

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Преодоляк Анна Анатольевна

Должность: зав. кафедрой кино, телевидения и звукорежиссуры

Дата подписания: 20.08.2021 11:03:06

Уникальный программный ключ:

3f4a721a4bc3fd842f5dae45da4ddd5f0bd55009c

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»**

Факультет телерадиовещания и театрального искусства
Кафедра кино, телевидения и звукорежиссуры

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой телерадиовещания

 В.А. Шонин

«25» августа 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.О.18 СЦЕНАРНОЕ МАСТЕРСТВО

Специальность
(специализация)

**55.05.01 Режиссура кино и телевидения (Режиссер
телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог**

Форма обучения **очная, заочная**

**Краснодар
2021**

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 августа 2017 года, приказ № 733.

Рецензенты:

Заслуженная актриса Кабардино-Балкарии,
профессор кафедры театрального искусства
ФТТИ КГИК

Ливада С.А.

Заслуженный артист Кубани, председатель
Краснодарского отделения СТД РФ

Дробязко А.Н.

Составитель:

Доцент кафедры театрального искусства Гончарова Е.А.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры кино, телевидения и звукорежиссуры 25 августа 2021 г., протокол № 1.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «27» августа 2021 г., протокол №1.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре программы специалитета	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	4
4. Структура и содержание и дисциплины	5
4.1. Структура дисциплины:	5
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	5
5. Образовательные технологии	7
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	8
6.1. Текущий контроль освоения дисциплины и оценочные средства	8
6.2. Промежуточная аттестация и оценочные средства	8
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
7.1. Основная литература	9
7.2. Дополнительная литература	10
7.3. Интернет-ресурсы	10
7.4. Методические указания и материалы по видам занятий	10
7.5. Программное обеспечение	12
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины	12
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)	13

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Сценарное мастерство» являются:

- усвоение слушателями методов работы над компонентами сценария;
- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками сценарной работы;
- владение технологией написания сценария при создании монологов и диалогов, инсценировок и сценических композиций;
- формирования у студентов навыков написания сценариев для аудиовизуальных произведений различных жанров.

Задачи дисциплины:

- понимание важности работы сценариста, как источника коммуникации;
- воспитание ответственности перед аудиторией путем обогащения своего духовного мира;
- дать опыт практического применения усвоенных методов написания сценария.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

В соответствии с ФГОС ВО по специальности «Режиссура кино и телевидения» дисциплина «Сценарное мастерство» относится к базовой части.

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе освоения параллельно изучаемых дисциплин: «Кинодраматургия», «История телевидения», «История зарубежного кино», «Работа режиссера с актером», «Искусство речи».

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик: «История отечественного кино», «Мастерство режиссера телевидения», «Закадровый текст», «Методика создания аудиовизуального произведения», «Проектно-творческо-производственная практика».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
	Знать	Уметь	владеть
Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки	• структуру создания литературного сценария для аудиовизуального произведения,	• анализировать художественные фильмы с точки зрения сценарного производства; выстаивать	• опытом написания сценария для аудиовизуальных произведений различных

творческо-производственной деятельности (ОПК-5)	теорию восприятия и драматургические механизмы	драматургическую интригу и уметь удерживать зрительский интерес; создавать полноценных героев фильма - как главных, так и эпизодических	жанров
---	--	---	--------

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу ассистентов-стажеров и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля
			Л	ПЗ	СР	Контроль	Форма промежуточной аттестации
1	Основы сценарного мастерство	1	4	4	2		Устный опрос Экзамен
2	Драматургия аудиовизуального произведения	1	10	10	2		
3	Главный герой в сценарии	1	10	10	2		
4	Оформление сценария	1	8	8	2		
ИТОГО: 108 часа			32	32	8	36	

