

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
«ТЕОРИЯ ДРАМАТУРГИИ»**

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	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	7
2.2.1. Тематический план дисциплины	7
2.2.2. Содержание дисциплины	9
3. ЗАНЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ	16
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	17
4.1. Список учебной литературы	17
4.1.1. Основная литература	17
4.1.2. Дополнительная литература	17
4.2. Электронные издания, интернет-ресурсы	19
5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	19
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ...	20

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

«Теория драматургии» – это наука о законах построения сценария и фильма.

Цели данной дисциплины – дать возможность молодым людям, наделенным литературно-кинематографическими способностями, познать эти законы и научиться использовать их в практической работе над сценариями. Ибо, как писал А. Тарковский, «творить, не осознавая законов своего искусства, попросту невозможно». Профессиональный художник отличается от даже талантливого дилетанта тем, что *знает, как надо работать*.

В задачи курса «Теория драматургии» входит и выработка в умах начинающих сценаристов истинных мировоззренческих ориентиров, осознанного отношения к своей деятельности в искусстве и в развитии культуры.

Дисциплина «Теория драматургии» на сценарном отделении сценарно-киноведческого факультета является одной из двух профилирующих дисциплин.

Если учебный предмет «Мастерство киносценариста» отличается по своему содержанию прежде всего практический характер, и особенности его преподавания во многом определяются каждый раз особенностями личности конкретного мастера, то в предмете «Теория драматургии» излагаются обобщенно-научные основы специальности драматурга сценария и фильма.

Дисциплина «Теория драматургии» во многих своих положениях соотносится не только с предметом «Мастерство киносценариста», но и с такими дисциплинами общеобразовательного цикла – как «Философия», «История религии», «Эстетика», «Культурология», «История кино», «История русской и зарубежной литературы», «Теория литературы», «История театра», «История изобразительного искусства» и др.

Лекционные курсы и семинары этих предметов составляют тот необходимый фундамент, на котором строится преподавание специальных для сценарного отделения дисциплин.

Требования к уровню освоения дисциплины

По окончании прохождения курса «Теория драматургии» слушатель должен:

1) обладать знанием о главных направлениях в искусстве вообще и в киносценарии в частности;

2) знать законы киноискусства – его поэтики как науки о системе кинематографических средств выражения содержательной сути произведения и уметь использовать это знание в своей практической сценарной работе;

3) владеть умением и навыками профессионального разбора драматургической основы сценария и фильма;

4) уметь реализовать свои теоретические знания, в том числе и в возможной работе в качестве журналиста, критика или редактора в кино и на телевидении.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория драматургии» относится к обязательной части профессионального раздела ОПОП ВО; её изучение осуществляется на II курсе в 3-ом и 4-ом семестрах.

Дисциплина «Теория драматургии» является одной из главных в образовательном процессе подготовки кинодраматургов.

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

Осуществление программы курса «Теория драматургии» предусматривается в виде лекционных, практических (семинаров) 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 «Теория драматургии» 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 творческой деятельности; УК-1.6. Владеет методами искусствоведческого анализа; УК-1.7. Владеет стратегиями решения стандартных и нестандартных задач.
Разработка и реализация проектов	УК-2.1. Знает методы и основные этапы реализации творческого проекта;

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>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>
Творческая деятельность ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	<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>
Работа с информацией ОПК-3. Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологии, использовать её в своей профессиональной деятельности	<p>ОПК-3.1. Знает основные источники информации по истории и теории искусства, теории драматургии</p> <p>ОПК-3.2. Знает методы поиска информации в области культуры и искусства;</p> <p>ОПК-3.3. Умеет работать с научной искусствоведческой литературой, используя профессиональные понятия и терминологию;</p> <p>ОПК-3.4. Владеет информационно-коммуникационными технологиями с учетом основных требований информационной безопасности.</p>
ПКО-2. Способен понимать специфику восприятия различных зрительских аудиторий для создания драматургической основы аудиовизуального произведения	<p>ПКО-2.1. Знает особенности восприятия различных зрительских групп (возрастных, социальных, культурных), уровень востребованности тех или иных жанров у зрительской аудитории;</p> <p>ПКО-2.2. Знает состояние рынка аудиовизуальной продукции;</p> <p>ПКО-2.3. Умеет анализировать основные тенденции рынка аудиовизуальных произведений, определять направленность и уровень зрительских ожиданий;</p> <p>ПКО-2.4. Владеет навыком соотнесения</p>

