

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
«ДРАМАТУРГИЯ ЖАНРОВОГО ФИЛЬМА»

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. Цель и задачи освоения дисциплины	3
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	3
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Организационно-методические данные дисциплины	4
2.2. Содержание разделов дисциплины	5
2.2.1. Тематический план дисциплины	5
2.2.2. Содержание дисциплины	5
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	6
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3.1. Основная литература	7
3.2. Дополнительная литература	7
3.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы	8
3.4. Фильмография	8
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	9
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ...	10

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью курса является формирование у обучающегося понимания динамики формирования жанровой системы кинематографа, диффузии жанров, границ устойчивости жанровых канонов, способности жанров к трансформации.

Задачи дисциплины является подготовка драматурга, способного создавать произведения драматургии в рамках жанровых конвенций, ощущая при этом жанр как область творческой свободы.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Драматургия жанрового фильма» относится к обязательной части профессионального раздела ОПОП ВО, её изучение осуществляется на II курсе в 3-ем семестре.

Дисциплина «Драматургия жанрового фильма» углубляет и дополняет курсы «Мастерство киноматюрга», «Теория драматургии».

Осуществление программы курса «Драматургия жанрового фильма» предусматривается в виде практических семинаров и самостоятельных занятий. 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 «Драматургия жанрового фильма» направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств
--	--

	ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.
ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства	ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги; ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 академических часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом: 3 семестр - экзамен.

Объем дисциплины и виды учебной работы			
Общая трудоемкость дисциплины	4 зач.ед. 144 ак.час.		
Вид учебной работы	Количество академических часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам	
		3	
Работа с преподавателем (контактные часы):	68	68	
Теоретический блок:			
Лекции	34	34	
Практический блок:			
практические и семинарские занятия	34	34	
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	40	40	
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов			
Форма итогового контроля – экзамен	36	36	
Всего часов	144	144	

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в акад. часах)	Виды учебных занятий			
			Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	
3	1. Определение жанра. Современные подходы созданию теории жанра	18	6	6		6
3	2. Мир мелодрамы	18	6	6		6
3	3. Мелодрама как диффузный жанр	18	6	6		6
3	4. Мир триллера	14	4	4		6
3	5. Детектив и триллер	14	4	4		6
3	6. Мир комедии	13	4	4		5
3	7. Виды комедии. Фарс. Водевиль. Черная комедия. Трагифарс	13	4	4		5
3	Всего	108	34	34		40
3	Экзамен	36				
	ИТОГО	144				

2.2.2. Содержание дисциплины

1. Определение жанра. Современные подходы созданию теории жанра.

Сопоставление артхаусного и жанрового фильма. Сопоставление первых актов фильмов различных жанров. Представление о жанровых канонах.

2. Мир мелодрамы.

Истоки жанра. Эмоции в мелодраме. Конфликт в мелодраме. Система персонажей.

Драматургический анализ мелодрамы. Выявление жанрового канона.

3. Мелодрама как диффузный жанр.

Мелодраматизм. Перспективы развития жанра.

Составление фабулы мелодрамы.

4. Мир триллера.

Герой триллера. Пространство триллера. Триллер и проблемы зла.

Драматургический анализ триллера. Выявление жанрового канона.

5. Детектив и триллер.

Триллер как диффузный жанр. Смещение с другими жанрами подвиды триллера. Жанровый канон детектива: классический и не классический детектив. Фильм ужасов.

Составление фабулы триллера. Составление фабулы детектива.

6. Мир комедии.

Конфликт в комедии. Комический герой. Формула комедии.

Драматургический анализ комедии. Сравнительный анализ комедий.

7. Виды комедии. Фарс. Водевиль. Черная комедия. Трагифарс.

Развитие жанра комедии. Составление фабулы ко комедии. Работа над комическим характером.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Практические семинары посвящаются разбору драматургии жанровых фильмов; сравнительному анализу драматургии разных жанров; строению, композиционным особенностям, освоению приемов драматургии жанровых фильмов.

Реализация компетентностного подхода к преподаванию дисциплины «Драматургия современного фильма» осуществляется с применением активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей проведение форумов и выполнение групповых семестровых заданий и курсовых работ в интернет-среде) с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В преподавании дисциплины используются следующие активные и интерактивные методики:

Лекции:

- проблемная лекция,
- лекция с показом и разбором фрагментов,
- лекция-беседа,
- лекция – дискуссия,
- лекция – консультация.

Практические:

- доклады
- «мозговой штурм»
- диспут.

Индивидуальные:

- консультации.

Самостоятельные:

- подготовка докладов.

