

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор НОЦ «Институт
непрерывного образования»

Е.В. Мошкина

2024 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Сценарист»

Красноярск 2024

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Сценарист»

Форма обучения: очно-заочная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
 Срок обучения: 378 часов (9 месяцев).

№ п/п	Наименование дисциплин (модулей, курсов) и разделов	Общая трудоемкость, ч.	Всего контактн., ч.	Контактные часы		СРС, ч.	Формы контроля
				Лекции	Практ. и семинарские занятия		
I	Введение в теорию и практику кинодраматургии. Основы написания киносценария	146	90	8	82	56	Зачет
II	История отечественного и зарубежного кинематографа	130	98	32	66	32	Зачет
III	Сценарий короткометражного фильма (пилотной серии сериала)	90	56	10	46	34	Зачет
IV	Итоговая аттестация	12	8		8	4	Защита итоговой аттестационной работы
	Итого	378	252	50	202	126	

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Сценарист»

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование

Срок обучения: 378 часа (9 месяцев).

Форма обучения: очно-заочная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Режим занятий: 11–14 часов в неделю.

№ п/п	Наименование дисциплин (модулей, курсов) и разделов	Общая трудоемкость, ч.	Всего контактн., ч.	Контактные часы		СРС, ч.	Результаты обучения
				Лекции	Практ. и семинарские занятия		
I	Введение в теорию и практику кинодраматургии. Основы написания киносценария	146	90	8	82	56	PO1–PO4
1.1	Введение в теорию драматургии	10	6	2	4	4	PO1.1, PO1.3, PO3.2
1.2	Структура сценария	10	6	2	4	4	PO2.2, PO2.3, PO3.3, PO3.4, PO4.1, PO4.2
1.3.	Герой. Внешний и внутренний мир	14	6	2	4	8	PO2.1, PO2.3, PO4.1, PO4.2, PO4.4
1.4	Основные категории кинодраматургии: фабула, сюжет	10	6	2	4	4	PO1, PO4.1, PO4.2, PO4.4
1.5	Визуальный образ	12	8		8	4	PO1, PO4.1, PO4.2–PO4.4
1.6	Специфика малых форм в кино (сценарий короткометражного фильма)	12	8		8	4	PO1, PO2, PO4
1.7	Реплика. Монолог. Диалог. Закадровый текст	12	8		8	4	PO1, PO2, PO4.1, PO4.2
1.8	Действие фильма в сценарии: Что? Где? Когда?	12	8		8	4	PO1, PO2, PO4
1.9.	Время и пространство в кино	12	8		8	4	PO1, PO2, PO4
1.10	Конфликт и коллизия: типы конфликтов	12	8		8	4	PO1, PO4

№ п/п	Наименование дисциплин (модулей, курсов) и разделов	Общая трудоемкость, ч.	Всего контактн., ч.	Контактные часы		СРС, ч.	Результаты обучения
				Лекции	Практ. и семинарские занятия		
	в кинодраматургии						
1.11.	Особенности экранизации литературного произведения	12	8		8	4	PO2, PO3.1
1.12	Подготовка сценария для представления инвесторам (представителям индустрии)	16	8		8	8	PO4
1.13	<i>Зачет по модулю 1</i>	2	2		2		<i>PO1–PO4</i>
II	История отечественного и зарубежного кинематографа	130	98	32	66	32	PO3, PO5
2.1	История отечественного кинематографа	64	48	16	32	16	PO3, PO5
2.1.1	Кинематограф дореволюционной России	8	6	2	4	2	PO3.1–PO3.4, PO5.1, PO5.2
2.1.2	Рождение и становление советского кино	8	6	2	4	2	PO3.1–PO3.4, PO5.1, PO5.2
2.1.3	Советский кинематограф в 1930-е	8	6	2	4	2	PO3.1–PO3.4, PO5.1, PO5.2
2.1.4	Отечественный кинематограф в 1940-е	8	6	2	4	2	PO3.1–PO3.4, PO5.1, PO5.2
2.1.5.	Советское кино в период «оттепели» (1950-е – 1960-е)	8	6	2	4	2	PO3.1–PO3.4, PO5
2.1.6	Эпоха «Застоя» в кино. Развитие киноискусств в 1970-е	8	6	2	4	2	PO3.1–PO3.4, PO5
2.1.7	Отечественный кинематограф в период «перестройки» и первое постсоветское десятилетие	8	6	2	4	2	PO3.1–PO3.4, PO5
2.1.8	Современное Российское кино (2000–2020-е)	8	6	2	4	2	PO3.1–PO3.4, PO5
2.2.	История зарубежного кинематографа	66	50	16	34	16	PO3, PO5
2.2.1	На заре кинематографа (1895–1908 гг.)	8	6	2	4	2	PO3.1–PO3.4, PO5.1–PO5.2
2.2.2	Становление игрового кино в 1910-х гг.	8	6	2	4	2	PO3.1–PO3.4,

№ п/п	Наименование дисциплин (модулей, курсов) и разделов	Общая трудоемкость, ч.	Всего контактн., ч.	Контактные часы		СРС, ч.	Результаты обучения
				Лекции	Практ. и семинарские занятия		
							PO5.1–PO5.2
2.2.3	Мировое кино в 1920-е	8	6	2	4	2	PO3.1–PO3.4, PO5.1, PO5.2
2.2.4	Начало эры звукового кино (1930-е)	8	6	2	4	2	PO3.1–PO3.4, PO5.1–PO5.2
2.2.5	Мировой кинематограф в 1940–1950-е	8	6	2	4	2	PO3.1–PO3.4, PO5.1, PO5.2
2.2.6	«Игры интеллектуалов». Мировое кино в 1960–1970-е гг.	8	6	2	4	2	PO3.1–PO3.4, PO5
2.2.7	«Парадоксы глобализации». Мировое кино в конце XX века	8	6	2	4	2	PO3.1–PO3.4, PO5
2.2.8	Мировое кино XXI века. «Мейнстрим и фестивальныи калейдоскоп»	8	6	2	4	2	PO3.1–PO3.4, PO5
2.2.9	Зачет по модулю 2	2	2		2		PO3.1–PO3.4, PO5
III	Структура сценария. Сценарий короткометражного фильма	90	56	10	46	34	PO1–PO5
3.1.1	Обзор мирового опыта. История развития сценарного искусства. Современные тренды и «подводные» камни в работе в различных жанрах. Востребованность сценариев на основе литературного произведения	6	6	2	4	-	PO3.1–PO3.4, PO5
3.1.2	Особенности написания сценария под производство: учет финансовых условий без потери художественного результата	8	6	2	4	2	PO1, PO2, PO3.1, PO3.4, PO3.5, PO5, PO4.1–PO4.3
3.1.3	Сценарий короткометражного фильма (логлайн, тэглайн, синопсис)	8	6	2	4	2	PO2, PO4.5
3.1.4	Основные востребованные жанры в кино и их особенности: драма, мелодрама, триллер, комедия и др.	14	10	2	8	4	PO3.2, PO3.5, PO4.1–PO4.4, PO5

