Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Северо-Западный университет»[1]

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Борзов Александр Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 07.08.2026 17:16:29
Уникальный программный ключ:
455c1bb9c883bfa2e44bcad3e1ef4a33800

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «КИНОДРАМАТУРГИЯ»,

обязательного компонента
основной профессиональной образовательной программы
высшего образования – специалитет

55.05.01 РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Направленность программы специалитета
«Режиссер мультимедиа»

(срок получения образования
по программе специалитета – 5 лет
форма обучения – очная)

Санкт-Петербург, 2024

1 Приказом ректора Частного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Западный университет» от 27.08.2024 № 64/О/24 внесены изменения в обязательные компоненты основной образовательной программы высшего образования в части изменения наименования образовательной организации (с Частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт» на Частное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный университет»), реализуемой для обучающихся 2024 года набора.

Приказом ректора Автономной некоммерческой организации высшего образования «Северо-Западный университет» от 06.08.2025 № 77/О/25 внесены изменения в обязательные компоненты основной образовательной программы высшего образования в части изменения наименования образовательной организации (с Частного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Западный университет» на Автономную некоммерческую организацию высшего образования «Северо-Западный университет»), реализуемой для обучающихся 2024 года набора.

Приказом ректора Автономной некоммерческой организации высшего образования «Северо-Западный университет» от 07.08.2026 № 21/1/26-О внесены изменения в обязательные компоненты основной образовательной программы высшего образования в части уточнения дат, устанавливающих периоды ее реализации для обучающихся 2024 года набора.

Изначально компоненты основной образовательной программы высшего образования для обучающихся 2024 года набора были утверждены приказом

ректора Частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт» от 31.05.2024 № 31/О/24.

Рабочая программа учебной дисциплины **КИНОДРАМАТУРГИЯ**, обязательного компонента основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы специалитета по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения Направленность (профиль) программы специалитета – «Режиссер мультимедиа**» разработана с учётом рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы образовательной организации.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована образовательной организацией при реализации учебной дисциплины **КИНОДРАМАТУРГИЯ** (контактная работа педагогического работника с обучающимся при проведении практических/ лабораторных занятий (при наличии) по дисциплине), обязательного компонента основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы специалитета по направлению подготовки по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения Направленность (профиль) программы специалитета – «Режиссер мультимедиа»**, в условиях выполнения обучающимися определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей основной образовательной программы высшего образования.

1. Цели и задачи дисциплины

Цели и задачи изучения дисциплины - Дисциплина формирует базовое представление о работе над сценарием аудиовизуального произведения, является основой для создания кинодраматургической структуры фильма/ телевизионной программы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к дисциплинам части Блока 1, Б1.О.22 обязательной части основной профессиональной образовательной программы **55.05.01 Режиссура кино и телевидения Направленность (профиль) программы специалитета – «Режиссер мультимедиа»**

3. Результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-5	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 творческо-производственной деятельности	ОПК-5.1.2	Знать: основные средства художественной выразительности в области культуры, искусства
		ОПК-5.2.2	Уметь: реализовывать средства художественной выразительности в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности в области кинодраматургии
		ОПК-5.3.2	Владеть: широким спектром средств художественной выразительности в области культуры, искусства и навыков творческо-производственной деятельности в области кинодраматургии

4. Объем дисциплины

Общий объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.

Форма обучения	Курс/ семестр	Аудиторные занятия/контактная работа, час.			СР, час.	Форма аттестации
		Л	П	Патт		
очная	1/2/3	72	108		54	экзамен/зачет

Условные обозначения:

Л - лекционные занятия

П – практические занятия

Лаб – лабораторные занятия

СР – самостоятельная работа обучающегося

Патт – промежуточная аттестация

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Структура дисциплины

5.1.1. Содержание дисциплины по видам учебных занятий

№ п/п	Структура дисциплины		Аудиторные занятия, час.			СР, час.	Код ИДК	Оценочные материалы
	Номер раздела	Наименование раздела	Л	П	Лаб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Тема 1. Исторические тенденции и основные этапы развития западноевропейской драматургии. Истоки возникновения и развития русской драматургии.	4	4		4	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практических работ
2	2	Тема 2. Драматургические понятия: замысел, сюжет, фабула, конфликт, перипетии и коллизии, событие, действие – их функциональная характеристика. Понятия стиль, стилизация, стилистика в драматургии. Жанровое разнообразие. Выявление жанрово-стилевых особенностей материала.	4	4		4	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практических работ
3	3	Тема 3. Идейно - тематическая основа драматургического произведения. Сверхзадача и сквозное действие. Основные элементы драматургической композиции. Архитектоника. Пятичастная система.	4	4		4	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практических работ

