

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
«ПРАКТИКУМ РАБОТЫ ДРАМАТУРГА С РЕЖИССЁРОМ»**

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
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Организационно-методические данные дисциплины	5
2.2. Содержание разделов дисциплины	6
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	6
2.2.2. Содержание дисциплины	7
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	7
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
3.1. Основная литература	8
3.2. Дополнительная литература	8
3.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы	9
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

Цель дисциплины – дать возможность студентам овладеть навыками работы над созданием аудиовизуального произведения. Понимание основ сотрудничества и взаимодействия с ключевой фигурой процесса создания кинофильма – режиссёром-постановщиком

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 «Практикум работы драматурга с режиссёром» - развитие навыков студентов ВГИК, наделенных способностями к кинематографическому мышлению и литературному творчеству, к совместной работе с режиссерами в создании сценариев игровых и документальных фильмов, к литературной и редакционной работе в области кино и телевидения.

Важнейшей задачей курса дисциплины «Практикум работы драматурга с режиссёром» является ориентация на выработку в студентах осознанного отношения к своей работе в съемочной группе и активному взаимодействию студентов разных специальностей в стенах университета.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Практикум работы драматурга с режиссёром» относится к обязательной части профессионального раздела ОПОП ВО, её изучение осуществляется на III курсе в 5-ом и 6-ом семестрах. Дисциплина является неотъемлемой и вспомогательной частью дисциплины «Мастерство драматурга кино».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Практикум работы драматурга с режиссером» направлен на формирование следующих компетенций:

Наименование категории (группы) компетенций. Код и наименование компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	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

	<p>творческой деятельности.</p> <p>УК-1.6. Владеет методами искусствоведческого анализа.</p> <p>УК-1.7. Владеет стратегиями решения стандартных и нестандартных задач.</p>
<p>Разработка и реализация проектов</p> <p>УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничении</p>	<p>УК-2.1. Знает методы и основные этапы реализации творческого проекта.</p> <p>УК-2.2. Знает основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности.</p> <p>УК-2.3. Умеет разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения.</p> <p>УК-2.4. Владеет навыками планирования последовательных действий по достижению цели.</p> <p>УК-2.5. Владеет навыками эффективного взаимодействия с участниками проекта.</p> <p>УК-2.6. Владеет навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла.</p> <p>УК-2.7. Владеет навыком публичного представления творческого проекта, его результатов (или отдельных этапов).</p>
<p>Командная работа и лидерство</p> <p>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.</p> <p>УК-3.2. Знает профессиональные этические нормы.</p> <p>УК-3.3. Знает основные командные стратегии.</p> <p>УК-3.4. Умеет работать индивидуально и во взаимодействии с другими исполнителями проекта.</p> <p>УК-3.5. Умеет вырабатывать стратегию коллективной реализации проекта с учетом трудовых функций участников проекта.</p> <p>УК-3.6. Умеет руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения.</p> <p>УК-3.7. Владеет навыками организации творческо-производственного процесса.</p> <p>УК-3.8. Владеет навыками эффективного взаимодействия с соисполнителями проекта.</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>

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.
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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 144 ак. часов; контрольная точка в соответствии с учебным планом; 6 семестр – экзамен.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	4 зач.ед. 144 академических часа		
Вид учебной работы	Количество академических часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам	
		5	6
Работа с преподавателем (контактные часы):	64		
Теоретический блок:			
Лекции			
Практический блок:			
практические и семинарские занятия	64	34	30
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	44	38	6
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов			
Форма итогового контроля – экзамен	Эк/36		Эк/36
Всего часов	144	72	72

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	
5	Тема 1 Знакомство с замыслом и темой будущего сценария.	10		6		4
5	Тема 2 Создание заявки сценария короткометражного фильма.	10		6		4
5	Тема 3 Разработка системы персонажей будущего фильма.	10		6		4
5	Тема 4 Типы характеров персонажей.	10		6		4
5	Тема 5 Синопис короткометражного сценария.	10		6		4
6	Тема 6 Разработка сценплана.	10		6		4
6	Тема 7 Диалоги как характеристика образа и как форма действия.	10		6		4
6	Тема 8 Предпродакшен.	10		6		4
6	Тема 9 Методы работы на съёмочной площадке.	12		8		4
6	Тема 10 Постпродакшен	16		8		8
6	Экзамен	36				
	ИТОГО	144		64		44

2.2.2. Содержание дисциплины

1. Ознакомление и обсуждение сценаристом и режиссером темы сценария и мира, в котором раскрывается замысел, с учётом производственных возможностей Учебной киностудии ВГИК

2. Определение жанра, создание и утверждение заявки будущего сценария. Обращение к референсам для более полного раскрытия выбранной темы сценария.

3. Определение функции главного и второстепенного персонажа. Разработка внутреннего конфликта персонажей сценария. Определение цели главного героя, создание мотивации его действий. Создание внешнего образа персонажей. Определение внешних конфликтов. Динамика характеров, их раскрытие и развитие.

