

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
«РЕДАКТИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЯ»

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.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. Организационно-методические данные дисциплины	6
2.2. Содержание разделов дисциплины	6
2.2.1. Тематический план дисциплины	6
2.2.2. Содержание дисциплины	8
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	11
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	11
3.1. Основная литература	11
3.2. Дополнительная литература	12
3.3. Электронные издания, Интернет ресурсы.....	13
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	13
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ....	15

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – дать возможность студентам освоить профессию кино- и телередактора, применить навыки профессии кинодраматурга в саморедактировании.

Значение сценария как основы произведения киноискусства подтверждается всем опытом мирового кинематографа. Для создания профессионального сценария необходима работа редактора – специалиста, умеющего точно определить основные ошибки драматурга и разработать концепцию по доработке произведения. В настоящее время на современном кинорынке и телерынке профессия редактора является наиболее востребованной. Редактор должен уметь работать в составе производственной группы, понимать основы кинодраматургии, анализировать основные тенденции кинорынка и владеть знаниями по истории мирового кинематографа, творчески помогать автору создать высокопрофессиональное кинопроизведение.

Главная задача дисциплины «Редактирование сценария» - развитие у студентов способности редактирования кинопроизведений от заявки до готового фильма. В курсе будут освещены вопросы сбора материала, работы над заявкой, синопсисом, поэпизодным планом, работа на площадке и монтаже, обязанности редактора при Постпродакшен и премьере фильма.

Молодые люди, наделенные способностями к кинематографическому мышлению, обладающие определенными литературными навыками будут подготовлены к самостоятельной редакторской работе над сценариями как кинофильмов, так и телевизионных игровых фильмов (телефильмы), телевизионных документальных фильмов (теледок), телевизионных сериалов, а также к редакционной работе в области других телепродуктов.

Важнейшей задачей курса дисциплины «Редактирование сценария» является направленность на выработку у студентов умения правильно анализировать кино- и телевизионный рынок, применять свои знания в области кинодраматургии для редактирования сценария и фильма, грамотное отношение к целевой аудитории, коммуникация с участниками творческой группы.

Требования к уровню освоения дисциплины

По окончании изучения дисциплины «Редактирование сценария» студент должен:

- иметь представление о развитии современного российского и зарубежного кинорынка и телерынка;
- понимать особенности работы редактора в области создания киносценария и сценария телевизионного продукта;
- иметь представление об основных этапах работы над фильмом;
- знать обязанности редактора на каждом этапе;

- знать законы драматургического построения сценария и фильма, законы монтажа и применять их при редактировании;
- владеть умением профессионального разбора драматургической основы сценария и фильма;
- понимать особенности работы производственного редактора и овладеть навыками этой работы.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Редактирование сценария» относится к вариативной части профессионального раздела ОПОП ВО; её изучение осуществляется на III-IV курсах в 6-ом и 7-ом семестрах.

Дисциплина «Редактирование сценария» на сценарном отделении излагается после изучения предметов «Теория кинодраматургии», «Драматургия современного фильма», «Драматургия телесериала».

Теоретические основы специальности излагаются в предмете «Теория кинодраматургии».

Практической основой курса является дисциплина «Мастерство кинодраматурга».

Умение редактировать и анализировать сценарий начинает формироваться при работе над курсами «Драматургия современного фильма», «Драматургия телесериала».

Осуществление программы курса «Редактирование сценария» предусматривается в виде практических (семинаров) и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры фильмов, чтение сценарных документов. При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы, в котором предпочтение отдаётся изданиям последних лет. Также даются задания на самостоятельные просмотры и написание рецензий.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Редактирование сценария» направлен на формирование следующих компетенций:

Творческая деятельность 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
---	--

	<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-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств</p>	<p>ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии;</p> <p>ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии;</p> <p>ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.</p>