№ п/п	Структура дисциплины		Аудиторные занятия, час.			СР, час.	Код ИДК	Оценочные материалы
	Номер раздела	Наименование раздела	Л	П	Лаб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Закон «Золотого сечения». Триада Гегеля.						
4	4	Тема 4. Историко-документальная драматургия. Факт и документ. Драматургизация факта.	4	4		4	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практических работ
5	5	Тема 5. Понятие о сценарии. Виды и типы сценариев, их классификация. Сценарий как драматургическая форма ТП. Основные этапы работы над сценарием ТП. Создание идейно-художественного замысла сценария.	4	4		4	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практических работ
6	6	Тема 6. Характеристика видов художественного и документального материала, художественно-выразительных средств.	4	4		4	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практических работ
7	7	Тема 7. Сценарно-режиссерский ход. Сюжетный ход. Символическое содержание зрелища. Сценарный план, его оформление.	4	4		4	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практических работ
8	8	Тема 8. Монтажный лист, его оформление. Дополнительная документация к сценарию.	4	4		4	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита
9	9	Тема 9. Монтаж как способ смыслового построения сценария.	4	4		4	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	

№ п/п	Структура дисциплины		Аудиторные занятия, час.			СР, час.	Код ИДК	Оценочные материалы
	Номер раздела	Наименование раздела	Л	П	Лаб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Виды монтажа.						
Итого (1 семестр):			36	36		36	X	X

№ п/п	Структура дисциплины		Аудиторные занятия, час.			СР, час.	Код ИДК	Оценочные материалы
	Номер раздела	Наименование раздела	Л	П	Лаб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Тема 10. Специфические особенности написания сценария, возникающие проблемы и их решение.	3	6		3	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практических работ
2	2	Тема 11. Элементы драматургического сюжета. Понятие о событии.	3	6		3	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практических работ
3	3	Тема 12. Конфликт в драматургии и в фильме. Повороты конфликта.	3	6		3	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практических работ
4	4	Тема 13. Жанры в кино, роль драматурга в формировании жанра.	3	6		3	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практических работ
5	5	Тема 14. Ремарка, форма записи сценария игрового и неигрового фильма.	3	6		3	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практических работ
6	6	Тема 15. Характер в сценарии и в фильме.	3	6		3	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практических работ
Итого (2 семестр):			18	36		18	X	X

№ п/п	Структура дисциплины		Аудиторные занятия, час.			СР, час.	Код ИДК	Оценочные материалы
	Номер раздела	Наименование раздела	Л	П	Лаб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Тема 16. Драматургия телевизионных форм	3	7			ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2	защита практичес

№ п/п	Структура дисциплины		Аудиторные занятия, час.			СР, час.	Код ИДК	Оценочные материалы
	Номер раздела	Наименование раздела	Л	П	Лаб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(ток- шоу, дискуссии и др.)					ОПК-5.3.2	ких работ
2	2	Тема 17. Выразительные средства в драматургии кино. Деталь.	3	7			ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практических работ
3	3	Тема 18. Драматургический диалог, закадровый текст, авторский монолог, надписи.	3	7			ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практических работ
4	4	Тема 19. Композиция, ее роль в кинодраматургии.	3	7			ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практических работ
5	5	Тема 20. Современная кинодраматургия.	3	7			ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практических работ
Итого (2 семестр):			18	36			X	X

5.2. Содержание дисциплины.

5.2.1. Содержание разделов дисциплины.

Тема 1. Исторические тенденции и основные этапы развития западноевропейской драматургии. Истоки возникновения и развития русской драматургии.

Рассматриваются вопросы по истории искусств, видам, родам и жанрам искусств. Освещены исторические тенденции и основные этапы развития западноевропейской драматургии. Разработаны лекции о народных истоках драматургии, возникновении драматического искусства: античная драма; творчество древнегреческих драматургов; дано понятие драмы как «подражание действию» (Аристотель «Поэтика»); древнегреческие праздники, а также древнеримская драматургия и ее представители. Истоки возникновения и развития русской драматургии.

Тема 2. Драматургические понятия: замысел, сюжет, фабула, конфликт, перипетии и коллизии, событие, действие – их функциональная характеристика.

Понятия стиль, стилизация, стилистика в драматургии. Жанровое разнообразие. Выявление жанрово-стилевых особенностей материала.

Обсуждаются специфические черты и особенности драматургии как рода литературы. А также дана сравнительная характеристика различным родам литературы – эпосу, лирике и драме (эпос и эпические жанры - эпопея, былина, сказка, повесть, новелла, рассказ, роман, очерк. Лирика и лирические жанры - стихотворение, элегия, эпиграмма, мадригал, песня, ода, эпитафия. Лиро-эпические жанры - стихотворный роман, поэма, баллада, басня. Драматургия и драматургические жанры - трагедия,

драма, мелодрама, комедия, трагикомедия, водевиль, фарс, мюзикл.) Дана подробная информация о видах драматургии: театральная драматургия, кинодраматургия, музыкальная драматургия, пластико- хореографическая драматургия, теле-радио-драматургия, драматургия эстрадных, цирковых и массовых театрализованных представлений, драматургия рекламы. Изучены общие и отличительные черты различных видов драматургии. Использование различных видов драматургии в культурно – досуговых программах.

