

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
РЕСТАВРАЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ

**Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт»**

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Борзов Александр Александрович

Должность: Ректор

Дата подписания: 20.05.2024 11:22:31

Уникальный программный ключ:

455c1bb9c883bfa2e44bcad3e1e

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«КИНОДРАМАТУРГИЯ»,
обязательного компонента
основной профессиональной образовательной программы высшего
образования - специалитет**

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация:

Режиссер игрового кино- и телефильма

Нормативный срок освоения – 5 лет
(форма обучения - очная)

Санкт-Петербург, 2024

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, Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма**, форма обучения – очная, одобренной на заседании Учёного совета образовательной организации (протокол от 17.05.2024 № 5), утверждённой ректором Частного образовательного учреждения высшего образования **«Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт»** 17.05.2024, разработана с учётом рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы образовательной организации на 2024/2025 учебный год, утверждённых ректором образовательной организации 17.05.2024.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована Частным образовательным учреждением высшего образования **«Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт»** 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 **55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма**, одобренной на заседании Учёного совета образовательной организации (протокол от 17.05.2024 № 5), утверждённой ректором Частного образовательного учреждения высшего образования **«Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт»** 17.05.2024, 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.11 обязательной части основной профессиональной образовательной программы 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма

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 13 зачетных единиц, 36 часов.

Форма обучения	Курс/семестр	Аудиторные занятия/контактная работа, час.			СР, час.	Форма аттестации
		Л	П	Патт		
очная	1/2/3	90	108		243	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	Оценочн ые материал ы
	Номер раздел а	Наименование раздела	Л	П	Ла б			
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		8	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практичес ких 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 особенностей материала.	4	4		8	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практичес ких работ
3	3	Тема 3. Идеино - тематическая основа драматургического произведения. Сверхзадача и сквозное действие. Основные элементы драматургической композиции. Архитектоника. Пятичастная система.	4	4		8	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практичес ких работ

№ п/ п	Структура дисциплины		Аудиторные занятия, час.			СР , час .	Код ИДК	Оценочн ые материал ы
	Номер раздел а	Наименование раздела	Л	П	Ла б			
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		8	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практичес ких 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		8	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практичес ких работ
6	6	Тема 6. Характеристика видов художественного и документального материала, художественно-выразительных средств.	4	4		8	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практичес ких работ
7	7	Тема 7. Сценарно-режиссерский ход. Сюжетный ход. Символическое содержание зрелища. Сценарный план, его оформление.	4	4		8	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практичес ких работ
8	8	Тема 8. Монтажный лист, его оформление. Дополнительная документация к сценарию.	4	4		8	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		8	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	

№ п/ п	Структура дисциплины		Аудиторные занятия, час.			СР , час .	Код ИДК	Оценочн ые материал ы
	Номер раздел а	Наименование раздела	Л	П	Ла б			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Виды монтажа.						
Итого (1 семестр):			36	36		72	X	X

№ п/ п	Структура дисциплины		Аудиторные занятия, час.			СР , час .	Код ИДК	Оценочн ые материал ы
	Номер раздел а	Наименование раздела	Л	П	Ла б			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Тема 10. Специфические особенности написания сценария, возникающие проблемы и их решение.	6	6		12	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практичес ких работ
2	2	Тема 11. Элементы драматургического сюжета. Понятие о событии.	6	6		12	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практичес ких работ
3	3	Тема 12. Конфликт в драматургии и в фильме. Повороты конфликта.	6	6		12	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практичес ких работ
4	4	Тема 13. Жанры в кино, роль драматурга в формировании жанра.	6	6		12	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практичес ких работ
5	5	Тема 14. Ремарка, форма записи сценария игрового и неигрового фильма.	6	6		12	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практичес ких работ
6	6	Тема 15. Характер в сценарии и в фильме.	6	6		12	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практичес ких работ
Итого (2 семестр):			36	36		72	X	X

№ п/ п	Структура дисциплины		Аудиторные занятия, час.			СР , час .	Код ИДК	Оценочн ые материал ы
	Номер раздел а	Наименование раздела	Л	П	Ла б			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Тема 16. Драматургия телевизионных форм	3	7		19	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	Ла б			
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		19	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		19	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		19	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практических работ
5	5	Тема 20. Современная кинодраматургия.	3	7		19	ОПК-5.1.2 ОПК-5.2.2 ОПК-5.3.2	защита практических работ
Итого (2 семестр):			18	36		99	Х	Х

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. Идеино-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 идеино-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 способ реализации 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 действие.

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 сюжета 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 стилизованной 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 написания заявки, синопсиса и эпизодики. 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, жестиковать, 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 телеромана.

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 кинопроизведении. 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 повествователя от автора — герою, перестановка крупных сюжетных «блоков» и так далее. Разные типы композиционного построения игрового и неигрового сценария: а) причинно-следственная или последовательная форма организации 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) Канн (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 дисциплин ы	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 дисциплин ы	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 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма, форма обучения - очная, одобренной на заседании Учёного совета образовательной организации (протокол от 12.05.22 № 7), утверждённой ректором Частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт» 12.05.2022, по индивидуальному учебному плану (при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося), Институт:

- 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 Институтom основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма**, форма обучения – очная, как и для обучающегося, осваивающего основную образовательную программу высшего образования в учебной группе;

- определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося (бакалавра) **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 (бакалавра) 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 **55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма**, форма обучения – очная, одобренной на заседании Учёного совета образовательной организации (протокол от 12.05.22 № 1), утверждённой ректором Частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт» 12.05.2022, (*при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)*), **Институт:**

- разрабатывает, согласовывает с участниками образовательных отношений и утверждает в установленном порядке согласно соответствующему локальному нормативному акту **индивидуальный учебный план** конкретного обучающегося (бакалавра) 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 обучающегося, осваивающего основную образовательную программу высшего образования в учебной группе) и условия организации обучения, изложенного в виде утверждённой в установленном Институте порядке согласно соответствующему локальному нормативному акту рабочей программы учебной дисциплины, обязательного компонента разработанной и реализуемой им адаптированной основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма**, форма обучения – очная, 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 (бакалавра) с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (*при наличии факта зачисления такого обучающегося (бакалавра) 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, Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма**, форма обучения – очная, одобренной на заседании Учёного совета образовательной организации (протокол от 12.05.22 № 7), утверждённой ректором Частного образовательного учреждения высшего образования «**Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт**» 12.05.2022, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (*при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)*) осуществляется Институтом 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 бакалавриата по направлению подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения, Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма**, форма обучения – очная, одобренной на заседании Учёного совета образовательной организации (протокол от 12.05.22 № 7), утверждённой ректором Частного образовательного учреждения высшего образования «**Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт**» 12.05.2022, 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 образования 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 (бакалавра) 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, Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма**, форма обучения – очная, утверждённой ректором Частного образовательного учреждения высшего образования «**Санкт-**

Петербургский реставрационно-строительный институт» 12.05.2022, лицами с ограниченными возможностями здоровья (при наличии факта зачисления в образовательную организацию такого обучающегося (бакалавра) 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.nl.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**

Код, направление подготовки **55.05.01 Режиссура кино и телевидения,**

Специализация: Режиссер игрового кино- и телефильма, форма обучения – очная

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.