№ п/п	Наименование дисциплин (модулей, курсов) и разделов	Общая трудоемкость, ч.	Всего контактн., ч.	Контактные часы		СРС, ч.	Результаты обучения
				Лекции	Практ. и семинарские занятия		
3.1.5	Специфика комедийного жанра	10	6	2	4	4	PO3.2, PO3.4, PO3.5, PO4.1–PO4.4, PO5
3.1.6	Творческая работа со сценарием (завязка, композиция сценария)	14	8		8	6	PO1–PO5
3.1.7	«Герой», «персонаж», «характер». Разработка образа героев	12	4		4	8	PO2–PO5
3.1.8	Замысел в короткометражном кино. Разбор работ студентов	16	8		8	8	PO3–PO5
3.1.9.	<i>Зачет по модулю 3</i>	2	2		2		<i>PO1–PO5</i>
IV	Итоговая аттестация. Защита итоговой аттестационной работы (питчинг проектов)	12	8		8	4	PO1–PO5
	Итого	378	252	50	202	126	

Календарный учебный график*
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Сценарист»

Наименование модулей (курсов)	Неделя	Объем учебной нагрузки, ч	Виды занятий (количество часов)						Формы контроля
			Лекции	Практ. и семинарские занятия	СРС	Консуль- тация	Контр. работа	Тест	
Введение в теорию и практику кинодраматургии. Основы написания киносценария	1–13	146	8	82	56				Зачет
История отечественного и зарубежного кинематографа	14–26	130	32	66	32				Зачет
Сценарий короткометражного фильма (пилотной серии сериала)	27–34	90	10	46	34				Зачет
Итоговая аттестация	35–36	12		8	4				Защита итоговой аттестационной работы
Итого		378	50	202	126				

**Календарный учебный график составляется для программ профессиональной переподготовки и представляет собой график учебного процесса, устанавливающий последовательность и продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, стажировок, итоговой аттестации*

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Аннотация программы

Дополнительное профессиональное образование для сценаристов — фундамент для развития кино и теле- и видео-индустрии на высоком уровне. Увеличение спроса на отечественный визуальный продукт создает условия для усиленной производственной работы стримминговых платформ, теле и кино-производственных студий, которые в свою очередь нуждаются в квалифицированных сценаристах.

Программа профессиональной переподготовки «Сценарист» разработана с целью формирования и совершенствования необходимых профессиональных компетенций у слушателей, имеющих высшее (или среднее профессиональное) образование, либо его получающих, которые желают приобрести навык работы с литературным, стилистически выверенным текстом. Курс позволит получить базовые компетенции и знания для создания драматургического произведения либо редакции существующего и его последующего применения в области кино и видеопроизводства (создание либо адаптация сценариев: фильмов для киностудий, телевизионных фильмов и телепередач, сценариев рекламных роликов).

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми функциями специалиста по производству продукции телерадиовещательных средств массовой информации, профессиональных компетенций специальности «Кинодраматург» (в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 52.03.06 «Драматургия»), требованиями к профессиональным компетенциям, предъявляемых к специалистам на рынке труда.

В рамках данной программы слушатели рассматривают вопросы, связанные с профессиональной деятельностью сценариста; знакомятся с особенностями построения киноповествования, архитектурой произведения драматургии, выстраиванием киносценария как в целом, так и в отдельных его эпизодах; изучают историю кинематографа; создают стилистически грамотный, выразительный драматический материал для профессионального актерского исполнения; используют новые тенденции современной кинодраматургии в собственной работе.

Курс представлен модулями информационной, историографической, технолого-производственной направленности, которые позволят слушателям не только получить знания в области написания и редакции драматургического произведения, но и сформировать навыки их применения в профессиональной деятельности, что обеспечено запланированными практическими занятиями.

В результате обучения выпускник программы будет способен осуществлять следующую деятельность в сфере культуры и искусства:

– Инициировать творческие идеи художественных проектов в области кинематографии и телевидения.

- Проводить анализ творческой идеи/материала для нового сценарного продукта по результатам изучения российских и зарубежных кинопроизведений.
- Оценивать оригинальность идеи, ее актуальность и востребованность.
- Проводить оценку художественной ценности сценарного продукта.
- Определять формат, тематику сценарного материала и проводить его оценку успешности.
- Определять целевую аудиторию.
- Оценивать качество сценарного материала.
- Создавать и редактировать сценарный материал разной стилистики и жанров.

1.2. Цель программы

Цель программы профессиональной переподготовки — получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области создания сценариев к произведениям экранных искусств (кино, видео, телевидение), способствующих удовлетворению и формированию информационных, профессиональных, образовательных и культурных потребностей кино и телезрителей, развитию культуры и образования посредством презентации качественного визуального материала.

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с:

- трудовыми функциями профессионального стандарта 11.005 «Специалист по производству продукции телерадиовещательных средств массовой информации», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 811н от 28.10.2014;
- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 52.03.06 «Драматургия» (бакалавриат), профиль подготовки «Драматургия кино и телевидения» от 16.11.2017 № 1130, зарегистрирован в министерстве юстиции 06.12.2017 № 49137.

Слушателю, успешно завершившему обучение по данной программе, выдается диплом о профессиональной переподготовке с правом ведения профессиональной деятельности в сфере создания (редактуры) драматургического произведения для кино и видеопроизводства.

1.3. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе профессиональной переподготовки:

04 Культура, искусство (в сфере кино и теле производства: производящие киностудии, киностудии неигровых фильмов, производящие студии телевизионных фильмов и программ, средства массовой информации (телевизионные художественные программы, профильные издательства), продюсерские компании.

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.

Объекты профессиональной деятельности

Объектами профессиональной деятельности слушателей являются:

- зрители как потребители художественно-творческой продукции кинематографа и телевидения;
- продюсеры, редакторы, руководители продюсерских и производящих компаний в сфере телевидения и кино;
- кино и телестудии, продюсерские компании;
- библиотечно-информационные ресурсы и программное обеспечение;
- исполнители произведений кинематографа и телевидения;
- творческо-производственные коллективы в сфере телевидения и кинематографа.

Уровень квалификации

Дополнительная программа профессиональной переподготовки «Сценарист» обеспечивает достижение *шестого* уровня квалификации в соответствии с требованиями профессионального стандарта 11.005 «Специалист по производству продукции телерадиовещательных средств массовой информации», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 811н от 28.10.2014.

Программа является преемственной к основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 52.03.06 «Драматургия» (уровень бакалавриата).