Тема 3. Идейно-тематическая основа драматургического произведения. Сверхзадача и сквозное действие. Основные элементы драматургической композиции. Архитектоника. Пятичастная система. Закон «Золотого сечения». Триада Гегеля. Освещены суждения Гегеля, В.Г. Белинского, А.М. Горького о драматургическом искусстве, о литературе (драматургии), как об одном из истоков режиссуры. Даны драматургические понятия – замысел, сюжет, фабула, конфликт, монолог, диалог, взаимодействие персонажей, действие, событие. А также идейно-тематическая основа драматургического произведения: тема произведения - область общественной жизни, круг вопросов современной (или исторической) действительности, на которые направлена авторская мысль – идея, и на материале которых он ее развивает. Идея произведения – активная мысль автора, направленная на внесение того или иного изменения (улучшения) в общественную жизнь - то, ради чего написано произведение. Материал – конкретные жизненные явления, относящиеся к данной теме и включаемые автором в произведение в виде образного обобщения, типизации, либо в подлинном виде (исторический документ, выступление в ходе массового представления реальных героев и т.п.). Замысел произведения- модель художественного воплощения идеи в материале темы.

Тема 4. Историко-документальная драматургия. Факт и документ. Драматургизация факта.

Дана информация по историко-документальной драматургии. Что такое факт и документ, драматургизация факта. Раскрыта тема монтажа документального материала, основных форм документального материала: фоно-, фото-, кинодокументов; официальных документов – приказов, распоряжений, постановлений; эпистолярных документов, литературных документальных источников – мемуаров, очерков, публицистических статей, свидетельств очевидцев.

Тема 5. Понятие о сценарии. Виды и типы сценариев, их классификация. Сценарий как драматургическая форма ТП. Основные этапы работы над сценарием ТП. Создание идейно-художественного замысла сценария.

В разделе представлено общее понятие о сценарии, видах и типах сценариев, их классификация. Сценарий как специфический вид искусства и художественного творчества (кино и телесценарии). Сущность сценария и основные закономерности его создания. Представлены принципы, приемы и методы работы над сценарием. Виды сценарной работы и их характеристика. Особое внимание уделено технологии творческого процесса создания сценария, основным этапам работы над сценарием (рождение замысла, литературное написание, оформление), идейно-тематическому замыслу как критерию отбора материала. Дано понятие композиции и основным ее элементам (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, финал.) Пролог (предисловие), эпилог (послесловие), их функции. Характерные черты композиции – целостность, симметрия, ритм. Законы композиции – взаимосвязь и соподчиненность частей целому, контрастность, единство содержания и формы и др. Архитектоника (соразмерность) – основной закон композиции, а также закон «Золотого сечения» в драматургическом искусстве. Раскрыто понятие фабула и сюжет. Цепь

событий – структурный каркас драматургии. Особенности функционирования законов композиции в различных художественных формах.

Тема 6. Характеристика видов художественного и документального материала, художественно-выразительных средств.

Композиция как способ организации материала. Применение закона «Золотого сечения». Эпизод и его функциональная нагрузка. Драматургический ход как способ подачи и объединения в единое целое документально-художественного материала по теме. Художественный прием как способреализации драматургического хода. Дана характеристика методов обработки материала и его организации в сценарии (компиляция, монтаж и др.). Дано понятие реальный герой и массовое реальное действие в сценарии. Характеристика видов художественного материала, художественно- выразительных средств, средств эмоционально-образного воздействия, изобразительных средств языка. Обозначены сценарные особенности современных популярных форм, видов, жанров праздничной культуры, досугово - развлекательной индустрии, эстрадных, телевизионных и анимационных игровых шоу-программ. Дано понятие «игра». Игра как метод и как форма. Классификация сценариев игровых программ. Игра как средство вовлечения участников праздника в массовое действо.

Тема 7. Сценарно-режиссерский ход. Сюжетный ход. Символическое содержание зрелища. Сценарный план, его оформление.

Дано понятие жанру как совокупности художественных средств, выражающих эмоциональное отношение художника к явлениям действительности.

Перечислено многообразие жанров. Проанализированы особенности прозаической и стихотворной драмы, индивидуальный стиль и язык автора. Жанр произведения. Его зрительский адрес. Сюжет и фабула.

Даны понятия: конфликт, действие, герой в драматургическом произведении. Предваряющие и сопутствующие конфликты. Понятие - основной конфликт произведения. Три основных вида построения конфликта: «герой - герой», «герой - среда», «герой - зрительный зал». (Конфликт - источник действия. Действие - форма его движения, его существования. Действие – это завязка, «развертывание» и «разрешение» конфликта. Герой – участник борьбы на одной из сторон основного конфликта пьесы. Дана сущность понятий «положительный» и «отрицательный» герой). Обозначены формы организации художественного материала драматургического произведения (акт, картина, эпизод, антракт). Деление драматургического произведения на пролог, эпилог, акты, картины, эпизоды (явления). Эпизод как фрагмент и как часть единого целого. Виды эпизодов.

