждение частей (экспозиция, 1-2 эпизода) дипломных сценариев.
2. Обсуждение фильмов по курсам «Мастерство киносценариста» и «Сценарий современного фильма».
3. Обсуждение первых вариантов дипломных сценариев.
4. Обсуждение работ по сценарию фильмов к государственному экзамену.

II. Индивидуальные занятия

III. Самостоятельная работа студентов

Контроль за выполнением задания

VII семестр - на экзамен предоставляется:

1. Дипломный сценарий полнометражного фильма - I вариант.

VIII семестр - на зачет предоставляется:

1. Дипломный сценарий полнометражного фильма - II вариант.

Выполнение дипломной работы

По окончании теоретического курса обучения и сдачи государственного экзамена по «Теории киносценариста» студент приступает к завершению работы над дипломом. Студент обязан регулярно ставить в известность своего руководителя о ходе работы над дипломным сценарием.

Не позднее 6 недель после окончания зимних каникул студент обязан предоставить руководителю доработанный вариант своего сценария.

Не позднее, чем за 9 недель до защиты дипломных работ студент представляет руководителю окончательный вариант сценария.

В случае необходимости дипломный сценарий обсуждается на заседании кафедры, где решается вопрос о допуске его к защите или о проведении над сценарием дополнительной работы.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Занятия по курсу дисциплины строятся по определенной системе и включают ряд обязательных заданий, что не исключает возможности обучения студента по индивидуальному плану, учитывающему его

жизненный и литературный опыт, своеобразие его дарования; однако, при условии выполнения им определенного минимума заданий.

Возможно также изменение вида занятий или их очередности в масштабе всей мастерской в зависимости от ее состава и творческой индивидуальности руководителя.

В связи с этим, важно подчеркнуть: предлагаемая программа – не закон, а систематическое изложение многолетнего опыта работы по подготовке сценаристов, его квинтэссенция.

Предполагается в необходимых случаях, и своевременная специализация студентов по отдельным видам драматургического творчества - сценариев игрового, документального и телевизионного фильма. Решение по данному вопросу принимается руководителем мастерской с учетом индивидуальных способностей студента.

Программа по сценарному мастерству включает в себя следующие методические принципы:

Последовательное овладение студентами основами мастерства киносценариста. Восхождение от локальных задач к более сложным, требующим наибольшей художественной и профессиональной самостоятельности.

Возвращение в случае необходимости к ранее пройденным заданиям для их более углубленной разработки. Например, написание этюдов на 2-3 курсах по типу заданий 1 курса; задания по экранизации отрывков и созданию новелл на 3 курсе, разработку отдельных сцен, позволяющие студентам по-новому подойти к решению тех задач, которым были посвящены занятия на 1 и 2 курсах.

Основой овладения профессией являются занятия студентов в мастерской.

На одном курсе может быть сформирована не одна мастерская – от 5 до 15 человек каждая. В отдельных случаях возможна организация мастерских по тематическому или жанровому признакам: сценарии фильмов для детей, сценарии комедийные, приключенческие, сценарии телесериалов и т.п.

Учебный процесс представляет собой определенное единство, которое включает в себя следующие элементы:

1. Самостоятельную работу студентов над сценарными заданиями под руководством мастера. Сочинение этюдов, киноновелл, сценарных заявок и синопсисов, сценариев короткометражных и полнометражных фильмов – главное содержание занятий в мастерских. При этом всячески поощряется в студентах воображение, неожиданность драматургических решений, острота мысли и свежесть чувств.

2. Проводимые мастерами групповые и теоретические и, главным образом, практические (семинарские) занятия в аудитории. Воспитание в ходе таких занятий в начинающих сценаристах взыскательного отношения к слову и ко всем компонентам драматургии сценария и фильма.

3. Индивидуальные занятия преподавателей с каждым студентом мастерской: ознакомление со всеми вариантами его работ, критический их разбор совместно с автором, составление в необходимых случаях списка исправлений.

4. Постоянное практическое изучение студентами многообразия окружающей действительности, развитие на этой основе способности наблюдать, отбирать факты, сопоставлять и обобщать их, выявлять в них главное.