	<p>аудиовизуального произведения с результатами анализа рынка и оценок зрительских ожиданий;</p> <p>ПКО-2.5. Владеет навыками создания драматургической основы аудиовизуального произведения, с учетом специфики восприятия определенной зрительской аудитории.</p>
ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств	<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>
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	<p>ПКО-5.1. Знает основные направления научных исследований в области аудиовизуального и сценического искусства;</p> <p>ПКО-5.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в области аудиовизуального и сценического искусства;</p> <p>ПКО-5.3. Владеет навыками теоретического обобщения.</p>
ПКО-6. Способен отбирать и исследовать самостоятельно или совместно с научным консультантом научную информацию для создания драматургической основы аудиовизуального или сценического произведения	<p>ПКО-6.1. Знает основные направления научных исследований в предметной области будущего аудиовизуального или сценического произведения;</p> <p>ПКО-6.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в предметной области аудиовизуального или сценического произведения;</p> <p>ПКО-6.3. Владеет навыками художественного воплощения и художественного воплощения отобранного материала.</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: 4 семестр – *зачёт с оценкой*.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	5 зач.ед. 180 академических часов		
Вид учебной работы	Количество ак. часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам	
		3	4
Работа с преподавателем (контактные)	111		

часы):			
Теоретический блок:			
Лекции	46	16	30
Практический блок:			
практические и семинарские занятия	48	18	30
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа	17	9	8
Самостоятельная работа:	63	29	34
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов			
Форма итогового контроля	3		Зачет с оценкой 6 ак.ч
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	
3	Тема 1 Введение. Основные компоненты драматургии фильма, их взаимосвязь.	4	2	2	-	-
3	Тема 2 Движущееся изображение. Средства его создания.	4	2	2	-	-
3	Тема 3 Деталь, ее функции в драматургии фильма.	4	2	2	-	-
3	Тема 4 Слово в кино. Виды его использования.	4	4	2	-	-
3	Тема 5 Диалог и монолог. Специфика их применения в кинематографе	4	2	2	-	-
3	Тема 6 Закадровая речь в фильме. Ее виды.	3		2	-	1
3	Тема 7 Ремарка сценария. Ее виды.	3		2	-	1

3	Тема 8 Композиция, ее роль в драматургии фильма. Виды композиций.	4	2	2	-	-
3	Тема 9 Структурная композиция сценария и фильма, ее элементы	6	2	2	2	-
3	Тема 10 Сюжетная композиция сценария и фильма. Американская теория сюжетной композиции	6	2	2	2	-
3	Тема 11 Сюжетно-линейная композиция и архитектура сценария и фильма.	6	2	2	2	-
3	Тема 12 Сюжет как один из основных компонентов драматургии фильма. Составные элементы сюжета. Фабула.	5	2	2	-	1
3	Тема 13 Действие, мотивировка, перипетия – их виды.	8	2	4	-	2
3	Тема 14 Драматургический конфликт, его виды и роды.	6	2	4	-	-
3	Тема 15 Сюжетные мотивы и ситуации. Их классификация.	7	2	2	3	-
4	Тема 16 Способы трансформации фабулы в сюжете сценария и фильма.	8	2	2	-	4
4	Тема 17 Образ, характер, личность человека в сценарии и фильме.	6	2	2	-	2
4	Тема 18 Виды сюжета в кино.	6	2	2	-	2
4	Тема 19 Драматический вид сюжета в кино.	6	2	2	-	2
4	Тема 20 Эпический вид сюжета в кино.	6	2	2	-	2
4	Тема 21 Повествовательный вид сюжета в кино.	6	2	2	-	2
4	Тема 22 Лирический вид сюжета. «Видения».	6	2	2	-	2
4	Тема 23 Синтетический вид сюжета в кино. Авторский фильм.	8	2	2	-	4

4	Тема 24 Личность героя – способы ее раскрытия в разных видах сюжета.	6	2	2	-	2
4	Тема 25 Жанры и стили в кинодраматургии.	6	4	2	-	-
4	Тема 26 Проблемы экранизации классических литературных произведений. Виды экранизаций.	10	2	4	2	2
4	Тема 27 Тема и идея фильма.	4	2	2	-	-
4	Тема 28 Письменные задания по драматургии просмотренных фильмов.	10	2	2	2	4
4	Тема 29 Конспекты статей по теории кинодраматургии.	8	2	2	2	2
4	Тема 30 Принципы разбора драматургии фильма.	10	2	2	2	4
4	зачёт	6				
ИТОГО		180	46	48	17	63

2.2.2. Содержание дисциплины

Темы лекций и задания по фильмам разделены на главы – в соответствии с теми *основными* драматургическими компонентами, которые в них рассматриваются.