Тема 8. Монтажный лист, его оформление. Дополнительная документация к сценарию.

Монтаж как технологический и творческий процесс соединения отдельно снятых кадров в единое, идейно-художественное целое – фильм; как система специфической выразительности экранных средств, создающих кинематографическую образность; как избираемый принцип ритмического взаимодействия кадров. Монтаж межкадровый и внутрикадровый. Мизанкадр. Эволюция монтажных форм и стилей. Исследования Л.Кулешова, С.Эйзенштейна, Д.Вертова, Э.Шуб, В.Пудовкина, А.Тарковского. Сравнительный анализ монтажных решений. Монтажные школы и стили. Монтажный фильм. Соединение хроники со съемочным материалом, снятым по принципам художественного кино. Монтаж и драматургия фильма. Принципы видеомонтажа.

Тема 9. Монтаж как способ смыслового построения сценария. Виды монтажа.

Особенности мизансцены в кино. Принципы построения мизансцены. Монтажное построение сцены. Глубинная мизансцена. Аналитическая раскадровка. Эстафетное движение. Построение динамического кадра. Комбинированная глубинная мизансцена. Использование глубинного и сценического кадра. Варианты глубинной мизансцены. Особенности мизансцены на телевидении. Прием мизансценической рифмы. Принцип коллажа.

Тема 10. Специфические особенности написания сценария, возникающие проблемы и их решение.

Понятие «театрализации» как основного художественного метода, ее специфические особенности и виды. Сценарии театрализованных форм. Методика организации материала в театрализованном сценарии.

Разработана тема по художественно-педагогическому процессу работы над сценарием. Сценарий как способ обработки информации и как программа управления аудиторией. Представлена методика создания сценария массового мероприятия (подготовка, проведение, анализ).

Дана методика отбора документально-художественного материала. Принципы отбора и художественное осмысление фактического и документального материала.

Тема 11. Элементы драматургического сюжета. Понятие о событии.

Аристотель об элементах драматургического сюжета. Экспозиция, завязка, перипетии, кульминация и развязка. Соотношение каждого из элементов. Экспозиция, как представление места и времени действия, эпохи и бытового уклада героев. Роль экспозиции в современном сценарии. Экспозиция и завязки побочных конфликтов. Чем еще достигается напряженность экспозиции? Завязка, как начало конфликта. Роль и место завязки в формировании сценарного замысла. Энергетика завязки. Событие и завязка. Фактор неожиданности в появлении завязки. Перепетии, как поворотные этапы в развитии конфликта. Роль перепетий в современном сценарии, их количество. Нарастающая энергетика и динамика перепетий. Кульминация, как наивысшая точка напряжения в конфликте. Драматургическое «обустройство» кульминации. Деталь и кульминация. Роль музыка в формировании кульминации. Развязка, как окончание конфликта. Одновременность кульминации и развязки. Роль элементов драматургического сюжет в построении сценарной истории. Жанры и элементы драматургического сюжета. Понятие о событии. Событие в жизни и драматургическое событие: сходства и различия. Энергетика события.

Тема 12. Конфликт в драматургии и в фильме. Повороты конфликта.

Понятие о конфликте, как главной категории драматургии. Конфликт в античной драме. Софокл, Еврипид, Аристофан. Аристотель о конфликте. Сценарий, это история конфликта. Конфликт в игровом и в неигровом кино, сходства и различия. Герой-контргерой. Действие-контрдействие. Понятие психофизического действия. Главный конфликт сценария и побочные конфликты. Их соотношение, параллельность развития и взаимодействие. Характер, как способ возникновения конфликта. Специфика построения конфликта в сценарии неигрового фильма. Виды драматургического конфликта: внешний и внутренний, их характеристика. Взаимодействие этих двух видов. Природа конфликта: политические, социальные, нравственные и психологические причины для его вызревания, возникновения и развития. Понятие о развитии конфликта. Способы обострения сценарного конфликта. Неожиданность, парадоксальность поворотов конфликта. Влияние событий на динамику течения конфликта. Их частая смена и ведет к его усилению. Драматургический закон обязательного возрастания напряжения в конфликте по мере

его развития. Жанры и конфликт. Выразительные средства для построения конфликта в игровом кино. Монтаж, как средство столкновения. Актер, как выразительное средство драматурга. Музыка, как способ противоборства тем и героев. Операторские способы построения конфликта: свет, тень, ракурс, композиция кадра. Диалоги, дикторский текст, авторский комментарий, закадровые монологи, синхронные интервью, как одно из важных средств построения конфликта в неигровом кино. Деталь, подробность, как средство усиления конфликта. Мотив, как пружина конфликта.

Тема 13. Жанры в кино, роль драматурга в формировании жанра.