Практика студентов на протяжении всех лет занятий в университете является важнейшей частью профессионального обучения и воспитания молодого кинодраматурга. Студент без отрыва от учебных занятий может трудиться на рабочем месте предприятия или учреждения, выполнять отдельные задания на кино-, видео- и телестудиях, в газетах, журналах, в книжных издательствах, рекламных агентствах и т.д.

Необходимым элементом учебно-творческой деятельности студента является ведение в качестве отчетов о практике писательских записных книжек и дневников. В них студент заносит наиболее значительные и художественно интересные наблюдения, факты, события и свое отношение к ним, замыслы, писательские зарисовки с натуры, этюды, мысли и образы, навеянные жизненной практикой. В «выдержки из дневников» могут входить и работы, сделанные по заданиям кино- и телестудий, газет и журналов.

5. Овладение студентами теоретическими и практическими основами мастерства кинодраматургии с помощью усвоения предметов: «Теория кинодраматургии», «Драматургия современного фильма», «История кино», «Сценарий неигрового фильма» и других дисциплин, непосредственно связанных с работой студента над сценариями.

6. Программа по мастерству кинодраматурга предусматривает, кроме того, систематическое знакомство студентов с новыми наиболее значительными сценариями и разбор их на общих занятиях, а также беседы с приглашаемыми во ВГИК мастерами кино – по творческим вопросам современной кинодраматургии.

7. Глубокое изучение смежных дисциплин, в первую очередь: философии, эстетики, теории литературы, истории русской и зарубежной литературы, изобразительного искусства, знакомство с новыми произведениями литературы, музыки и т.д.

8. Координацию занятий по мастерству киносценариста с учебными съемками на режиссерском и операторском факультетах. С этой целью на сценарном факультете предусматривается создание в отдельных случаях киноэтюдов и короткометражных сценариев специально для постановки их на учебной студии студентами режиссерского и операторского факультетов.

Студент-сценарист должен не только уметь написать производственно осуществимый сценарий, но и стремиться к установлению творческого контакта с режиссером и оператором, снимающими фильм по этому сценарию. В тех случаях, когда это позволяет учебный план, студент-сценарист может быть прикреплен к съемочной группе для участия в съемках по его сценарию.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт №4888/185-21-У от 19.11.2022 https://biblio-online.ru/	от 19.11.2021 по 19.11.2022
ЭБС «Лань» контракт № Э596/01-10.21 193-21-У и №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021от 25.11.2022 https://e.lanbook.com/	от 25.11.2021 по 25.11.2022
ЭБС «Айсбук» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.2022. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 19.11.2021 по 19.11.2022.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Арабов Ю. Н. Мастер класс -01. Киносценаристика. - М.: АРТкино, Мир искусства. 2009 г.
2. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. М.: Альпина нон-фикшн. 2013 г.
3. Мариевская Н. Е. Нелинейное время фильма. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2014 г.
4. Нехорошев Л. «Драматургия фильма». Учебник. ВГИК, 2009 г.
5. Арабов Ю. «Кинематограф и теория восприятия», ВГИК, 2003 г.
6. Митта А. Кино между адом и раем / А. Митта. М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008 г.
7. Туркин В. «Драматургия кино», М., ВГИК, 2007 г.

8. Слип Пресс, «Как пишут и продают сценарии в США». М., «Триумф», 2003 г.