1.4. Компетенции (трудовые функции) в соответствии с профессиональным стандартом

В соответствии с профессиональным стандартом 11.005 «Специалист по производству продукции телерадиовещательных средств массовой информации», можно выделить следующие трудовые функции и профессиональные компетенции, на совершенствование и/или формирование которых направлена программа:

Код	Наименование обобщенной трудовой функции	Уровень квалификации	Наименование трудовой функции	Код	Уровень (подуровень) квалификации
Профессиональный стандарт 11.005 «Специалист по производству продукции телерадиовещательных средств массовой информации»					
А	Творческо-организационная деятельность по созданию новых	6	Определение формата, тематики и оценка материала для нового продукта телерадиовещательных СМИ	А/01.6	6

Код	Наименование обобщенной трудовой функции	Уровень квалификации	Наименование трудовой функции	Код	Уровень (подуровень) квалификации
	продуктов телерадиовещательных СМИ		Подготовка создания сценарного материала нового продукта	A/02.6	6

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 52.03.06 «Драматургия», слушатель будет обладать следующими общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:

Наименование общепрофессиональной компетенции	Наименование профессиональной компетенции
ОПК-1 Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	ПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности. Анализировать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
	ПК-2 Способен демонстрировать знания и опыт в широком диапазоне творческой практической деятельности, при работе над созданием, переработкой и адаптацией произведений литературы к условиям кинопроизводства
ОПК-2 Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ПК-3 Способен инициировать творческие проекты и разрабатывать собственные сценарные произведения различной стилистики и жанров, опираясь на знание законов драматургии
ОПК-3 Способен осуществлять поиск информации в области культуры и искусства, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий, использовать ее в своей профессиональной деятельности	ПК-4 Проводить анализ творческой идеи/материала, ее оригинальность и востребованность для нового сценарного продукта по результатам изучения российских и зарубежных произведений в том числе при помощи информационно-коммуникационных технологий
	ПК-5 Способен определять формат, тематику сценарного материала и проводить его оценку успешности на основе анализа отечественного и зарубежного опыта в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

Поскольку профессиональный стандарт для профессии «Сценарист» («Драматург») отсутствует, руководствуясь п. 3.5 Федерального государственного образовательного стандарта 52.03.06 «Драматургия» (бакалавриат) профессиональные компетенции определены на основе анализа

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к специалистам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, в которой востребованы данные специалисты.

1.5. Планируемые результаты обучения

Слушатель, освоивший программу, будет обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:

Результаты обучения	Планируемые результаты обучения
РО1. Определять формат, тематику материала для нового продукта (трудовая функция А/01.6)	РО1.1. Оценивать оригинальность идеи нового продукта
	РО1.2. Оценивать актуальность нового продукта, его художественной ценности и востребованности
	РО1.3. Определять целевую аудиторию нового продукта
РО2. Создавать сценарный материал нового продукта (трудовая функция А/02.6)	РО2.1. Инициировать творческие идеи для создания нового продукта
	РО2.2. Формировать требования к создаваемому сценарному материалу
	РО2.3. Оценивать качество сценарного материала.
	РО2.4. Создавать оригинальные драматургические произведения для создания произведений в области экранных искусств
РО3. Оценивать произведение драматургии в широком культурно-историческом контексте, учитывая его стилистические особенности, в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода (ПК-1, ПК-2)	РО3.1. Выявлять слабые и сильные стороны проекта, его художественную ценность
	РО3.2. Анализировать особенности культурного процесса и многообразие достижений мировой драматургии в культурной жизни общества
	РО3.3. Определять стилистические особенности авторов разных эпох и направлений, исходя из культурно-исторического контекста создания произведения
	РО3.4. Определять художественные достоинства и зрительский потенциал кинопроекта
	РО3.5. Использовать современные тенденции современной кинодраматургии в собственной работе
РО4. Разрабатывать собственные сценарные произведения различной стилистики и жанров, опираясь на знание законов драматургии (ПК-3)	РО4.1. Создавать архитеконику произведения драматургии: фиксировать главные признаки его замысла, стилистики, особенностей воплощения. Выстраивать драматическое действие как в цельном сценарии, так и в отдельных эпизодах
	РО4.2. Создавать стилистически грамотный, выразительный драматический диалог, ролевой материал для профессионального актерского исполнения
	РО4.3. Адаптировать произведения драматургии под условия кинопроизводства
	РО4.4. Применять драматургические средства эмоционального, чувственно-психологического, идейного воздействия на аудиторию при создании

Результаты обучения	Планируемые результаты обучения
	сценарного произведения
	РО4.5. Создавать тэглайн, логлайн, краткий и развернутый синопсис кинопроекта
РО5. Оценивать творческую идею/материал, ее оригинальность, формат, тематику и востребованность для нового сценарного продукта по результатам изучения российских и зарубежных произведений в том числе при помощи информационно-коммуникационных технологий (ПК-4, ПК-5)	РО5.1. Анализировать тенденции и направления развития отечественного и зарубежного кинематографа для последующего применения в собственном производстве
	РО5.2. Анализировать различные кинематографические тексты, медиатексты с учетом специфики и многообразия индивидуальных языков
	РО5.3. Оценивать степень влияния развития современных технологий на кинематограф

1.6. Категория слушателей

Лица, желающие освоить новую профессию.

1.7. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение

Слушателю необходимо иметь высшее образование или среднее профессиональное образование либо находиться в процессе получения данного образования.

1.8. Трудоемкость обучения

Трудоемкость обучения по программе составляет 378 академических часов, включая самостоятельную работу слушателей.

1.9. Форма обучения: очно-заочная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.10. Требования к материально-техническому обеспечению, необходимому для реализации дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки (требования к аудитории, компьютерному классу, программному обеспечению)

Программа профессиональной переподготовки реализуется в смешанной модели обучения в системе электронного обучения СФУ «е-Курсы» (<https://e.sfu-kras.ru/>). Слушателям необходимо стандартное программное обеспечение (операционная система, офисные программы) и выход в интернет.

Для проведения очных занятий необходима аудитория, оборудованная экраном, мультимедиа проектором и компьютером.

1.11. Особенности (принципы) построения дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки

Особенности программы профессиональной переподготовки «Сценарист»:

- выполнение комплексных (сквозных) учебных заданий, требующих практического применения знаний и умений, полученных в ходе изучения логически связанных дисциплин;
- выполнение итоговых аттестационных работ по реальному заданию;
- применение электронных образовательных ресурсов;
- приглашение в качестве преподавателей профессиональных сценаристов с успешным опытом работы.

1.12. Документ об образовании: диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Обучение по программе профессиональной переподготовки реализуется в формате смешанного обучения, с применением активных технологий совместного обучения в электронной среде. Лекционный материал предоставляется в виде онлайн-занятий. Лекционные материалы сопровождаются презентациями, заданиями и дискуссиями в чатах дисциплины или очно. Изучение теоретического материала (СРС) предполагается до и после синхронной части работы.

Материально-технические условия реализации дисциплины

Синхронные занятия (вебинары со спикерами) реализуются на базе инструментов видеоконференцсвязи и очно, и включают в себя теоретические и практические занятия, сочетающие в себе выполнение творческих заданий и упражнений, дискуссию по изученному самостоятельно либо во время лекций материалу, разбор выполненных заданий в группе, индивидуальную работу со сценарием учебного проекта фильма. Для проведения синхронных занятий применяются программы видеоконференцсвязи. В качестве площадок для совместной синхронной и асинхронной работы будут использованы комнаты в сервисе видеоконференцсвязи.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Программа может быть реализована как очно, так и заочно, в том числе, с применением дистанционных образовательных технологий. Она включает занятия лекционного типа, семинарские, практические, активные и ситуативные методы обучения.

Содержание комплекта учебно-методических материалов

Электронный учебно-методический комплекс содержит: систему навигации по программе (учебно-тематический план, интерактивный график работы по программе, сведения о результатах обучения, о преподавателе дисциплины, чат для объявлений и вопросов преподавателю), набор презентаций к лекциям, список литературы и визуального материала, необходимого для успешного прохождения курса, систему заданий с подробными инструкциями, списки основной и дополнительной литературы. В электронном курсе реализована система обратной связи, а также онлайн-площадки для взаимного обучения.