Понятие о жанрах, их происхождение. Связь жанра с другими категориями киноискусства. Возникновение жанров в кино. Высокие и низкие жанры, и их историческая характеристика. Чистые жанры. «Диффузия» жанров. Жанр и конфликт. Жанр и событийный пласт. Возникновение жанров в кино. Драматургия эпического фильма. Единство и целостность организации времени и пространства в эпическом произведении. Драма как жанр. Особенности этого жанра. Психологическая проработка характеров. Жанр лирической и романтической драмы. Авторское кино. Историческая драма. Работа драматурга с историческим документом в целях воссоздания подлинных фактов, событий и характеров исторической эпохи. Кинокомедия. Комедия положений и комедия характеров. Раскрытие комедийных черт в реальном герое. Мелодрама. Ее особенности. Развитие этого жанра на протяжении столетия. Мелодраматические элементы в других жанрах. Особенность драматургии низких жанров. Детектив, боевик, триллер, вестерн, криминальная драма. Исторический, психологический, иронический детектив. Кинопритча. Кино абсурда. Поиск и открытие новых жанров в кино. Жанры и стиль. их взаимосвязь. Понятие авторской стилевой манеры, способы ее раскрытия на экране. Роль драматурга, режиссера в формировании жанра. Жанровые переходы, превращения. Жанры в документальном кино. Соединение игровых и неигровых форм в документальной драме. Автор в документальном кино, особенности его работы в зависимости от жанра.

Тема 14. Ремарка, форма записи сценария игрового и неигрового фильма.

Понятие о ремарке. Театральная ремарка и киноремарка. Зримость, точность, лаконичность, краткость киноремарки. Функции ремарки. Стандарты и параметры написание заявки, синопсиса и поэпизодника. Различные формы сценарной записи. Киноповесть как форма записи сценария. Основные стандарты общепринятой «американской формы» написания сценария. Шрифт: Courier New 12. Выравнивание по левому краю и отсутствие жирного шрифта, курсива и подчеркивания. Параметры блоков «Время и место действия», «Описание действия» "Имя героя", "Реплика героя", " Титр" и "Ремарка". Сценарий пишется в настоящем времени и от третьего лица. Специфика формы записи при изложении фабулы и сюжета в написании сценария отдельных жанров неигрового фильма.

Тема 15. Характер в сценарии и в фильме.

Понятие о характере. Характер реального человека и характер героя: сходства и различия. Работа сценариста над характером героя в процессе создания сценария. Исследование, углубленное познание характера реального героя. Методы такого исследования. Реальный герой, как единомышленник сценарного замысла. Выявление отдельных черт характера героя. Поиск ярких выразительных деталей в характере героя, его жизненных привычек, изучение лексики, интонации будущего героя, его индивидуальных манер: ходить, одеваться, жестикулировать, улыбаться, анализ его мимики, повседневных вкусов и распорядка. Система выразительных средств в драматургическом характере. Черты характера, связанные с профессиональной деятельностью героя. Возрастные особенности характера. Влияние социальной и

природной среды на характер героя. Семья и характер. Изменения характера на протяжении реального и художественного времени, их видимые и незримые проявления. Построение характеров героев второго плана, а также эпизодических персонажей. Анализ лучших характеров созданных игровом кино от фильмов Чаплина до фильмов Скорсезе и Копполы. Выразительные средства построения характера в сценарии: монтаж, операторские приемы, свет, цвет, музыка, звук и другие. Деталь в построении характера. Построение характера в игровом и в неигровом сценарии, сходства и различия. Характер, как важнейшая категория документального фильма.

Тема 16. Драматургия телевизионных форм (ток-шоу, дискуссии и др.)

Виды и жанры телевидения. Особенности драматургического построения информационных программ, ток-шоу, развлекательных передач. Ведущий, шоумен, как организатор конфликта и дирижер драматургических поворотов. Наиболее распространенные драматургические приемы воздействия на зрительскую аудиторию: появление новых гостей, провокационные репортажи и другие средства. Особенности композиционного построения телевизионных программ, передач и ток-шоу, выразительные средства телевидения, применение виртуальных форм видео и ТВ. Особенности сценарной записи телевизионных программ, передач, ток-шоу. Телевизионный документальный фильм, особенности его драматургии. Драматургия телевизионного телесериала. Формирование идейно-тематического замысла телесериала, характеры и развитие конфликта документального телероман.

Тема 17. Выразительные средства в драматургии кино. Деталь.

Общая характеристика выразительных средств в кино. Специфика материала и особенности драматургии игрового фильма. Образная аргументация автора, заложенная в сценарии. Образные средства кино. Киноязык, его возможности. Операторское искусство. Свет, цвет, ракурс, композиция, система операторских приемов. Монтаж, как средство формирования драматургического замысла. Сценарий, как первая черновая монтажная сборка. Принципы монтажа в драматургии игрового фильма. Киноактер — один из главных выразительных средств кинодраматургии. Российские актерские школы. Художник – его роль в создании фильма. Живописное пространство фильма. Музыка в кино. Музыка, как средство выражения времени и эпохи. Музыка, как выражение чувств и страстей. Звуковая драматургия. Комбинированные съемки. Спецэффекты. Компьютерная графика. Характеристика выразительных средств в неигровом кино. Кинонаблюдение, скрытая и открытая камера, репортаж, принцип реконструкции событий, метод «провокации» и другие, их характеристики. Слово в неигровом фильме. «Синхрон», дикторский текст, авторский комментарий, закадровый монолог и другие способы выражения авторского замысла. Диалоги в драматургии неигрового кино.