3.2. Дополнительная литература

1. «Мастерство киносценариста». Сборник. ВГИК, 1979 г.
2. Вайсфельд И. «Мастерство киносценариста», М., «Советский писатель», 1964 г.
3. Габрилович Е. Вопросы киносценаристики. ВГИК, 1984 г.
4. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. ВГИК, 1963 г.
5. Ингмар Бергман. М., «Искусство», 1969 г.
6. Левин Е. «Компоненты композиции сценария», ВГИК, 1989 г.
7. Мариевская Н. Е. «Время в кино», М.: Прогресс-Традиция, 2015 г.
8. Михальченко С. «Азбука киносценария», ВГИК, 2003 г.
9. Михальченко С. «Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки», ВГИК, 2006 г.
10. Михальченко С. «Экранизация рассказа», ВГИК, 2004 г.
11. Михальченко С. «Экранизация-интерпретация», ВГИК, 2001 г.
12. Нехорошев Л. «Драматургия эпизода», ВГИК, 2001 г.
13. Нехорошев Л. «Принципы анализа драматургии фильма», ВГИК, 2005 г.
14. Нехорошев Л. Н. «Течение фильма. О кинематографическом сюжете», М., «Искусство», 1971 г.
15. Ромм М. «Беседы о кино», М., «Искусство», 1964 г.
16. Рэнд. А. Искусство беллетристики: руководство для писателей и читателей. М.: Астрель АСТ, 2011.
17. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. Мю: Манн, Иванов и Фарбер. 2014 г.
18. Тарковский А. «Лекции по кинорежиссуре», журнал «Искусство кино», 1990, № 7-9.
19. Тим Гирсон «Так делается кино. Профессия: сценарист. Лучшие мастер-классы», М.: Рипол классик, 2014 г.
20. Тынянов Ю. «Поэтика. История литературы. Кино», М., «Наука», 1977 г. Статьи: «О сюжете и фабуле в кино», «Об основах кино».
21. Фигуровский Н. «Киносценаристика и зритель», ВГИК, 1989 г.
22. Фигуровский Н. «Непостижимая киносценаристика», ВГИК, 2004 г.
23. Фокина Н. «Выразительные возможности сцены в современном киносценарии», ВГИК, 1981 г.
24. Хренов Н. А. Кино: реабилитация архетипической реальности. М.: Аграф. 2006 г.

25. Червинский А. «Как хорошо продать хороший сценарий», М., приложение к журналу «Киносценарии», 1993 г.
26. Черных В. «О сценариях и сценаристах», журнал «Киносценарии», 1990, № 6.
27. Шкловский В. «За 60 лет», М., «Искусство», 1985 г.
28. Эйзенштейн С. «О композиции короткометражного сценария». В кн.: Допросы киноматематики. Вып.6, М., «Искусство», 1974 г.
29. Юрген Вольф «Школа литературного мастерства. От концепции до публикации». М.: ООО «Альпина нон-фикшн», 2014 г.
30. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. М.: Альпина нон-фикшн. 2014 г.
31. Метц К. Воображаемое и означающее. Психоанализ в кино/ Кристиан Метц; пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной; научн. ред. А. Черноглазов. – СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010 г. (Территория взгляда вып. 1). т
32. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. / Составление, научная редакция, текстологический комментарий И. В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2009 г.

3.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. <http://www.screenwriter.ru/>
2. <http://4screenwriter.wordpress.com/>
3. <http://cdkino.ru>
4. <http://ruskino.ru/mov/year/>
5. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
6. <http://www.sostav.ru/>
7. <http://kinodramaturg.ru/>
8. <http://dramaturgija-20-veka.ru/>
9. <http://www.mastering film.com/>

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Обучающимся обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде университета, обеспечивающей доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям, электронным образовательным ресурсам и электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com/>

ЭБС «Айсбук» <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>,
<http://biblio.vgik.info>

Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <https://vgik.info/library/information/>

При чтении лекций и проведении практических семинаров используется компьютерная техника для демонстрации видеоматериалов. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий.

Проверка домашних заданий, взаимодействие со студентами мастерской: переписка, рассылка, обсуждение, проведение индивидуальных консультаций - осуществляется посредством использования социальных сетей и электронной почты преподавателей и обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Просмотровые залы	Оснащенные оборудованием, предоставляющим возможность воспроизведения на экране фильмов с разного рода носителей
3.	Помещения для практических семинаров и самостоятельной работы студентов	Оснащение компьютерно-проекционными комплексами и видеодвойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.
4.	Лаборатория драматургии кино ВГИК	Архив киносценариев
5.	Библиотека, читальный зал	Учебная литература; электронные информационные ресурсы; компьютерное оборудование, укомплектованное лицензионным программным обеспечением

		Microsoft Office.
--	--	-------------------