Виды и содержание самостоятельной работы

Выполнение самостоятельной работы слушателями предполагается в дистанционном режиме в рамках электронного курса. Самостоятельно слушателями изучаются представленные теоретические материалы в форме интерактивных лекций и в текстовом варианте, просматриваются учебные видео из сети Интернет по изучаемому вопросу, список фильмов и литературы, необходимых для обязательного ознакомления.

Также слушатели самостоятельно проводят анализ и систематизацию материала в рамках выполнения практических заданий и собственного творческого проекта (написания сценария фильма).

Для оценки уровня усвоения изученного учебного материала в теоретических блоках слушатели выполняют контрольные задания.

III. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ

Реализация программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками СФУ и приглашенными специалистами.

Руководитель программы:

Белецкая Ульяна Анатольевна, заместитель директора НОЦ ИК, куратор культурных проектов, продюсер документального кино (продюсер фильмов:

2017 – «Сильная доля», режиссер Вадим Воронцов (г. Новосибирск), участник конкурсной программы фестиваля «Флаэртиана», специальный приз фестиваля «Будем жить».

2018 – «Видно будет», режиссер Виктор Тertyшный (г. Красноярск).

2019 – «Иванова лествица», реж. Николай Бем (г. Красноярск) – участник конкурсной программы фестиваля Vizion du Reel (Швейцария), главный приз Казанского международного кинофестиваля, участник фестиваля «Флаэртиана», главный приз Иранского международного кинофестиваля.

2019 – «Мотылек», реж. Артур Соколов. Продюсеры Ксавье Рошер, Николай Бем, Ульяна Белецкая. Фильм участник фестиваля États généraux du film documentaire – Lussas 2019, МКФ «Флаэртиана».

2020/2022 – руководитель проекта «Образовательные семинары для режиссеров и продюсеров документального кино «SiberiaDOC».

2023 – «Мастерская», режиссер Мария Красноперова.

2024 – «Пока течет река», режиссер Мария Красноперова.

2025 – «Старик и море», реж. Елена Тиханова (в производстве).

Преподаватели программы:

Гурина Анна Николаевна, актриса драматического театра и кино, драматург, сценарист.

Окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (2010) и Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) им. С.А. Герасимова.

Работала в кинокомпаниях «Щука», «Марс медиа», «Авва-фильм», «СТВ», «Райс плюс». Сценарист на канале РЕН ТВ и главный редактор кинокомпании «Ветер перемен».

Автор сборника повестей и рассказов «Обратная сторона игры».

Лауреат национальной литературной премии «Золотое перо Руси» в номинации «Проза» за высокое художественное мастерство короткого рассказа, Всероссийского литературного конкурса «Жемчужное ожерелье» (2021), победитель XVIII Международного литературного конкурса «Славянская лира» (2021) в номинации «Малая проза», финалист международной литературной премии «Ступень к Парнасу» (2021).

Фильмография сценариста:

2018 – «Постоянство воды», реж. Ксения Лаврова.

2022 – «Чекаго», реж. Николай Рыбников.

2023 – «Хам Арах», реж. Михаил Мерзликин.

2024 – «Шаман», реж. Михаил Мерзликин.

Шагалова Екатерина Александровна, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актриса. Член Гильдии кинорежиссёров России.

Окончила ВГИК сценарный факультет и ГИТИС (РАТИ) – факультет режиссуры.

Призы и награды

Призы за фильм «Собака Павлова»

1. «За лучший дебют» («Окно в Европу», Выборг, 2005).

2. Гран-при за лучший игровой фильм («Сталкер», Москва, 2005).

3. Приз Гильдии кинокритиков и киноведов («Сталкер», Москва, 2005).

4. Специальный приз генерального спонсора (МКФ «Pacific Meridian», Владивосток, сентябрь 2006).

5. «За лучший дебют» («Амурская осень», Благовещенск, 2006).

6. «За лучшую режиссуру» («Амурская осень», Благовещенск, 2006).

7. Специальный приз продюсера фестиваля («Амурская осень», Благовещенск, 2006).

Фильмография сценариста:

2005 – «Собака Павлова», реж. Катя Шагалова.

2008 – «Однажды в провинции», реж. Катя Шагалова.

2010 – «Обитель», реж. Алена Райнер.

2011 – «Новая жизнь сыщика Гурова», реж. Федор Петрухин.

2012 – «Одиссея сыщика Гурова», реж. Федор Петрухин.

2012 – «Примета на счастье», реж. Катя Шагалова.

2013 – «Счастливый маршрут», реж. Виктория Держицкая.

2016 – «Хирургия. Территория любви», реж. Роман Бровко.

Фильмография режиссера:

2005 – «Собака Павлова».

2008 – «Однажды в провинции».

2012 – «Источник счастья».

2012 – «Примета на счастье».

2013 – «Тамарка» (мини-сериал).

2015 – «Сводные судьбы» (мини-сериал).

2016 – «Куркуль» (мини-сериал).

2017 – «Дорога из желтого кирпича» (мини-сериал).

2021 – «Инкубатор» (сериал).

Фильмография актера:

2001 – «Ростов-папа», реж. Кирилл Серебренников.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1. Учебно-методическое обеспечение, в т.ч. электронные ресурсы сети Интернет

Основная литература

1. Арабов Ю.Н. Солнце и другие сценарии / Ю.Н. Арабов. – СПб.: Изд-во «Амфора», 2006. – 584 с.
2. Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Категории / Аристотель. – М.: Изд-во «Эксмо», 2023. – 1391 с.
3. Вольгер К. Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино / К. Вольгер. – М.: Изд-во «Альпина нон-фикшн», 2015. – 476 с.
4. Воронежская-Соколова Ю.Г. История зарубежного кино: учеб. пособие / Ю.Г. Воронежская-Соколова, С.И. Мельникова. – СПб.: СПбГИКиТ, 2019. – 109 с.
5. Время сериала. Контуры нового телевидения: [Сборник] / М-во культуры Рос. Федерации, Рос. акад. наук. Рос. ин-т истории искусств; [Сост. и отв. ред. Р.Д. Копылова]. – СПб.: РИИИ, 2001. – 208 с.
6. Время сериала. Контуры нового телевидения: [Сборник] / М-во культуры Рос. Федерации, Рос. акад. наук. Рос. ин-т истории искусств; [Сост. И отв. ред. Р.Д. Копылова]. – СПб.: РИИИ, 2001. – 208 с.
7. Добротворский С.Н. Кино на ощупь: статьи / С.Н. Добротворский. – 2-е изд., доп. – СПб.: Сеанс, 2005. – 544 с.
8. Зоркая Н.М. История отечественного кино / Н.М. Зоркая. – М.: Изд-во «Белый город», 2014. – 511 с.
9. Индик У. Психология для сценаристов. Построение конфликта в сюжете / У. Индик. – М.: Изд-во «Альпина нон-фикшн», 2016. – 348 с.
10. История зарубежного кино (1945–2000): [учебник] / Е.С. Громов и др.]; отв. ред. В.А. Утилов. – М.: Прогресс-Традиция, 2005. – 566 с.
11. История отечественного кино: хрестоматия / отв. ред. А.С. Трошин. – М.: Канон+, 2012. – 672 с.
12. Кино Азии, Африки, Австралии, Латинской Америки: Режиссерская энциклопедия / Науч.-исслед. Ин-т киноискусства. – М.: Материк, 2001. – 140 с.
13. Кино США. Режиссерская энциклопедия / Науч.-исслед. Ин-т киноискусства. – М.: Материк, 2002. – 276 с.
14. Кларк Р.П. 50 приемов письма / Р.П. Кларк. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 320 с.
15. Ковалов О.А. Из(л)учение странного. Том 1 / О.А. Коновалов. – СПб.: Изд-во «Сеанс», 2016. – 328 с.
16. Ковалов О.А. Из(л)учение странного. Том 2 / О.А. Коновалова. – СПб.: Изд-во «Сеанс», 2017. – 328 с.