Тема 18. Драматургический диалог, закадровый текст, авторский монолог, надписи.

Слово в игровом фильме. Слово, изображение и авторская мысль. Их взаимосвязь. Диалог. Бытовой, жизненный диалог и драматургический диалог: сходства и различия. Характеристика диалогов, его функции. Пауза в диалоге. Темпоритм диалога. Интонация диалога. Диалекты, говоры. Затруднения в речи, как драматургический прием. Иностранная речь. Письменный диалог. Диалог и лексика слова. Профессиональная лексика: военная, техническая, речь ученых, жаргоны, сленг. Синхронная речь героев. Монологические формы речи персонажей. Внутренний монолог героя. Авторский комментарий. Слово в неигровом кино. Знание автором психологических особенностей героя, умение найти с ним контакт. Интервью в неигровом фильме. Роль интервьюера в фильме. Закадровый образ интервьюера.

Провокация интервью как стимулятор в создании рельефных характеров героев. Дикторский текст. Функции дикторского текста: выяснение, дополнение, комментарий, оценка. Функции дикторского текста в развитии сюжета фильма, как одно из средств в его композиционном построении. Эмоциональная окраска дикторского текста. Опасность иллюстративности дикторского текста, его информационной перегруженности. Виды дикторского текста и его место в различных жанрах неигровых фильмов. Принципы взаимодействия дикторского текста и документальной речи. Фильмы, не требующие дикторского текста. Автор фильма, авторский комментарий и его интонация.

Тема 19. Композиция, ее роль в кинодраматургии.

Понятие о композиции фильма. Композиция в игровом фильме, как способ организации художественного материала в кинопроизведения. Принципы организации. Элементы драматургического сюжета, как композиционное пространство истории. Учение о неразрывности формы и содержания. Каждый материал диктует свой принцип композиционного построения, как единственно верный. Композиционные приемы в игровых и неигровых сценариях: операции со временем: перенос времен, торможение или ускорение его хода, повторы тем, трансформация «точки зрения» — передача роли повествователи от автора — герою, перестановка крупных сюжетных «блоков» и так далее. Разные типы композиционного построения игрового и неигрового сценария: а) причинно-следственная или последовательная форма организация художественного материала, б) параллельный принцип организации фабулы и сюжета, в) смешанный принцип, г) новеллистический принцип организации жизненного материала, ассоциативный, абсурдистский и другие.

Тема 20. Современная кинодраматургия.

Панорама современной отечественной и мировой кинодраматургии за последние годы. Популярные жанры в современном кинопроизводстве. Анализ самых рейтинговых фильмов, сделанных в России. Берлинский МКФ (декабрь) Канны (май), Москва (июнь) Карловы Вары (август), Венеция (сентябрь) – самые крупные международные кинофестивали. Анализ фильмов победителей престижных международных кинофестивалей, их жанровое и драматургическое своеобразие. Фильмы в 3Д – новый популярный вид кинематографа. Особенности драматургии кино в 3Д. Мелодрама и кинокомедия 21 века. Исторические фильмы. Крупные российские кинофестивали: «Кинотавр», Выборгский кинофорум, «Сталкер», кинопремии «Ника» и «Белый орел» и другие значимые кинофорумы. Итоги современных российских кинофестивалей за последние годы. Их репертуар, выбор лауреатов, оценки представленных фильмов жюри, кинокритиками и зрителями. Лучшие современные фильмы в таблицах рейтингов, по кассовым сборам и по оценкам кинокритиков. Сходство и расхождение мнений. Сценарии молодых. Артхауз.

Практические занятия

№ п/п	Номер раздела дисциплины	Тема лекции
1	2	4
1	1	Исторические тенденции и основные этапы развития западноевропейской драматургии. Истоки возникновения и развития русской драматургии.