Виды самостоятельной внеаудиторной работы:

- просмотры картин текущего репертуара;

- чтение критических материалов о фильмах текущего репертуара в специальной и общей печати, в том числе на иностранных языках;
- ознакомление с обзорами новых фильмов и критическими материалами по вопросам киноискусства и другой аудиовизуальной продукции в сети Интернет.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к 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 <https://vgik.info/library,>
<http://biblio.vgik.info>

3.1. Основная литература

1. Туркин В. Драматургия кино. М. ВГИК, 2007.
2. Нехорошев Л. Драматургия фильма М. ВГИК, 2009.
3. Арабов Ю. Н. Мастер-класс-01. Кинодраматургия М., АРТкино, 2008.
4. Пресс Скип. Как пишут и продают сценарии в США для видео, кино и телевидения. М. Триумф, 2003.
5. Митта А. Кино между адом и раем. М.2008, 2012, и т.д. (разные годы)

3.2. Дополнительная литература

1. Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр //Qu'est-ce qu'un genre litteraire? - М.: Едиториал УРСС, 2010. – 517 с.
2. Тamarченко Н., Дарвин М., Мамедова Д., Тюпа В. Теория литературных жанров. - М.: Academia. 2012 –335 с.
3. Берген Р. Кино. Путеводитель по жанрам. - М.: Кладезь. 2014. – 160 с.
4. Делюмо Ж. Фрезер. Идентификация ужаса / Философский бестселлер. - М.: Алгоритм. 2009. – 264 с.
5. Каплан С. Скрытые инструменты комедии. Быть смешным серьезный бизнес. - М.: Медиа ресурсы менеджмент. 2015. – 290 с.
6. Карцева Е. Вестерн Эволюция жанра. - М.: Искусство. 1976. – 256 с.
7. Маркулан Я. Киномелодрама. Фильм ужасов. - М.: Искусство. 1978. – 190 с.
8. Скал Д. Книга ужаса. История хоррора в кино. The Monster Show:

A Cultural History of Horror. – М: Амфора, 2009. – 352 с.

9. Седита С. Восемь комедийных характеров. Руководство для сценаристов и актеров. - М.: Альпина нон-фикшн, 2015. – 344 с.

10. Фрэй Дж. Как написать гениальный детектив. How to Write a Damn Good Mystery. - М: Амфора, 2005. – 320 с.

11. Ховард Д., Мабли Э. Как работают над сценарием в Южной Калифорнии. - М.: Альпина Паблишер, 2017. – 352 с.

3.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. <http://www.screenwriter.ru/>
2. <https://4screenwriter.wordpress.com/>
3. <http://cdkino.ru>
4. <https://ruskino.ru/>
5. <https://basetop.ru/>
6. <https://www.sostav.ru/>
7. <https://kinodramaturg.ru/>
8. <https://dramaturgija-20-veka.ru/>
9. <http://truby.com/>

3.4. Фильмография

Фильмография формируется в соответствии с логикой изложения основных положений факультатива. В просмотр могут и должны включаться фильмы недавно вышедшие в прокат резонансные жанровые фильмы.

№ п/п	Фильм	Жанр
1	Утиный суп. 1933. Duck Soup Режиссеры Граучо, Харпо, Чико, Зеппо	комедия
2	Убрать перископ. 1934. Режиссер	комедия
3	Психо. 1960. Режиссер Альфред Хичкок, автор сценария Джозеф Стефано	триллер
4	Ребекка. 1940. Режиссер Альфред Хичкок, Роберт Шервуд, Джоан Харрисон, Дафна Дюморье (роман)	триллер
5	Фарго. 1996. Режиссер Джоэл Коэн Итан Коэн (в титрах не указан), авторы сценария Итан Коэн Джоэл Коэн	детектив, триллер
6	Титаник. Titanic 1997. Режиссер Джеймс Кэмерон, автор сценария Джеймс Кэмерон.	мелодрама
7	Мулен Руж! Moulin Rouge! 2001.	мелодрама
8	Малхолланд Драйв. Mulholland Drive. 2001. Режиссер Дэвид Линч, Авторы сценария Дэвид Линч	триллер

Фильмы для самостоятельного просмотра

№ п/п	Фильм	Жанр
1	В джазе только девушки. Some Like It Hot. 1959. Режиссер Билли Уайлдер, И. А. Л. Даймонд, Билли Уайлдер, Роберт Торен, Михаэль Логан (история)	комедия
2	Ночь в опере. A Night at the Opera. 1935. Режиссеры Братья Маркс, авторы сценария братья Маркс	комедия
3	О, где же ты, брат? O Brother, Where Art Thou? 2000. Режиссеры братья Коэны, авторы сценария Братья Коэны	комедия
4	Любовь и смерть. 1975. Режиссер Вуди Аллен, автор сценария Вуди Аллен	комедия
5	Бартон Финк. 1994. Режиссеры Братья Коэны, авторы сценария братья Коэны	комедия
6	Головокружение. 1958. Режиссер Альфред Хичкок, авторы сценария. Пьер Буало Тома Нарсежак, Алек Коппел, Сэмюэл Тэйлор	триллер
7	Пули над Бродвеем. Bullets over Broadway. 1994. Режиссер Вуди Аллен, автор сценария Вуди Аллен	комедия
8	Внутренняя империя. Inland Empire. 2001/ Режиссер Дэвид Линч	триллер
9	Убойные каникулы. Tucker & Dale vs Evil. 2010 Режиссер Элай Крейг, авторы сценария Тайлер Лэбин, Алан Ту дик, Катрина Боуден	комедийный триллер
10	Очень испанское кино. Spanish Movie. 2009. Режиссер Хавьер Руис Кальдера, авторы сценария Пако Кабесас Энеко Лисарага	пародия
11	Затащи меня в ад. Drag Me to Hell. 2009. Режиссер Сэм Рэйми, автор сценария Сэм Рэйми	триллер

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 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:

1. ЭБС «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>
2. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com/>
3. ЭБС «Айсбук» <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>
4. 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 видео -двойками 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.