17. Ковалов О.А., Марголит Е.Я. Советский экспрессионизм: От Калигари до Сталина / О.А. Коновалов, Е.Я. Марголитю. – СПб.: Изд-во «Порядок слов», 2019. – 464 с.
18. Ландау Н. Дорожная карта шоуранера: путешествие в профессию со сверхточным навигатором: 21 полезный совет для сценаристов: как создать и поддерживать успешный телесериал / Н. Ландау. – М.: Изд-во «Бомбора», 2022. – 447 с.
19. Макки Р. История на миллион долларов / Р. Макки. – М.: Изд-во «Альпина нон-фикшн», 2019. – 456 с.
20. Митта А.Н. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Курасаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... / А.Н. Митта. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: АСТ, 2019. – 469 с.
21. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма / Л.Н. Нехорошев. – М.: Изд-во ВГИК, 2018. – 136 с.
22. Разлогов К.Э. Кинопроцесс XX – начала XXI века: искусство экрана в социодинамике культуры: теория и практика: учеб. пособие / К.Э. Разлогов. – М.: Академический Проект, 2016. – 640 с.
23. Разлогов К.Э. Кинопроцесс XX – начала XXI века: искусство экрана в социодинамике культуры: теория и практика: учеб. пособие / К.Э. Разлогов. – М.: Академический Проект, 2016. – 640 с.
24. Разлогов К.Э. Мировое кино. История искусства экрана / К.Э. Разлогов. – М.: Изд-во «Эксмо/», 2011. – 687 с.
25. Садуль Ж. Всеобщая история кино / пер. с фр.; общ. Ред. и вступ. Ст. проф. С.И. Юткевича. – М.: Искусство, 1958–1963.
26. Сегер Л. Как хороший сценарий сделать великим / Л. Сегер. – М.: Изд-во «Манн, Иванов и Фербер», 2019. – 312 с.
27. Скороход Н.С. Основы кинодраматургии: учеб. пособие / Н.С. Скороход, Т.Д. Рахманова; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения». – СПб.: СПбГИКиТ, 2017. – 112 с.
28. Снайдер Б. Спасите котика / Б. Снайдер. – М.: Эксмо, 2023. – 224 с.
29. Сурмели А. Искусство телесценария: учеб. пособие / А. Сурмели. – 5-е, стер. – СПб.: Планета музыки, 2021. – 224 с.
30. Филд С. Киносценарии / С. Филд. – М.: Изд-во «Эксмо», 2016. – 384 с.

Дополнительная литература

1. Гиленсон Б.А. История античной литературы: учебник для студентов филол. факультетов педагог. вузов: в 2 кн. Кн. 2. Древний Рим. – 3-е изд., стер. – М.: Флинта, 2018. – 382 с
2. Егорова Л.П. История русской литературы XX века. Первая половина. Учебник: в 2 кн. – Кн. 1: Общие вопросы. Учебник / Л.П. Егорова, А.А. Фокин, И.Н. Иванова. – М.: Флинта, 2019. – 450 с.
3. Журнал «Искусство кино». – URL: <https://kinoart.ru/>.

4. Журнал «Сеанс», <https://seance.ru>
5. Зак М.Е, Ромм М.И. и традиции советской кинорежиссуры: монография // М.И. Ромм, М.Е. Зак. – М.: Искусство, 1975. – 280 с.
6. Киричук Е.В. История зарубежной литературы XX века: учеб. пособие / Е.В. Киричук. – М.: Флинта, 2017. – 72 с.
7. Костелянец Б.О. Проблема действия в теории драмы Г.Э. Лессинга // Левбарг Л.А. Из научного наследия: сб. Под ред. Л.И Гительмана и В.И. Максимова. – СПб., 1997 (Или: Костелянец Б.О. Драма и действие. – М., 2007).
8. Костелянец Б.О. Драма и действие: лекции по теории драмы: учеб. пособие / Б.О. Костелянец; под ред. В.А. Сахновского-Панкеева. – Л.: ЛГИТМиК, 1976. – 159 с.
9. Кэмпбелл Д. Тысячеликий герой: [Пер. с англ.] / Джозеф Кэмпбелл; [Вступ. Ст. Н. Калины]. – М.: РЕФЛ-бук; Киев: АСТ, 1997. – 378 с.
10. Литовская И.В. Кино в эпоху цифровых медиа / Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. – № 3. – 2021. – С. 58–63.
11. Мастерство кинокритики: учебное пособие / А.А. Артюх [и др.]; С.-Петербург. Гос.ин-т кино и телев. – СПб.: СПбГИКиТ, 2018. – 198 с/
12. Мир и фильмы А. Тарковского: размышления, исследования, воспоминания, письма. – М.: Искусство, 1991. – 398 с.
13. Познин В.Ф. Работа в творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров: учеб. пособие / В.Ф. Познин; С.-Петербург. Гос. ин-т кино и телев. – СПб.: СПбГИКиТ, 2018. – 101 с.
14. Сахновский В.Г. Работа режиссера: учебное пособие / В.Г. Сахновский. – 4-е изд., стер. – СПб/ : Планета музыки, 2019. – 252 с.
15. Степанова П.М. История восточного кинематографа: специфика драматургических структур: учеб. пособие / П.М. Степанова; С.-Петербург. Гос.ин-т кино и телев. – СПб.: СПбГИКиТ, 2018. – 176 с.
16. Трофименков История русского кино в 50 фильмах. СПб: Порядок слов, Коммерсант, 2018. – 480 с
17. Трофименков М. История русского кино в 50 фильмах. – СПб: Порядок слов, Коммерсант, 2018. – 480 с.
18. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 т. – М.: Искусство, 1964–1971.
19. Ярхо В.Н. Античная драма: Технология мастерства: учеб. пособие / В.Н. Ярхо. – М.: Высш. шк., 1990. – 142 с.

Перечень периодических изданий

1. Зайцева С.А. Проблема реинтерпретации знака в тексте ТВ сериала как пример «культурной инсценировки» / С.А. Зайцева // Маска и маскарад в русской культуре XVIII-XX веков: Сб. статей / Гос. ин-т искусствознания. – М., 2000. – С. 318–328.

2. Журнал критики и литературоведения «Вопросы литературы» <https://voplit.ru/>.

3. Журнал «Новый мир». – URL: <https://nm1925.ru/>.

4. Котт Я. Греческая трагедия и абсурд // Современная драматургия. – 1990. – № 6.

Перечень информационных ресурсов сети интернет

1. Библиотека пьес [Электронный ресурс]. – URL: <https://theatre-library.ru/>.

2. Кинодраматург. Зарубежные сценарии. – URL: https://kinodramaturg.ru/scenarii/ino_scenarii/.