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических часов; контрольная точка в соответствии с учебным планом: 7 семестр – экзамен.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	5 зач.ед. 180 ак.час.		
Вид учебной работы	Количество ак. часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам	
		6	7
Работа с преподавателем (контактные часы):	81		
Теоретический блок:			
Лекции			
Практический блок:			
практические и семинарские занятия	64	30	34
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа	17	8	9
Самостоятельная работа:	63	34	29
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов			
Форма итогового контроля - экзамен			экзамен 36
Всего часов	180	72	108

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	
6	Тема 1 Анализ современного кино- и телерынка, место редактора в кинопроизводстве. Введение в профессию	6		3		4

	редактор.					
6	Тема 2 Авторское право и особенности работы редактора.	7		3	1	4
6	Тема 3 Сценарные документы. Этапы кинопроизводства.	7		3		4
6	Тема 4 Особенности работы со сценарной заявкой. Сбор материала.	9		3	2	4
6	Тема 5 Работа с вариантами киносценария.	7		3		4
6	Тема 6 Работа с режиссерским сценарием.	9		3	2	4
6	Тема 7 Работа редактора в подготовительный период.	8		4		4
6	Тема 8 Работа редактора во время съемочного периода.	10		4	2	4
6	Тема 9 Работа редактора в монтажно-тонировочном периоде.	10		4	2	4
7	Тема 10 Работа редактора по подготовке фильма к прокату и премьере, сопроводительная документация.	9		4	1	4
7	Тема 11 Особенности работы телередактора. Разнообразие телеформатов.	7		4	1	3
7	Тема 12 Работа с телесериалом и телефильмом.	7		4	1	3
7	Тема 13 Работа с документальным фильмом.	7		4	1	3
7	Тема 14 Работа с анимационным	7		4	1	3

	фильмом.					
7	Тема 15 Работа с экранизацией.	7		4	1	2
7	Тема 16 Работа редактора в продвижении проекта и в питчингах.	9		4	1	3
7	Тема 17 Создание сценарной базы.	8		4	1	3
7	Тема 18 Особенности работы с рецензией.	4		2		3
		144		64	17	63
7	Контроль	36				
	ИТОГО	180				

2.2.2. Содержание дисциплины

Основной задачей первого года обучения дисциплине является формирование правильного представления о месте и роли редактора в творческом процессе создания сценария и фильма, обучение законам работы редактора.

В ходе занятий по редактуре студент должен получить представление об основных правилах работы над сценарием кинофильма и телепродуктов, научиться работать с целевой аудиторией, понимать особенности производства. Это достигается системой выполнения редакторских заданий.

Основными видами литературных работ по курсу являются: создание рецензий, работа над заявкой, синопсисом, сценарием фильма.

Необходимым условием работы сценариста в области редактирования является умение применить знания по теории кинодраматургии в редакторском анализе сценария и фильма.

Особенностью работы редактора является умение точно и правильно давать замечания по проекту, находить общий язык с членами киногруппы, правильно представлять сценарий на питчингах.

В построении тематического плана отражаются этапы работы редактора над фильмом – от первого этапа (заявки) до выхода фильма на экран.

Тема 1

Анализ современного кино- и телевизионного рынка, место редактора в производстве. Формирование у сценариста понятий «Маркетинговое исследование рынка», «целевая аудитория». Профессиональная связка редактор – продюсер, сценарист, режиссер. Редактор как генератор киноидей.

Тема 2

Литературный сценарий как объект авторского права. Умение редактора направлять сценариста на создание профессионального кинопроизведения.

Тема 3

Сценарные документы (заявка, синопсис, поэпизодный план, сценарий, аннотация и др.) и их особенности. Понимание особенностей работы над сценарием и сценарными документами. Этапы кинопроизводства, работа редактора на каждом этапе.

Тема 4

Особенности работы со сценарной заявкой. Подготовительный сбор материала. Различия между заказом студии и авторскими заявками. Умение увидеть в заявке кинопотенциал, выделить ее из потока. Заявка на сценарий телесериала – ее особенности и отличия от кинозаявки. Сбор материала для сценария, помощь редактора.