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4

1 семестр			
Раздел 1. Основы сценарного мастерства			
Тема 1.1. Сферы применения профессии сценариста	Лекция: Как устроено современное кино и телепроизводство. Место сценариста в профессии, его права, обязанности и возможности. Особенности создания сценария для игровое кино, документального фильма, телесериала, телепередачи.	2	ОПК-5
	Практические занятия: Специфика работы сценариста в сценарной группе	2	
	Самостоятельная работа: Подготовка доклада-презентации о деятельности одного и сценаристов	2	
Тема 1.2. Жанры в кино и телевидении	Лекция: Жанры аудиовизуальных произведений, экранное воплощение сценариев на основе литературного произведения и оригинального текста. Как выбрать свой жанр? Идея и замысел.	2	ОПК-5
	Практические занятия: Поиск оригинальной темы, подбор материала к будущему фильму.	2	
Раздел 2. Драматургия аудиовизуального произведения			
Тема 2.1. Драматургический конфликт: разновидности и особенности	Лекции: Виды драматургических конфликтов. Сущность драматургических конфликтов. Способы разрешения конфликтов. Заострение конфликтов - зачем это нужно?	4	ОПК-5
	Практические занятия: Визуализация - как основа сценарного мастерства.	4	
Тема 2.2. Трехактная структура сценария. Догма или нет?	Лекции: Трехактная структура - что это такое? Структура каждого акта. Точки невозврата в сценарии. Кульминация. Виды финалов.	2	ОПК-5
	Практические занятия: Анализ структуры сценариев аудиовизуальных произведений	2	
Тема 2.3. Интрига и действие.	Лекция: Что такое сценарная интрига и как удерживать внимание зрителя? Структура каждого эпизода. Типичные ошибки сценариста.	2	ОПК-5
	Практические занятия: Выявление интриги в сценарных произведениях кино и ТВ, анализ аудиовизуальных произведений.	2	
Тема 2.4. Как двигать вперед историю? Саспенс. Крюки	Лекция: Как двигать историю вперед? Как свести все сценарные линии? Саспенс. Сценарные крюки	2	ОПК-5
	Практические занятия: Создание истории - авторский подход.	2	
	Самостоятельная работа: Написание фрагмента сценария неигрового фильма	2	

Раздел 3. Главный герой в сценарии			
Тема 3.1. Создание киноперсонажа	Лекции: Имя и внешность. Почему важно представлять себе своего героя? Мелкие подробности или общие черты? Эпизодические персонажи. Зачем они нужны?	4	ОПК-5
	Практические занятия: Как заставить героя не только действовать, но и взаимодействовать?	4	
Тема 3.2. Судьба героя и его эволюция	Лекция: Антагонисты, протагонисты.	2	ОПК-5
	Практические занятия: Описание полярных героев истории	2	
Тема 3.3. Диалоги в кино	Лекция: Как разговаривают люди? Речевые характеристики героев. Сцены без слов. Их количество. Правила вычеркивания. Визуализация реплик.	2	ОПК-5
	Практические занятия: Ремарки и мизансцены.	2	
	Самостоятельная работа: Написания сценария аудиовизуального произведения на заданную тему	2	
Раздел 4. Оформление сценария			
Тема 4.1 Заявка, синопсис, тритмент, эпизодный план.	Лекция: Заявка. Как написать заявку, которую все захотят прочитать? Синопсис - особенности, виды, Что такое тритмент? Как его написать? Почему некоторые обходятся без тритмента и так ли он необходим?	4	ОПК-5
	Практические занятия: Эпизодный план - необходимая часть работы или напрасная трата времени?	4	
Тема 4.2 Правила оформления сценария.	Лекция: Виды сценариев - литературный, режиссерский, голливудский. Правильное оформление сценария.	4	ОПК-5
	Практические занятия: Сценарные программы-помощники.	4	
	Самостоятельная работа: Оформление сценарной заявки	2	
Вид итогового контроля (экзамен), контроль		36	
ВСЕГО:		108	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Интерактивные лекции строятся в виде беседы со студентами, а также дискуссий по отдельным вопросам. Практические занятия включают групповые дискуссии и обсуждение работ студентов. В рамках самостоятельной работы студенты выполняют творческие задания, а также ряд заданий исследовательского характера, изучая специальную литературу.