3. Драматургия. Электронная библиотека. – URL: https://royallib.com/genre/dramaturgiya_prochee/.

4. Искусство кино. – URL: <https://kinoart.ru/search?q=сценарий>.

4.2. Информационное обеспечение (информационные обучающие системы, системы вебинаров, сетевые ресурсы хостинга видео, изображений, файлов, презентаций, программное обеспечение и др.)

Онлайн сервисы и интернет-ресурсы. Система электронного обучения СФУ «е-Курсы» (<https://e.sfu-kras.ru/>).

V. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Формы аттестации, оценочные материалы, методические материалы

Программа предусматривает проведение промежуточной и итоговой аттестации. Промежуточная аттестация слушателей проводится на основе оценки активности и участия в вебинарах и очных занятиях, а также оценки качества выполнения заданий.

Методические материалы, необходимые для выполнения заданий, представлены в соответствующих элементах электронного обучающего курса и включают описание задания, методические рекомендации по его выполнению, критерии оценивания.

Аттестация проводится в виде зачета по модулям программы (оценка выставляется по совокупности баллов, набранных за выполнение заданий) и защиты итоговой аттестационной работы. Для допуска к итоговой аттестации слушателю необходимо набрать не менее 4 баллов за выполнение практических заданий по программе. Основанием для аттестации является письменная работа с устной защитой проекта.

5.2. Требования и содержание итоговой аттестации

Реализация профессиональной программы переподготовки «Основы сценарного мастерства» завершается итоговой аттестацией в виде защиты слушателями сценарного проекта. Защита проходит в форме питчинга.

Объектом оценивания является разработанный сценарный проект аудиовизуального произведения (короткометражного игрового фильма).

К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие учебный план программы, домашние самостоятельные задания в каждом модуле/дисциплине.

Итоговая аттестация по программе — защита итоговой аттестационной работы, которая проходит в очном либо синхронном формате.

Основная цель итоговой аттестационной работы (ИАР) — выполнить работу, демонстрирующую уровень подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности.

Выполнение проекта (написание сценария) включает в себя ряд этапов:

- выбор темы проекта (оформление идеи проекта);
- изучить специфику выбранного направления киноистории;
- провести разработку идеи проекта и образов героев;
- написать и оформить работу, сдать текст в формате в pdf.
- подготовить презентацию проекта;
- защита проекта (питчинг 5–7 мин).

Слушатель предоставляет результат выполненной работы в форме презентации в формате PDF, отвечающей требованиям к содержанию итоговой аттестационной работы.

Составление презентации — выбор обучающегося. Может быть придумана своя нестандартная структура представления сценария, структура может изменяться в зависимости от истории и идеи автора.

Примерная структура представления сценария на питчинге:

Слайд 1. Общая характеристика проекта

Название проекта короткометражного игрового фильма; жанр; хронометраж (в минутах); возрастные ограничения. Помимо этого, указываются ФИО (полностью) сценариста, защищающего проект и его основные контакты (e-mail, адрес страницы в социальных сетях, телефон с международным префиксом).

Слайд 2. Сущностные характеристики проекта

Сущностные характеристики проекта игрового короткометражного фильма: теглайн (краткая фраза о сути будущего фильма – какая проблема раскрывается авторами); логлайн (описание основной сюжетной линии в двух-трех предложениях).

Слайд 3. Синопсис

Синопсис - краткое содержание сценария, в котором описывается сюжет и основной конфликт, а также даётся представление о главных героях с добавлением визуальных образов.

Слайд 4. Актеры и персонажи

В этом разделе необходимо дать точное представление об уникальных чертах характера главных действующих лиц, описать визуальные маркеры внешнего мира и доминирующие черты внутреннего мира персонажей. Автор проекта может привести фотографии и портфолио актеров-исполнителей главных ролей, либо dream-cast (актеры (образы персонажей), участие которых в фильме желательно).

Слайд 5. Стилистика сценария

В данном разделе необходимо дать представление о стилистическом решении сценария одним или несколькими способами:

- привести референсы визуальных и/или аудиовизуальных решений (фото или видеоматриалы);
- продемонстрировать фото актеров (если выбраны) в образах (загримированных), декораций, ключевых интерьерных или натуральных локаций.
- представить тизер проекта фильма (если возможно)

Слайд 6. Локации сценария

Суть раздела – продемонстрировать географию проекта, поэтому в нем необходимо указать выездные места съемок с фотографиями.

Общее визуальное решение фона презентации должно соответствовать стилистическому решению планируемого аудиовизуального произведения.

Длительность самой презентации не должна превышать 5 минут. В ходе питчинга автор может читать слайды, но это не приветствуется. Необходимо информацию на слайде не дублировать речью, а добавлять и расширять ее.

Допускается демонстрация творческого решения фильма иным нестандартным творческим способом в виде читки, актерского этюда и др.

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.

Оформление проекта

Проект оформляется в виде текстового документа и презентации для его защиты.

Итоговая работа (текст сценария) принимается в печатном виде (формат текста: pdf, формат страницы:

— А4 (210*297 мм), поля: сверху и снизу — 20 мм, справа — 10 мм, слева — 25 мм; шрифт Times New Roman, размер 14 пт, в таблицах — 12 пт; интервал — 1,5, в таблицах — одинарный. Все страницы должны быть пронумерованы (номер ставится внизу по центру страницы).

Критерии оценки освоения обучающимися дополнительной профессиональной программы

По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено»)) или четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний слушателей и выставлении отметки целесообразно использовать аддитивный принцип (принцип «сложения»):

отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы;

отметку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, показавший частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности, знакомый с литературой, публикациями по программе. Как правило, отметка «удовлетворительно» выставляется слушателям, допустившим погрешности в итоговой квалификационной работе;

отметку «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивших литературу, рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности;

отметку «отлично» заслуживает обучающийся, показавший полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы, собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие способности в понимании и применении на практике содержания обучения.

По результатам защиты итоговой работы аттестационная комиссия принимает решение о предоставлении слушателям по результатам освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки права заниматься профессиональной в сфере в сфере создания (редактуры) драматургического произведения для кино и видеопроизводства и выдаче диплома о профессиональной переподготовке.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины (модуля)
«Введение в теорию и практику кинодраматургии.
Основы написания киносценария»

1. Аннотация

Содержание дисциплины включает основополагающие вопросы, связанные с формированием представлений о принципах, законах и тенденциях в современной кинодраматургии, специфику и технологию создания сценарного произведения, законы построения сюжета произведения и его основных составляющих: герой, проблема, место и время действия и др. Освоение содержания модуля направлено на формирование понятийно-категориального аппарата теории кинодраматургии, овладение профессиональным мастерством создания как оригинального киносценария, так и переработанного иного литературного произведения, овладение техникой создания стилистически верного, выразительного драматического материала, который может быть использован профессиональными актерами.

Программа составлена с учетом современных требований, опирается на классические и новейшие исследования, а также опыт в области кинодраматургии.

Цель дисциплины (результаты обучения)

По окончании освоения данного модуля слушатели будут:

PO1. Определять формат, тематику материала для нового продукта:

PO1.1. Оценивать оригинальность идеи нового продукта.

PO1.2. Оценивать актуальность нового продукта, его художественной ценности и востребованности.

PO1.3. Определять целевую аудиторию нового продукта.