Тема 5

Особенности работы с вариантами киносценария. Определение количества вариантов и потенциала автора, возможность привлечения соавторов. Механизм работы редактор – автор. Возможность введения в сценарий рекламной продукции.

Тема 6

Работа с режиссерским сценарием. Понимание того, что литературный сценарий – это объект авторского права. Выстраивание коммуникации сценарист – режиссер – продюсер. Допустимость изменений литературного сценария. Производственная и финансовая экспертиза литературного и режиссерского сценариев.

Тема 7

Работа редактора в подготовительный период, участие в творческих совещаниях, работа с цехами, помощь в утверждении локаций и пр.

Тема 8

Работа редактора во время съемочного периода. Отсмотр материала по утвержденному плану, работа на площадке, предварительный монтажный план. Необходимость досъемки и пересъемки.

Тема 9

Работа редактора в монтажно-тонировочном периоде. Отсмотр и доработка монтажа. Уточнение текста с автором. Утверждение музыки и шумов.

Тема 10

Работа редактора по подготовке фильма к прокату и премьере. Рекламная компания, подготовка аннотаций, презентаций, слоганов и пр. Работа над титрами, подготовка сопроводительных документов к фильму. Работа с названием с учетом пожеланий дистрибьюторов.

Тема 11

Особенности работы телередактора. Телепродукция – телефильмы, телесериалы, теледок и пр. Проявление жанров на телерынке. Наиболее успешные и коммерческие жанры.

Тема 12

Работа редактора в телесериале. Влияние редактора на создание сценария. Специфика телефильма. Горизонтальный и вертикальный сериалы,

минисериалы, «мыльные оперы». Работа с вертикально-горизонтальным сериалом. Соединение принципов работы над горизонтальным и вертикальным сериалами. Герои сериалов, их восприятие целевой аудиторией, особенности конструирования характеров и линий персонажей.

Тема 13

Особенности работы редактора в неигровом кино. Место сценария. Понятие «теледок». Особенности телевизионных документальных фильмов.

Тема 14

Работа с анимационным фильмом. Образы героев, сотрудничество с режиссером и художником.

Тема 15

Виды экранизаций. Принципы выбора литературного произведения. Особенности переноса литературных произведений в структуру кино и сериалов.

Тема 16

Подготовка к питчингу. Создание презентации, аннотации, подготовка текста выступления.

Тема 17

Создание сценарной базы. Поиск авторов, договор-опцион. Работа литературных агентов.

Тема 18

Особенности работы с рецензией, разработка ее формата, база рецензий.

Формы занятий

I. Творческий семинар

1. Обсуждение современного кино- и телевизионного рынка, выявление особенностей русского и зарубежного рынков.
2. Аудиторные работы по драматургическому разбору просмотренных фильмов.
3. Обсуждение заявок.
4. Обсуждение синопсисов.
5. Обсуждение сценариев.
6. Обсуждение брифов на сериалы, предлагаемые каналами на создание заявок и синопсисов.
7. Примеры редакционной работы над кинофильмами и сериями телесериалов.

II. Беседы

Примерное содержание бесед:

1. Основные тенденции в развитии сценарного мастерства и режиссуры.
2. Объяснение особенностей работы редактора, беседа о методах работы по собиранию материала, выбору темы для создания сценария сериала.
3. О способах записи в сценарии экранного изображения (особенности русской и американской записи).