Тема 1. Введение. Основные компоненты драматургии фильма, их взаимосвязь.

1. Что такое кино? Определение специфики кино как *движущегося изображения*.

2. Теория кинодраматургии как *наука о законах построения сценария и фильма*. Теория и практика киноискусства, их соотношение.

3. Практическая необходимость знания коренных специфических законов кинематографа вообще и кинодраматургии в частности.

4. Изучение отдельных компонентов драматургии фильма, их соотносительности друг с другом и с высшим смыслом — предмет теоретической части учебной дисциплины «теория драматургии».

5. Основные компоненты драматургии фильма: *движущееся и звучащее изображение, композиция, сюжет, образ целого, жанр, тема и идея*.

6. «Вертикальный разрез» экранного произведения. Система иерархической соподчиненности драматургических компонентов. Формально-содержательный принцип их взаимосвязи. Компоненты «внешней» и компоненты «внутренней» формы.

Задания по просмотренному фильму: сцены и отдельные кадры с подчеркнутыми светотеневыми и цветовыми акцентами; драматургический смысл этих акцентов.

Тема 2. Движущееся изображение. Средства его создания.

1. Изображение. Кинематографические средства создания изображения. (композиция, мизансцена, свет, цвет, оптика).

2. Движение. Специфика движения в кино. Виды движения в кино. Характер кинематографического движения.

Задания по фильмам: светотеневые, цветовые и композиционные решения отдельных кадров, сцен и фильма в целом; преобладающее использование крупностей; подчеркнутые ракурсы; виды движения камеры; характер использования пространства; виды движения времени; способы его преобразования; детали — их функции.

Тема 3. Деталь, ее функции в драматургии фильма.

1. Особенности использования детали в кинематографе.

2. Драматургические функции детали.

Задания по фильмам: детали - их функции.

Тема 4. Слово в кино. Виды его использования.

1. Звук как внешний (наряду с изображением) слой формы кинопроизведения. Слагаемые звука в кино: звучащая речь, музыка, шумы.

2. Содержание речи. Недостаточность выразительных возможностей немого киноизображения в раскрытии *интеллектуальной* сферы человеческой жизнедеятельности. Слово как наиболее адекватная форма выражения мысли. Надписи и разговорные титры в немым кинематографе. Теория интеллектуального кино С. Эйзенштейна.

3. Звучащая речь внутрикадровая, вне кадровая и закадровая. Виды внутрикадровой и внекадровой речи.

4. Основные особенности звукозрительного образа в кинематографе. Несоответствие изображения и звука как важнейшая потенциальная возможность построения звукозрительного образа в кино. Внутрикадровая и вертикально-монтажная формы несоответствия изображения и звука в фильме. А. Тарковский о внутрикадровом несовпадении слов и действия персонажей.⁷ Термин С. Эйзенштейна — «вертикальный монтаж»⁸ «Заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова «Будущее звуковой фильмы»⁹ и принцип кинематографического контрапункта.

5. Использование музыки и шумов в драматургии фильма. Звуковая деталь, ее функции.

Задания по фильмам: виды звучащей речи; функции надписей, звуковые детали; музыкальные и шумовые лейтмотивы; способы сочетания изображения и звука.

Тема 5. Диалог и монолог. Специфика их применения в кинематографе.

1. Звучащее изображение как сугубо специфическое средство кинематографа. Традиции театральной речи и отличительные особенности диалога и монолога в кино.

2. Законы звучащей речи в кино.
3. Театральный характер диалогов и монологов в кинематографе 30-х и 40-х годов. Многословность и особые формы использования речи персонажей в современном кино.

Задания по фильмам: виды звучащей речи; характер диалога и виды монологов.

Тема 6. Закадровая речь в фильме. Ее виды.