Особенность сценарного мастерства в том, что им невозможно овладеть теоретически, настоящие навыки написания сценария можно получить только на практике. Поэтому студенты закрепляют теоретические знания на практике, выполняя письменные и устные задания прямо на занятиях. Ключевые моменты -

написание заявки, синопсиса, акта сценария - закрепляются при помощи самостоятельных работ. Лекционный материал сопровождается большим количеством иллюстративного материала - отрывками из отечественных и зарубежных кинофильмов, сериалов, телепрограмм которые позволяют студентам понять, как происходит визуализация сценария, как избежать типичных ошибок и усилить сильные стороны своего сценария.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Текущий контроль освоения дисциплины и оценочные средства

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

Устный опрос

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.1.1. Вопросы для текущего контроля:

1. Принципы проработки основных персонажей.
2. Перевод поэтического, прозаического текста на язык сценического действия.
3. Драматургические механизмы.
4. Первый этап работы над сценарием: формулирование проблемы.
5. Особенности взаимодействия сценариста с представителями других творческих профессий.
6. Этапы создания главного героя сценария.
7. Особенности разных видов конфликтов.
8. Особенности композиционного построения сценария.
9. Определение позиции автора сценария.

6.2. Промежуточная аттестация и оценочные средства

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.

6.2.1. Вопросы к экзамену по дисциплине

1. «Сценарное мастерство» в структуре деятельности режиссера кино и телевидения.
2. Сценарий – действие и его воплощение.
3. Зачем нужен сценарий?
4. Сферы применения профессии сценариста (игровое кино, документальный фильм, телесериал телепередача).
5. Поиск оригинальной темы, подбор материала к будущему фильму.
6. Теория восприятия и драматургические механизмы.
7. Кино коммерческое и кино интеллектуальное.
8. Основные жанры в кинематографе.
9. Основные этапы работы сценариста – от замысла к зрителю.

10. Крупные и малые сценарные формы.
11. Заявка – основа замысла.
12. Как создать главного героя?
13. Поиск «своего» персонажа.
14. Принципы проработки основных персонажей.
15. Главный герой и национальная идея.
16. Типология персонажей.
17. Мифологема, архетип, характер, маска, типаж.
18. Персонаж, как «проекция» основной темы и идеи будущего киносценария.
19. Культурный контекст и его необходимое отражение в кино и телепроизведении.
20. Многоуровневая структура смыслов художественного произведения.
21. Как научиться мыслить «конфликтно».
22. Типы и виды конфликтов.
23. Специфика работы сценариста в сценарной группе.
24. Особенности соавторства.
25. Сюжетчик и диалогист – различные грани профессии сценариста.
26. Композиция киносценария.
27. Основные стилистические особенности композиции.
28. Типы композиционного построения.

6.2.2. Тематика эссе, рефератов, презентаций

1. Профессиональная деятельность одного из сценаристов отечественного кино.
2. Работа над сценарием – опыт мировой кинокультуры (на примере работ одного автора).
3. Специфика сценария для телевидения.
4. Сценарист сериалов.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Скороход Н. С. Основы кинодраматургии: учебное пособие / Н. С. Скороход, Т. Д. Рахманова ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - 112 с.
2. Аль. Д. Н. Основы драматургии: учебное пособие для вузов, 6-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2013. - 288 с.
3. Фридрихсон А. И. Живой сценарий. Ремесло кинодраматурга : в 3 кн. Кн. 1: учеб. пособие / А. И. Фридрихсон, М. А. Касаточкина. - Москва : Флинта, 2012. - 94 с.

4. Фридрихсон А. И. Живой сценарий. Ремесло киносценариста. в 3 кн. Кн. 2 / А. И. Фридрихсон, М. А. Касаточкина. - Москва : Флинта, 2013. - 47 с.
5. Фридрихсон А. И. Живой сценарий. Ремесло киносценариста. в 3 кн. Кн. 3 / А. И. Фридрихсон, М. А. Касаточкина. - Москва : Флинта, 2013. - 60 с.
6. Саруханов В. А. Драматургия телевидения, или сначала было слово?: монография / В.А. Саруханов. - СПб. : Всемирное слово, 2005. - 480 с.
7. Митта А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куртису, Феллини, Хичкоку, Тарковскому--.. – Зебра Е, 2008. – 510 с.
8. Молчанов А. Букварь сценариста //М.: Эксмо. – 2015. – 352 с.
9. Сценарное мастерство : кино- и теледраматургия как искусство, ремесло и бизнес: реферат книги Р. Уолтера. - М. : ИПК работников телевидения и радиовещания, 2007. - 63 с.