№ п/п	Номер раздела дисциплины	Тема лекции
1	2	4
2	2	Драматургические понятия: замысел, сюжет, фабула, конфликт, перипетии и коллизии, событие, действие – их функциональная характеристика. Понятия стиль, стилизация, стилистика в драматургии. Жанровое разнообразие. Выявление жанрово- стилевых особенностей материала.
3	3	Идейно -тематическая основа драматургического произведения. Сверхзадача и сквозное действие. Основные элементы драматургической композиции. Архитектоника. Пятичастная система. Закон «Золотого сечения». Триада Гегеля.
4	4	Историко-документальная драматургия. Факт и документ. Драматургизация факта.
5	5	Понятие о сценарии. Виды и типы сценариев, их классификация. Сценарий как драматургическая форма ТП. Основные этапы работы над сценарием ТП. Создание идейно-художественного замысла сценария.
6	6	Характеристика видов художественного и документального материала, художественно-выразительных средств.
7	7	Сценарно-режиссерский ход. Сюжетный ход. Символическое содержание зрелища. Сценарный план, его оформление.
8	8	Монтажный лист, его оформление. Дополнительная документация к сценарию.
9	9	Монтаж как способ смыслового построения сценария. Виды монтажа.
10	10	Специфические особенности написания сценария, возникающие проблемы и их решение.
11	11	Элементы драматургического сюжета. Понятие о событии.
12	12	Конфликт в драматургии и в фильме. Повороты конфликта.
13	13	Жанры в кино, роль драматурга в формировании жанра.
14	14	Ремарка, форма записи сценария игрового и неигрового фильма.
15	15	Характер в сценарии и в фильме.
16	16	Драматургия телевизионных форм (ток-шоу, дискуссии и др.)
17	17	Выразительные средства в драматургии кино. Деталь.

№ п/п	Номер раздела дисциплины	Тема лекции
1	2	4
18	18	Драматургический диалог, закадровый текст, авторский монолог, надписи.
19	19	Композиция, ее роль в кинодраматургии.
20	20	Современная кинодраматургия.

6. Тематика курсовых работ/проектов
Курсовые работы/проекты учебным планом не предусмотрены.

7. Контрольные работы
Не предусмотрены

8. Для обучающегося, осваивающего учебную дисциплину, обязательный компонент основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы по направлению подготовки Направленность (профиль) программы специалитета – «Режиссер мультимедиа», одобренной на заседании Учёного совета образовательной организации (протокол от 17.05.2024 № 5), утверждённой ректором Автономной некоммерческой организации высшего образования «Северо-Западный университет» 31.05.2024, по индивидуальному учебному плану (при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося), Университет:

- разрабатывает, согласовывает с участниками образовательных отношений и утверждает в установленном порядке, согласно соответствующему локальному нормативному акту, **индивидуальный учебный план** конкретного обучающегося (*учебный план, обеспечивающий освоение конкретной основной образовательной программы высшего образования на основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося*);

- устанавливает для конкретного обучающегося по индивидуальному учебному плану одинаковые дидактические единицы - элементы содержания учебного материала, изложенного в виде утверждённой в установленном образовательной организацией порядке согласно соответствующему локальному нормативному акту рабочей программы учебной дисциплины, обязательного компонента разработанной и реализуемой Университетом основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы специалитета по направлению подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Направленность (профиль) программы специалитета – «Режиссер мультимедиа», форма обучения – очная, как и для обучающего, осваивающего основную образовательную программу высшего образования в учебной группе;

- определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося (специалиста) **объём учебной дисциплины** с указанием количества академических часов/ ЗЕТ, выделенных на его контактную работу (групповую и (или) индивидуальную работу) с руководящими и (или) научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу высшего образования;

- определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося

(специалиста) количество академических часов/ ЗЕТ по учебной дисциплине, выделенных на его самостоятельную работу (*при необходимости*).

Для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалида, осваивающего учебную дисциплину, обязательный компонент основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы по направлению подготовки Направленность (профиль) программы специалитета – «Режиссер мультимедиа», одобренной на заседании Учёного совета образовательной организации (протокол от 17.05.2024 № 5), утверждённой ректором Автономной некоммерческой организации высшего образования «Северо-Западный университет» 31.05.2024, (при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)), Университет:

- разрабатывает, согласовывает с участниками образовательных отношений и утверждает в установленном порядке согласно соответствующему локальному нормативному акту **индивидуальный учебный план** конкретного обучающегося (специалиста) с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (*при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)*) (*учебный план, обеспечивающий освоение конкретной основной образовательной программы высшего образования на основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося*);

- устанавливает для конкретного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья содержание образования (одинаковые дидактические единицы - элементы содержания учебного материала, как и для обучающего, осваивающего основную образовательную программу высшего образования в учебной группе) и условия организации обучения, изложенного в виде утверждённой в установленном Университетом порядке согласно соответствующему локальному нормативному акту рабочей программы учебной дисциплины, обязательного компонента разработанной и реализуемой им адаптированной основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы специалитета по направлению подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Направленность (профиль) программы специалитета – «Режиссер мультимедиа», а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (для конкретного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий));

- определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося (специалиста) с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (*при наличии факта зачисления такого обучающегося (специалиста) с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)*) **объём учебной дисциплины** с указанием количества академических часов/ ЗЕТ, выделенных на его контактную работу (групповую и (или) индивидуальную работу) с руководящими и (или) научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу высшего образования;

- определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (*при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)*) количество академических часов/ ЗЕТ по учебной дисциплине, выделенных на его самостоятельную работу (*при необходимости*).