PO2. Создавать сценарный материал нового продукта:

PO2.1. Инициировать творческие идеи для создания нового продукта.

PO2.2. Формировать требования к создаваемому сценарному материалу.

PO2.3. Оценивать качество сценарного материала.

PO2.4. Создавать оригинальные драматургические произведения для создания произведений в области экранных искусств.

PO3. Оценивать произведение драматургии в широком культурно-историческом контексте, учитывая его стилистические особенности, в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода:

PO3.1. Выявлять слабые и сильные стороны проекта, его художественную ценность.

PO3.2. Анализировать особенности культурного процесса и многообразие достижений мировой драматургии в культурной жизни общества.

- PO3.3. Определять стилистические особенности авторов разных эпох и направлений, исходя из культурно-исторического контекста создания произведения.
- PO3.4. Определять художественные достоинства и зрительский потенциал кинопроекта.
- PO3.5. Использовать современные тенденции современной кинодраматургии в собственной работе
- PO4. Разрабатывать собственные сценарные произведения различной стилистики и жанров, опираясь на знание законов драматургии:
- PO4.1. Создавать архитектуру произведения драматургии: фиксировать главные признаки его замысла, стилистики, особенностей воплощения. Выстраивать драматическое действие как в цельном сценарии, так и в отдельных эпизодах.
- PO4.2. Создавать стилистически грамотный, выразительный драматический диалог, ролевой материал для профессионального актерского исполнения.
- PO4.3. Адаптировать произведения драматургии под условия кинопроизводства.
- PO4.4. Применять драматургические средства эмоционального, чувственно-психологического, идейного воздействия на аудиторию при создании сценарного произведения.
- PO4.5. Создавать тэглайн, логлайн, краткий и развернутый синопсис кинопроекта.

2. Содержание

№, наименование темы	Содержание лекций (кол-во часов)	Наименование практических (семинарских занятий) (кол-во часов)	Виды СРС (кол-во часов)
Введение в теорию и практику кинодраматургии. Основы написания киносценария (146 ч.)			
Введение в теорию кинодраматургии (10 ч.)	Структура сценария, его основные характеристики. Своеобразие кинематографической образности и специфика киноповествования. Понятийно-категорийный аппарат драматурга (2 ч.)	Обсуждение содержания и структуры кинодраматических произведений (4 ч.)	Выполнение творческого задания (4 ч.)
Структура сценария (10 ч.)	Сценарий как замысел фильма. Становление сюжета. Завязка, развитие действия, кризисные точки, кульминация. Понятие	Разбор композиционных построений фильмов (4 ч.)	Выполнение творческого задания: «ассоциативный ряд» и др. (4 ч.)

№, наименование темы	Содержание лекций (кол-во часов)	Наименование практических (семинарских занятий) (кол-во часов)	Виды СРС (кол-во часов)
	о художественной структуре фильма (2 ч.)		
Герой. Внешний и внутренний мир (14 ч.)	Законы создания образа героя: характер героя и способы его разработки, образ героя, путь героя, взаимодействие с другими персонажами (2 ч.)	Разбор предложенного преподавателем сценария. Просмотр и разбор фильма: выделение героя, его основных характеристик. Разбор архетипов актеров (4 ч.)	Выполнение творческого задания: «образ персонажа» (8 ч.)
Основные категории кинодраматургии. Фабула, сюжет (10 ч.)	Взаимодействие событий и драматических ситуаций в построении фабулы и сюжета. Элементы сюжетного действия. Типы построения драматического конфликта. Роль мотивов в организации сюжета. Фабульный и бесфабульный сюжеты (2 ч.)	Разбор фильмов, предложенных преподавателем: определение фабулы, сюжета. Выполнение практических упражнений (4 ч.)	Выполнение выбранного преподавателем творческого задания (4 ч.)
Визуальный образ (12 ч.)		Создание визуального образа при помощи приемов сценарного мастерства. Разбор предложенного преподавателем образа. Написание этюда и его разбор в группе (8 ч.)	Выполнение творческого задания: адаптация выбранного поэтического произведения (4 ч.)
Специфика малых форм в кино (сценарий короткометражного фильма) (12 ч.)		Разбор специфики построения короткометражного фильма. Разбор примеров (8 ч.)	Выполнение письменного задания (4 ч.)
Реплика. Монолог. Диалог. Закадровый текст (12 ч.)		Разбор монологов, диалогов и специфики их построения в киносценарии на примере фрагментов фильмов и сценариев. Выполнение практических упражнений и их разбор в группе (8 ч.)	Выполнение письменного задания: структурный разбор пьесы/ киносценария (4 ч.)
Действие фильма в сценарии:		Разбор примеров: прямое и отраженное	Выполнение творческого

№, наименование темы	Содержание лекций (кол-во часов)	Наименование практических (семинарских занятий) (кол-во часов)	Виды СРС (кол-во часов)
Что? Где? Когда? (12 ч.)		действие, внешнее и внутреннее действие, параллельное действие. Ремарка (8 ч.)	этюда, отрабатывающего навык словесного воплощения действия фильма в сценарии (4 ч.)
Время и пространство в кино (12 ч.)		Разбор понятий линейное время (одно пространство), реверсивное время (пространство как образ времени), субъективное время (объективное пространство) (8ч.)	Выполнение творческого задания (4 ч.)
Конфликт и коллизия: типы конфликтов в драматургии (12 ч.)		Типы построения драматического конфликта. Разбор примеров, выполнение практического задания, проверка в группе (8 ч.)	Выполнение творческого упражнения (4 ч.)
Особенности экранизации литературного произведения (12 ч.)		Особенности перевода языка литературы на язык кино. «Визуализация» литературного произведения. Особенности и проблемы осовременивания героя и структуры действия. Разбор примеров, выполнение практических упражнений и разбор их в группе (8 ч.)	Выполнение творческого задания (4 ч.)
Подготовка сценария для представления инвесторам (представителям киноиндустрии) (16 ч.)		Разбор правил заполнения сценарной заявки: теглайн, логлайн, синопсис, презентация. Выполнение творческих упражнений и разбор их в группе (8 ч.)	Выполнение группового творческого задания по формированию сценарной заявки (8 ч.)
Зачет (2 ч.)		Защита творческого задания (2 ч.)	

3. Условия реализации программы модуля

Организационно-педагогические условия реализации программы

Обучение по программе профессиональной переподготовки реализуется в формате смешанного обучения, с применением активных технологий совместного обучения в электронной среде. Лекционный материал предоставляется в виде онлайн-занятий. Лекционные материалы сопровождаются презентациями, заданиями и дискуссиями в чатах дисциплины или очно. Изучение теоретического материала (СРС) предполагается до и после синхронной части работы.

Материально-технические условия реализации дисциплины

Синхронные занятия (вебинары со спикерами) реализуются на базе инструментов видеоконференцсвязи и очно, и включают в себя теоретические и практические занятия, сочетающие в себе выполнение творческих заданий и упражнений, дискуссию по изученному самостоятельно либо во время лекций материалу, разбор выполненных заданий в группе, индивидуальную работу со сценарием учебного проекта фильма. Для проведения синхронных занятий применяются программы видеоконференцсвязи. В качестве площадок для совместной синхронной и асинхронной работы будут использованы комнаты в сервисе видеоконференцсвязи.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Программа может быть реализована как очно, так и заочно, в том числе, с применением дистанционных образовательных технологий. Она включает занятия лекционного типа, семинарские, практические, активные и ситуативные методы обучения.