1. Виды закадровой речи.

Задания по фильмам: виды закадровой речи; звуковые детали.

Тема 7. Ремарка сценария. Ее виды.

1. Что такое ремарка? Как соотносятся *реплики и ремарки* в сценарии?
2. Отличие сценарной ремарки от литературно-прозаического описания и от театрально-драматургической ремарки.
3. Ремарка в современном киносценарии.

Задания по фильмам: виды ремарок.

Тема 8. Композиция, ее роль в драматургии фильма. Виды композиций.

4. 1. Что такое «композиция»? Особая наглядность композиционных построений в изобразительных искусствах, прежде всего, в архитектуре.
2. Роль композиции как организации пространства и времени в сценарии и фильме.
3. Виды композиции.
5. 4. Отличие каждого вида композиции не только по составляющим элементам, но и по своим функциям.

Задания по фильмам: различные виды композиции.

Тема 9. Структурная композиция сценария и фильма, ее элементы.

6. Элементы структурной композиции.
7. Кадр как единица структуры фильма; свойства кадров. О соотношении терминов «кадр» и «план». Монтаж как структурная композиция на уровне кадра.
8. Сцена как элемент структурной композиции фильма; свойства киносцены; виды сцен; способы сопоставления сцен; способы соединения сцен.
9. Эпизод как элемент структурной композиции фильма; свойства эпизода; виды эпизодов; способы соединения эпизодов.

Задания по фильмам: характер монтажа фильма; подчеркнутые монтажные стыки; монтажные способы передачи движения времени; виды сцен; способы (в том числе и технические) соединения сцен; структурная подчеркнутость деления фильма на эпизоды.

Тема 10. Сюжетная композиция сценария и фильма.

Американская теория сюжетной композиции.

1. Элементы сюжетной композиции: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка, финал.

2. Взаиморасположение частей сюжета. Соотнесенность частей сюжета с частями структурной композиции. Американская теория сюжетной композиции, ее законы. Их математическая рассчитанность как следствие подчинения обязательной необходимости зрительского успеха фильма.

3. Американская теория сюжетной композиции: основные положения; части сюжета. Ее математическая рассчитанность, как следствие подчинения обязательной необходимости зрительского успеха фильма.

Задания по фильмам: способы экспозиции героев фильма; место кульминации; вид финала; функции пролога и эпилога; характер соотнесения и соединения сюжетных линий в фильме; лейтмотивы картины.

Тема 11. Сюжетно-линейная композиция и архитектура сценария и фильма.

1. Элементы сюжетно-линейной композиции;

2. Сюжетные линии и лейтмотивы как элементы *сюжетно-линейной* композиции.

3. *Линии* главных героев фильма, линии второстепенных персонажей, линии эпизодических персонажей.

4. *Лейтмотивы:* изобразительные, речевые, музыкальные, шумовые.

5. Способы соотнесения и соединения сюжетных линий в фильме.

6. Характерные недостатки в сюжетно-линейном построении драматургии фильма.

6. Понятие «арка героя».

7. *Архитектура* - деление фильма на глубинно-смысловые части и соотнесение их между собой. Архитектура фильма С. Эйзенштейна «Александр Невский».

Задания по фильмам: характер соотнесения и соединения сюжетных линий в фильме; лейтмотивы кинопроизведения; архитектурные части фильма.

Тема 12. Сюжет как один из основных компонентов драматургии фильма. Составные элементы сюжета. Фабула.

1. Сюжет как центральная категория в ряду драматургических компонентов фильма. Существующие определения сюжета.

2. Сюжет — форма выражения образа фильма, способ его раскрытия. Что такое «образ фильма»?

3. *Фабула* или «история» как сюжетная схема произведения, как его событийная основа. Завершенность и незавершенность в фильме сюжета и фабулы. Сценарный *драматургический ход*.

4. «*Взаимоотношения*» фабулы и сюжета в структуре фильма. Способы трансформации фабулы в сюжете в современном кино.

Задания по фильмам: определение главного драматургического хода и формулировки фабулы фильма; способы преобразования фабулы в сюжете фильма.

Тема 13. Действие, мотивировка, перипетия – их виды.

1. *Действие* как составная часть сюжета, как его первоэлемент. Что такое «действие»? Действие внешнее и действие внутреннее. Соотнесение

кадра и действия. «Действие» элементарное — «действие» сцены — «действие» эпизода — «действие» фильма.