9. Особенности организации образовательной деятельности по учебной дисциплине для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе по направлению подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Направленность (профиль) программы специалитета – «Режиссер мультимедиа», одобренной на заседании Учёного совета образовательной организации (протокол от 17.05.2024 № 5), утверждённой ректором Автономной некоммерческой организации высшего образования «Северо-Западный университет» 31.05.2024, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)) осуществляется Университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

Образовательной организацией созданы специальные условия для получения высшего образования по основной образовательной программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Под специальными условиями для получения высшего образования по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе специалитета по направлению подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Направленность (профиль) программы специалитета – «Режиссер мультимедиа», одобренной на заседании Учёного совета образовательной организации (протокол от 17.05.2024 № 5), утверждённой ректором Автономной некоммерческой организации высшего образования «Северо-Западный университет» 31.05.2024, обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание образовательной организации и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение указанной выше основной образовательной программы высшего образована обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)).

При получении высшего образования по указанной выше основной образовательной программе высшего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (*при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося (специалиста) с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)*).

В целях доступности получения высшего образования по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе по направлению подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Направленность (профиль) программы специалитета – «Режиссер мультимедиа», утверждённой ректором Автономной некоммерческой организации высшего образования «Северо-Западный университет» 31.05.2024, лицами с ограниченными возможностями здоровья (при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося (специалиста) с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)) образовательной организацией обеспечивается:

- для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

наличие альтернативной версии официального сайта образовательной организации в сети «Интернет» для слабовидящих;

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация выполняется крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и дублируется шрифтом Брайля);

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию образовательной организации;

- для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество определено с учетом размеров помещения);

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

- для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень рекомендуемой литературы представлен в Приложении 1.

Используемое программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства):

- серверные и пользовательские операционные системы: Microsoft Windows 10 Pro Education лицензионный договор № ЛД/836/782201 от 01.09.2021 до 28.02.2023 (с продлением до 28.08.2024 и далее каждые 18 месяцев), Ubuntu, Debian FreeBSD, Linux.
- пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
- офисные пакеты: Microsoft 365 лицензионный договор № ЛД/836/782202 от 01.09.2021 до 01.09.2024, OpenOffice (*отечественное производство*), LibreOffice;
- облачные сервисы: Яндекс.Облако, Google Documents, Google Sites;
- веб-браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Яндекс (*отечественное производство*);
- программное обеспечение: 1С:Предпр.8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях (*отечественное производство*) лицензионный договор № ЦС21-003296 04.04.2022 до 04.04.2026, ПК АРБИТР (ПК АСМ СЗМА) (*отечественное производство*) лицензионный договор № 21-04/22 от 15.04.2022 до 15.04.2026;

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

https://primo.nlr.ru/ - Каталог российской национальной библиотеки

https://urait.ru/ - Электронная библиотечная система «Юрайт»

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://92.255.101.238:56666/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe - Электронная библиотечная система «Ирбис»

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Помещения для проведения всех видов работы, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимым оборудованием и техническими средствами обучения.

191015, г. Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, дом 7, литера А	**Специализированные многофункциональные учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, в том числе, для организации практической подготовки обучающийся, с перечнем основного оборудования**: Столы для обучающихся; Стулья для обучающихся; Стол педагогического работника; Стул педагогического работника; Компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду лицензиата; Интерактивная доска; Проектор
	Помещения для самостоятельной работы обучающихся с перечнем основного оборудования: Столы для обучающихся; Стулья для обучающихся; Компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду лицензиата; Ноутбуки с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду лицензиата; Принтер; Сканер
	Используемое программное обеспечение (*комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства*): - серверные и пользовательские операционные системы: Microsoft Windows 10 Pro Education лицензионный договор № ЛД/836/782201 от 01.09.2021 до 28.02.2023 (с продлением до 28.08.2024 и далее каждые 18 месяцев), Ubuntu, Debian FreeBSD, Linux. - пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler; - офисные пакеты: Microsoft 365 лицензионный договор № ЛД/836/782202 от 01.09.2021 до 01.09.2024, OpenOffice (отечественное производство), LibreOffice; - облачные сервисы: Яндекс.Облако, Google Documents, Google Sites; - веб-браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Яндекс (отечественное производство);

	- программное обеспечение: 1С:Предпр.8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях (отечественное производство) лицензионный договор № ЦС21-003296 04.04.2022 до 04.04.2026, ПК АРБИТР (ПК АСМ СЗМА) (отечественное производство) лицензионный договор № 21-04/22 от 15.04.2022 до 15.04.2026;

Приложение 1

КАРТА

обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой

Дисциплина **Кинодраматургия**

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Направленность (профиль) программы специалитета – «Режиссер мультимедиа»

Основная литература

1. Фигуровский, Н. Н. Непостижимая кинодраматургия (советы начинающим сценаристам)
2. Пронин, А. А. Введение в драматургию и сценарное мастерство : учебник / А. А. Пронин. — Саратов

Дополнительная литература

1. Маслова, Т. Я. Сценарное мастерство. Драматургия документального фильма : учебное пособие
2. Черняк, М. В. Основы драматургии и сценарного мастерства

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.