4. Типы характеров и построение актерского образа. Кризис героя и его разработка в драматургии короткометражного сценария. Пересмотр устоявшихся жизненных приоритетов или возвращение к потерянным идеалам. Проблема выбора – важнейший элемент сценария.

5. Создание синопсиса: определение главного драматического события. Экспозиция. Событие – толчок (точка невозврата), отложенное событие, поворотное событие, кульминация, развязка, финальный поворот.

6. Создание сценплана. Разработка сцен в их последовательности: экспозиционная сцена, завязочная сцена, сцены развития действия, решающая схватка, кульминационная сцена, финальная сцена.

7. Написание диалогов – завершающая стадия работы над киносценарием. Законы построения диалогов.

8. Создание режиссерского сценария. Подбор актеров. Определение локаций для съемок.

9. Съемки, работа на площадке. Решение проблем, возникающих во время съемочного процесса.

10. Участие в монтажно-тонировочном периоде работы над кинофильмом. Постпродакшен, работа над продвижением фильма.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Осуществление программы курса «Практикум работы драматурга с режиссёром» предусматривается в виде практических занятий и семинаров.

Изучение дисциплины проходит в форме семинарских и практических занятий, на которых студенты обсуждают свои сценарные и режиссёрские замыслы и работают совместно над их поэтапным воплощением в сценарную и далее - кинематографическую форму.

Самостоятельная работа направлена на выбор темы и подготовку сценарной заявки.

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 25.11.2022 от 25.11.2021 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. Основная литература

1. Арабов Ю. «Кинематограф и теория восприятия». - М., ВГИК, 2003 г.
2. Нехорошев Л. «Драматургия фильма». Учебник. - М., ВГИК, 2009 г.
3. Туркин В. «Драматургия кино». - М., ВГИК, 2007 г.
4. Митта А. Кино между адом и раем / А. Митта. - М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008 г.
5. Мариевская Н. Нелинейное время фильма. - М., ВГИК, 2014 г.

3.2. Дополнительная литература

1. Воглер К. путь писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers. М.: Альпина нон-фикшн. 2015.
2. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии. ВГИК, 1984 г.
3. Гольдберг Н. «Человек, который съел машину» М: Альпина Паблишер, 2017 г.
4. Кэмпбелл Дж. Пути к блаженству: мифология и трансформация личности / Дж. Кэмпбелл; Пер. с англ. А. Осипова. М.: Открытый мир, 2006.
5. Михальченко С. «Азбука киносценария», ВГИК, 2003 г.
6. Михальченко С. «Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки», ВГИК, 2006 г.
7. Михальченко С. «Экранизация рассказа», ВГИК, 2004 г.
8. Михальченко С. «Экранизация-интерпретация», ВГИК, 2001 г.
9. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. Мю: Манн, Иванов и Фарбер. 2014 г.

10. Тарковский А. «Лекции по кинорежиссуре», журнал «Искусство кино», 1990, № 7-9.
11. Тынянов Ю. О сюжете и фабуле в кино // Поэтика. История литературы. Кино: М.: Наука, 1977.
12. Фигуровский Н. «Кинодраматургия и зритель», ВГИК, 1989 г.
13. Фигуровский Н. «Непостижимая кинодраматургия», ВГИК, 2004 г.
14. Фокина Н. «Выразительные возможности сцены в современном киносценарии», ВГИК, 1981 г.
15. Червинский А. «Как хорошо продать хороший сценарий», М., приложение к журналу «Киносценарии», 1993 г.
16. Черных В. «О сценариях и сценаристах», журнал «Киносценарии», 1990, № 6.
17. Шкловский В. «За 60 лет», М., «Искусство», 1985 г.
18. Эйзенштейн С. «О композиции короткометражного сценария». В кн.: Допросы кинодраматургии». Вып.6, М., «Искусство», 1974 г.
19. Аристотель. Поэтика. Риторика / Пер. с др.-греч. В. Апфельрота, П. Платоновой. СПб: Азбука-Классика, 2008.
20. Воглер К. путь писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers. М.: Альпина нон-фикшн. 2015 г.
21. Ильясов М., Сарычева Л. «Пиши, сокращай!», М: Альпина Паблишер 2016 г.
22. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. М.: Альпина нон-фикшн. 2014 г.
23. Ландау Н. Дорожная карта шоураннера М: Издательство «Э», 2016 г.
24. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. -М: Независимая фирма Класс, 1998 г.

3.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. Сайты: Сценарист.ру; Кинопоиск, Prokino, Dramafong
2. Библиотека сценариста
3. <http://www.screenwriter.ru/>
4. <http://4screenwriter.wordpress.com/>
5. <http://cdkino.ru>
6. <http://ruskino.ru/mov/year/>
7. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
8. <http://www.sostav.ru/>
9. <http://kinodramaturg.ru/>

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: <http://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-проекторными 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.
----	---------------------------	---