2. Проблема длительности действия. *Мотивировка* действия. *Перипетия* (неожиданный поворот) как вид своеобразно мотивированного действия. Что такое «подготовка» поворота действия?

Задания по фильмам: перипетии и их подготовка; способы изображения образа, характера, личности героя в фильме.

Тема 14. Драматургический конфликт, его виды и роды.

1. Ситуация, коллизия. Конфликт. Конфликт драматургический и конфликт драматический; их отличительные свойства.

2. Роды и виды драматургического конфликта.

3. Соотнесенность родов и видов конфликтов.

Задания по фильмам: ситуация, коллизия и вид конфликта.

Тема 15. Сюжетные мотивы и ситуации. Их классификация.

1. Что такое мотив?»?

2. Классификация сюжетов.

3. *Сюжетные мотивы и ситуации. Их классификация.*

Мифологические, фольклорные, религиозные мотивы в сюжетах фильмов. «Миф» как осмысление мироздания и «миф» как художественно-эстетическая категория. Мифотворчество как художественный метод. Различие мифологического и религиозного сознаний в современном их понимании. Использование в кино библейских сюжетов, образов и символов в качестве мотивов: исторических, мифологических, религиозных.

Задания по фильмам: вид киносюжета; случайности, совпадения и чудеса в сюжете фильма; виды видений и кинематографические средства их создания; способы изображения в фильме духовных начал; драматургически-смысловая и нравственная оправданность видений в фильме; признаки «авторского» фильма; сюжетные мотивы и детали, имеющие фольклорный, мифологический и религиозный характеры.

Тема 16. Способы трансформации фабулы в сюжете сценария и фильма.

1. Степень преобразованности фабулы в драматическом сюжете.

Задания по фильмам: трансформация фабулы в сюжетах.

Тема 17. Образ, характер, личность человека в сценарии и фильме.

1. Образ и характер персонажа фильма.

2. Что такое «характер»?

3. Виды характеров.

4. Драматургические способы изображения характеров.

Задания по фильмам: образ персонажа. Характер. Личность. Их соотнесенность между собой.

Тема 18. Виды сюжета в кино.

1. Что такое вид сюжета?

2. Параметры отличия видов киносюжета. (конфликт, присутствие автора).

Задания по фильмам: Способ движения и способ связи действий в разных видах сюжетов в кино.

Тема 19. Драматический вид сюжета в кино.

1. Своеобразие драматического действия, его «объективный» характер.
2. Драматические сюжеты в истории кино и современном кинематографе.
3. Признаки драматического сюжета. Причинно-следственная связь как способ соединения драматических действий.
4. *Характер человека* как непереносимое слагаемое драматического сюжета.

Задания по фильмам: Преимущества и недостатки драматического вида сюжета. Драматический сюжет как выражение подчиненности человека закону и необходимости.

Тема 20. Эпический вид сюжета в кино.

1. Своеобразие эпического действия, его составляющие.
  2. Соотнесение исторического события и человека в эпическом сюжете.
- Про мыслительная сущность исторического события.
3. Роль автора в эпическом и повествовательном киносюжете.
  4. Эпические сюжеты в истории кино и современном кинематографе.
  5. Принципы подхода к сюжету, основанному на *историческом* материале: а) хроникальность; б) история как арсенал образов; в) проникновение в суть прошлой эпохи.

Задания по фильмам: способы соединения эпических действий в фильме: а) случайности, совпадения, чуда — как проявления Божьего промысла; б) хронология: движение исторического времени как условие разворачивания эпического сюжета.

Тема 21. Повествовательный вид сюжета в кино.

1. Своеобразие повествовательного действия, его составляющие. Роль автора в повествовательном сюжете.
2. Способы соединения повествовательных действий в сценарии и в фильме: течение времени, авторская воля. Высокая степень преобразованности фабулы в повествовательном киносюжете.

Задания по фильмам: Повествовательные сюжеты в истории кино и современном кинематографе.

Тема 22. Лирический вид сюжета. «Видения».

1. Своеобразие лирического действия.
2. Лирический сюжет как выражение внутреннего мира человека — автора фильма. Понятие лирического героя в кино. Зарождение и развитие лирического сюжетосложения в искусстве кинематографа.
3. «Видения», их роль в драматургии фильма. Видения как прямое изображение внутреннего мира человека. Способы трансформации в видениях действительности. Что выражают видения?