7.2. Дополнительная литература

1. Кэмпбелл Д. Тысячеликий герой: Пер. с англ. – АСТ, 1997. – 384 с.
2. Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США для видео, кино и телевидения. – Триумф, 2003. – 400с.
3. Макки Р. История на миллион долларов. Пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2008. – 456 с.
4. Field S. Screenplay: The foundations of screenwriting. – Delta, 2007.
5. McKee R. Substance, structure, style, and the principles of screenwriting. – New York: HarperCollins, 1997.
6. Seger L., Seger L. Making a good script great. – Los Angeles, CA : Samuel French Trade, 1994.
7. Snyder B. Save the cat!: the last book on screenwriting you'll ever need. – Michael Wiese Productions, 2005.

7.3. Интернет-ресурсы

1. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио <https://tvkinoradio.ru>
2. Российское кино <https://ruskino.ru>
3. Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>
4. Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>
3. ЭБ С "Университетская библиотека online" <http://biblioclub.ru>

7.4. Методические указания и материалы по видам занятий

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины.

Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия. При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель. Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса и рекомендациями преподавателя. Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна

ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента на экзамене.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которое способствует формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса, проявлению активной позиции учащихся, самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и студента. Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по темам дисциплины, подготовленных преподавателем и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление студентами учебной информации на электронных носителях.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме. В состав лекционного курса включаются:

- конспекты лекций;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной по темам лекций;
- задания на отдельные темы для самоконтроля студентов.

Цель практических занятий – развитие самостоятельности учащихся и приобретения умений и навыков в области киносъемочного процесса. Практические занятия по данной дисциплине проводятся в форме семинаров, а также индивидуальных и групповых проектов, это позволяет студентам привить практические навыки работы с литературой, получить опыт публичных выступлений и работы в коллективе.

Самостоятельные работы студентов направлена на выполнение индивидуальных творческих работ, связанных с созданием сценария кино и телепроектов по заданию преподавателя и приобретения опыта написания сценарий аудиовизуальных произведений разных жанров.

7.5. Программное обеспечение

- MS Windows версии XP, 7,8,10
- Adobe Master Collection CS 6
- Adobe Flash Prof SC 5.5 11.5 AcademicEdition
- Magix Samplitude 11

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

КГИК, ведущий подготовку режиссеров кино и телевидения, имеет:

- учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных, практических) занятий, оснащенные системами для проведения презентаций, укомплектованные специализированной учебной мебелью, техническими средствами, литературой, для теоретических дисциплин профильных модулей;
- универсальные просмотрные кино и видео залы с возможностью полного дистанционного управления показом с места преподавателя;
- учебный монтажно-тонировочный комплекс для проведения регулярного учебно-производственного процесса обучения студентов, оборудованный в соответствии с современными стандартами;
 - специализированные аудитории для проведения практических занятий по практическим дисциплинам профессионального циклов;
 - помещения для самостоятельной работы студентов;
 - помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом специальности Режиссура кино и телевидения и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Все указанные выше помещения и их материально-техническое оснащение обеспечивают возможность реализации соответствующих видов занятий, определенных примерными программами по дисциплинам, а также пригодны для проведения промежуточных и итоговых аттестационных мероприятий.

**Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)**

на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- _____;
- _____;
- _____.
- _____;
- _____;
- _____.

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры _____

(наименование)
Протокол № _____ от «__» _____ 20__ г.

Исполнитель(и):

_____ (должность)	/	_____ (подпись)	/	_____ (Ф.И.О.)	/	_____ (дата)
_____ (должность)	/	_____ (подпись)	/	_____ (Ф.И.О.)	/	_____ (дата)

Заведующий кафедрой

_____ (наименование кафедры)	/	_____ (подпись)	/	_____ (Ф.И.О.)	/	_____ (дата)
---------------------------------	---	--------------------	---	-------------------	---	-----------------