4. О содержании и форме заявки на сценарий.
5. О содержании и форме синопсиса на сценарий.
6. О видах сюжета и кинематографических жанрах.
7. Работа редактора с автором над темой и сценарной заявкой.
8. Встречи с редакторами, работающими в области производства.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Учебный процесс включает в себя следующие элементы:

1. Самостоятельную работу студентов над сценарными заданиями под руководством мастера. Сочинение сценарных заявок и синопсисов, сценариев. В студентах поощряется воображение, неожиданность драматургических решений, острота мысли.
2. Проводимые практические (семинарские) занятия в аудитории, включающие в себя драматургический анализ телесериалов, разбор заявок и синопсисов сериалов, создание рецензий.
3. Постоянное практическое изучение студентами современного кинорынка, как русского, так и зарубежного, самостоятельные просмотры.
4. Овладение студентами теоретическими и практическими основами мастерства драматургии кино с помощью усвоения предметов: «Теория кинодраматургии», «Драматургия современного фильма», «История кино», «Сценарий неигрового фильма» и других дисциплин, непосредственно связанных с работой студента над сценариями телесериалов.
5. Также проводится систематическое знакомство студентов с новыми сценариями телесериалов, разбор их на общих занятиях, беседы с приглашаемыми во ВГИК мастерами редактуры.
6. Координацию занятий по мастерству кинодраматурга с учебными съемками на режиссерском и операторском факультетах. Обучение будущих сценаристов навыкам работы в единой команде.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

ЭБС «Айсбук» контракт 25-03/19-К/103-19-У от 20.05.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 20.05.2021 по 20.05.2022
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Основная литература

1. Арабов Ю. Н. Мастер класс -01. Кинодраматургия. - М.: АРТкино, Мир искусства, 2009 г.

2. Мариевская Н. Е. Нелинейное время кинематографического произведения. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2014 г.
3. Нехорошев Л. Н. Драматургия фильма. Учебное пособие. – М., ВГИК, 2009 г.
4. Арабов Ю. «Кинематограф и теория восприятия». – М., ВГИК, 2003 г.
5. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. - М.: Альпина нон-фикшн. 2008 г.

3.2. Дополнительная литература

1. Делёз Ж. Кино-1: Образ-движение. Кино-2: Образ-время. М.: Ad Marginem, 2004г.
2. Митта А. «Кино между адом и раем». М., «Подкова», 2008 г.
3. Михальченко С. «Азбука киносценария», ВГИК, 2003 г.
4. Михальченко С. «Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки», ВГИК, 2006 г.
5. Михальченко С. «Экранизация рассказа», ВГИК, 2004 г.
6. Михальченко С. «Экранизация-интерпретация», ВГИК, 2001 г.
7. Михальченко С. «Экранизация-интерпретация», ВГИК, 2001 г.
8. Нехорошев Л. «Драматургия эпизода», ВГИК, 2001 г.
9. Нехорошев Л. «Принципы анализа драматургии фильма». – М., ВГИК, 2005 г.
10. Нехорошев Л. «Принципы анализа драматургии фильма». – М., ВГИК, 2005 г.
11. Норштейн Ю. Снег на траве. в 2-х Книга II, – М.: ВГИК, ж-л «Искусство кино», 2005 г.
12. Норштейн Ю. Снег на траве. в 2-х томах, Книга I, – М.: ВГИК, ж-л «Искусство кино», 2005 г.
13. Поэтика кино. Под. Ред. Эйхенбаума, с предисл. К. Шутко. СПб: РИИИ, 2001 г.
14. Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США для видео, кино и телевидения. Пер. с англ. М.: Изд-во ТРИУМФ, 2003 г.
15. Рэнд. А. Искусство беллетристики: руководство для писателей и читателей. М.: Астрель АСТ.2011 г.
16. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. Мю: Манн, Иванов и Фарбер. 2014 г.
17. Хренов Н. А. Образы «Великого разрыва». Кино в контексте смены культурных циклов. М.: Прогресс – Традиция. 2008 г.
18. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. М.: Альпина нон-фикшн. 2014 г.
19. 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).

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://ruskino.ru/mov/year/2011/serial> – рейтинг российских телесериалов
20. 10. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi-2011-2012-goda/> – общий рейтинг телесериалов в России
10. <http://www.sostav.ru/> – Старт Маркетинг. Любимые тележанры женщин.

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:

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.

6. 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.