4. *Подсознание* человека как основное жизненное содержание, выражаемое видениями.

Задания по фильмам: Способы соединения лирических действий в кино — причудливость смены чувств и мыслей в душе автора или лирического героя фильма. Высокая степень преобразования фабулы в лирическом сюжете. Художественная обоснованность видений кризисным состоянием души персонажа. Нравственная оправданность или неоправданность использования видений в кино. Опасности, связанные с разрушительным действием на человека многих произведений современного кино.

Тема 23. Синтетический вид сюжета в кино. Авторский фильм.

1. Сочетание в одном киносюжете драматических, лирических и эпических действий.

2. *Киноновелла* как особая драматически-повествовательная форма сюжета в кино. Признаки новеллистического построения сюжета в кино.

3. «Авторское кино» как принципиальная альтернатива жанровому кинематографу. Особый ли это вид сюжета?

Задания по фильмам: универсализм синтетического сюжета в познании сущности человека — в его отношении с миром, космосом, Богом. Признаки «авторского фильма».

Тема 24. Личность героя – способы ее раскрытия в разных видах сюжета.

1. Что такое «личность»?

2. Способы ее раскрытия в сюжете фильма.

Задания по фильмам: личность героя в разных видах сюжета.

Тема 25. Жанры и стили в кинодраматургии.

1. Что такое «жанр»?

2. Жанры и виды сюжета- их соотношение.

3. Принцип деления жанров на высокие, средние и низкие - в вертикальном взаиморасположении точки зрения автора и предмета изображения. Аристотель о жанрах.

4. Соотношение жанров и видов киносюжета.

5. Характеристика конкретных киножанров, определение их признаков. Жанровые разновидности: *психологическая* драма, *эксцентрическая* комедия и т.д.

6. Деление жанров по уровню зрительского восприятия. «Жанровое кино» — произведения чистых жанров, имеющих массовое потребление. Широкий зрительский успех фильма и высокие требования к уровню искусства в нем — проблема их сочетаемости.

7. Жанр и *стиль*. Личностный стиль, стилевое направление, стилизация. Объективная обусловленность жанрового и стилевого многообразия киноискусства.

Задания по фильмам: жанр фильма, его признаки; уровень «чистоты» жанра; свойства фильма, определившие его успех (или неуспех) у массового зрителя; черты личностного стиля и стилевого направления.

Тема 26. Проблемы экранизации классических литературных произведений. Виды экранизаций.

1. *Фильм-экранизация* как образ литературного произведения.
2. Основные виды экранизации:
  - пересказ-иллюстрация;
  - новое прочтение (по мотивам, на основе, вариации на тему и т.д.);
  - переложение.

Достоинства и недостатки того или иного вида экранизации.

3. Проблемы, связанные с экранизацией классического литературного произведения. Нравственный их аспект.

Задания по фильмам: различия в образно-смысловой структуре фильма и литературного оригинала: вид экранизации; уровень кинематографичности диалога; специальные средства киновыражения, использованные автором фильма-экранизации.

Тема 27. Тема и идея фильма.

1. Идея фильма как выражение объективной духовной истины. Идея и тема. Идея научная и идея художественная.

2. Формы и виды идеи фильма.

3. Идея истинная и идея ложная. Кино как феномен культуры.

4. Четыре ипостаси идеи фильма:

- идея-замысел;
- идея, воплощенная;
- идея в восприятии зрителя;
- идея - главная мысль фильма.

5. Роль таланта и мировоззрения автора в формировании драматургического строя фильма.

Задания по фильмам: тема фильма; характер финала и главная мысль фильма; замысел фильма и его воплощение.

Тема 28. Письменные задания по драматургии просмотренных фильмов.

Тема 29. Конспекты статей по теории кинодраматургии.

Тема 30. Принципы разбора драматургии фильма.

3. ЗАНЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ

Темы лекций и задания по фильмам разделены на главы – в соответствии с теми основными драматургическими компонентами, которые в них рассматриваются. Теоретическое рассмотрение проблем кинодраматургии сопровождается краткими экскурсами в историю становления того или иного средства киновыражения.

Практические семинары, проводимые на основе теоретических заданий – письменные работы студентов по компонентам драматургии просматриваемых фильмов.

Практические семинары складываются из следующих видов работ:

– ознакомление с выполненными студентом письменными заданиями по просматриваемым фильмам – в необходимых случаях критический разбор и чтение новых вариантов этих заданий;

– ознакомление с составленными студентом конспектами теоретических статей, возвращение их в случае необходимости на доработку, чтение новых вариантов.

В состав самостоятельной работы студентов входит знакомство их с существующей литературой по вопросам кинодраматургии с обязательным конспектированием ряда статей.

4. 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 25.11.2021 от 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

4.1. Список учебной литературы

4.1.1. Основная литература

1. Арабов Ю. Н. Мастер класс -01. Кинодраматургия. - 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 кинематографического произведения. Учебное пособие. - М.: ВГИК, 2014 г.
4. Нехорошев Л. «Драматургия фильма». Учебник. - М., ВГИК, 2009 г.
5. Митта А. Кино между адом и раем / А. Митта. - М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008 г.

4.1.2. Дополнительная литература

1. «Мастерство кинодраматурга». Сборник. ВГИК, 1979 г.
2. Арабов Ю. «Кинематограф и теория восприятия», ВГИК, 2003 г.
3. Балаш Бела. Видимый человек. М., 1925.
4. Вайсфельд И. «Мастерство кинодраматурга», М., «Советский писатель», 1964 г.
5. Вайсфельд И. Сюжет и действительность. М., 1965.
6. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии. ВГИК, 1984 г.

7. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. ВГИК, 1963 г.
8. Ингмар Бергман. М., «Искусство», 1969 г.
9. Левин Е. «Компоненты композиции сценария», ВГИК, 1989 г.
10. Михальченко С. «Азбука киносценария», ВГИК, 2003 г.
11. Михальченко С. «Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки», ВГИК, 2006 г.
12. Михальченко С. «Экранизация рассказа», ВГИК, 2004 г.
13. Михальченко С. «Экранизация-интерпретация», ВГИК, 2001 г.
14. Нехорошев Л. Н. «Драматургия эпизода», ВГИК, 2001 г.
15. Нехорошев Л. Н. «Принципы анализа драматургии фильма», ВГИК, 2005 г.
16. Нехорошев Л. Н. «Течение фильма. О кинематографическом сюжете», М., «Искусство», 1971 г.
17. Поэтика кино. М., 1927.
18. Ромм М. «Беседы о кино», М., «Искусство», 1964 г.
19. Рэнд. А. Искусство беллетристики: руководство для писателей и читателей. М.: Астрель АСТ, 2011.
20. Скип Пресс, «Как пишут и продают сценарии в США». М., «Триумф», 2003 г.
21. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. Мю: Манн, Иванов и Фарбер. 2014 г.
22. Тарковский А. «Лекции по кинорежиссуре», журнал «Искусство кино», 1990, № 7-9.
23. Туркин В. «Драматургия кино», М., ВГИК, 2007 г.
24. Тынянов Ю. «Поэтика. История литературы. Кино», М., «Наука», 1977 г. Статьи: «О сюжете и фабуле в кино», «Об основах кино».
25. Фигуровский Н. «Кинодраматургия и зритель», ВГИК, 1989 г.
26. Фигуровский Н. «Непостижимая кинодраматургия», ВГИК, 2004 г.
27. Фокина Н. «Выразительные возможности сцены в современном киносценарии», ВГИК, 1981 г.
28. Фрейлих С. Драматургия экрана. М., 1961.
29. Хренов Н. А. Кино: реабилитация архетипической реальности. М.: Аграф. 2006 г.
30. Червинский А. «Как хорошо продать хороший сценарий», М., приложение к журналу «Киносценарии», 1993 г.
31. Черных В. «О сценариях и сценаристах», журнал «Киносценарии», 1990, № 6.
32. Шкловский В. «За 60 лет», М., «Искусство», 1985 г.
33. Эйзенштейн С. «О композиции короткометражного сценария». В кн.: Допросы кинодраматургии». Вып.6, М., «Искусство», 1974 г.
34. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. М.: Альпина нон-фикшн. 2014 г.
35. 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).

36. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. / Составление, научная редакция, текстологический комментарий И. В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2009 г.

4.2. 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/>

5. 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://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.