Содержание комплекта учебно-методических материалов

Электронный учебно-методический комплекс содержит: систему навигации по программе (учебно-тематический план, интерактивный график работы по программе, сведения о результатах обучения, о преподавателе дисциплины, чат для объявлений и вопросов преподавателю), набор презентаций к лекциям, список литературы и визуального материала, необходимого для успешного прохождения курса, систему заданий с подробными инструкциями, списки основной и дополнительной литературы. В электронном курсе реализована система обратной связи, а также онлайн-площадки для взаимного обучения.

Список литературы

1. Арабов Ю.Н. Солнце и другие сценарии / Ю.Н. Арабов. – СПб.: Изд-во Амфора, 2006. – 584 с.
2. Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Категории / Аристотель. – М.: Изд-во Эксмо, 2023. – 1391 с.
3. Вольгер К. Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино / К. Вольгер. – М.: Изд-во Альпина нон-фикшн, 2015. – 476 с.

4. Индик У. Психология для сценаристов. Построение конфликта в сюжете / У. Индик. – М.: Изд-во Альпина нон-фикшн, 2016. – 348 с.
5. Кларк Р.П. 50 приемов письма / Р.П. Кларк. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 320 с.
6. Ландау Н. Дорожная карта шоуранера: путешествие в профессию со сверхточным навигатором: 21 полезный совет для сценаристов: как создать и поддерживать успешный телесериал / Н. Ландау. – Изд-во Бомбора, 2022. – 447 с.
7. Макки Р. История на миллион долларов / Р. Макки. – М.: Альпина нон-фикшн, 2019. – 456 с.
8. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма / Л.Н. Нехорошев. – М.: Изд-во ВГИК, 2018. – 136 с.
9. Сегер Л. Как хороший сценарий сделать великим / Л. Сегер. – М.: Изд-во Манн, Иванов и Фербер 2019. – 312 с.
10. Скороход Н.С. Основы кинодраматургии: учеб. пособие / Н.С. Скороход, Т.Д. Рахманова; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения». — Санкт-Петербург: СПбГИКиТ, 2017. – 112 с.
11. Снайдер Б. Спасите котика / Б. Снайдер. – М.: Эксмо, 2023 – 224 с.
12. Филд С. Киносценарии / С. Филд. – М.: Изд-во Эксмо, 2016. – 384 с.

Список фильмов, рекомендованных к просмотру

История становления монтажа:

1. «Большое ограбление поезда», реж. Э.С. Портер, 1903.
2. «Убегающая лошадь», реж. Л. Ганье, 1908.
3. «Тревожное ожидание», реж. Л. Вебер, Ф. Смоли, 1913.
4. «Кабирия», реж. Дж. Пастрони, 1914.
5. «Рождение нации», реж. Д.У. Гриффит, 1915.
6. «Нетерпимость», реж. Д.У. Гриффит, 1916.

Первый российский игровой фильм:

«Понизовая вольница», А. Дранков, 1908.

Советский кинематограф 1920-х:

1. «Стачка», реж. С. Эйзенштейн, 1924.
2. «Броненосец «Потемкин», реж. С. Эйзенштейн, 1925.
3. «Мать», реж. В. Пудовкин, 1926.
4. «По закону», реж. Л. Кулешов, 1926.
5. «Конец Санкт-Петербурга», реж. В. Пудовкин, 1929.
6. «Октябрь», реж. С. Эйзенштейн, 1928.
7. «Старое и Новое», реж. С. Эйзенштейн, Г. Александров, 1929.
8. «Обломок империи», реж. Фридрих Эрмлер, 1929.
9. «Земля», реж. А. Довженко, 1930.

Технологическое развитие кинематографа

1. «Певец джаза», реж. А. Кросланд, 1927.
2. «Кукарача», реж. Л. Корриган, 1934.
3. «Мир Дикого Запада», реж. М. Крайтон, 1973.
4. «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», реж. Дж. Лукас, 1977.
5. «Трон», реж. С. Лисбергер, 1982.
6. «Молодой Шерлок Холмс», реж. Б. Левинсон, 1985.
7. «История игрушек», реж. Дж. Лассетер, 1995.
8. «Видок», реж. Жан-Кристоф Комар (Питоф), 2001.
9. «Последняя фантазия: Духи внутри», реж. Х. Сакагути, 2001.
10. «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов», реж. Дж. Лукас, 2002.
11. «Русский ковчег», А. Сокуров, 2002.
12. «Аватар», реж. Дж. Кэмерон, 2009.

Экспериментальное кино, киноавангард:

1. «Игра света. Опус I, II», реж. В. Руттман, 1921.
2. «Ритмы 21», реж. Г. Рихтер, 1921.
3. «Диагональная симфония», реж. В. Эггелинг, 1923.
4. «Возвращение к разуму», реж. М. Рей, 1923.
5. «Спирали», реж. О. Фишингер, 1926.
6. «Анемичное кино», реж. М. Дюшан, 1926.
7. «Оптическая поэма», реж. О. Фишингер, 1938.
8. «Раковина и священник», реж. Ж. Дюлак, 1928.
9. «Андалузский пес», реж. Л. Бунюэль, 1929.
10. «Человек с киноаппаратом», реж. Дзига Вертов.

Вестерн:

1. «Взгляд краснокожего», реж. Д.У. Гриффит, 1909.
2. «Последняя капля воды», реж. Д.У. Гриффит, 1911.
3. «Император Калифорнии», реж. Л. Тренкер, 1936.
4. «Додж-Сити», реж. М. Кёртис, 1939.
5. «Дилижанс», реж. Дж. Форд, 1939.
6. «Проход каньона», реж. Ж. Турнёр, 1946.
7. «Дуэль под солнцем», реж. К. Видор, 1946.
8. «Сломанная стрела», реж. Д. Дэйвс, 1950.
9. «Ровно в полдень», реж. Ф. Циннеман, 1952.
10. «Излучина реки», реж. Э. Манн, 1952.
11. «Шейн», реж. Дж. Стивенс, 1953.
12. «Семь самураев», реж. А. Куросава, 1954.
13. «Большая страна», реж. У. Уайлер, 1958.
14. «Рио Браво», реж. Г. Хоукс, 1959.
15. «Телохранитель», реж. А. Куросава, 1961.
16. «Одноглазые валеты», реж. М. Брандо, 1961.
17. «Хороший, плохой, злой», реж. С. Леоне, 1966.

18. «Джанго», реж. С. Корбуччи, 1966.
19. «Смерть скачет на лошади», реж. Дж. Петрони, 1967.
20. «Одинокие ковбои», реж. Э. Уорхол, 1968.
21. «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», реж. Дж. Р. Хилл, 1969.
22. «Беспечный ездук», реж. Д. Хоппер, 1969.
23. «Забриски Пойнт», реж. М. Антониони, 1970.
24. «Врата рая», реж. М. Чимино, 1980.
25. «Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо», реж. С. Уинсер, 1991.
26. «Затойчи», реж. Т. Китано, 2004.
27. «Великолепная семерка», реж. А. Фукуа, 2016.

Боевик:

1. «Рэмбо: Первая кровь», реж. Т. Котчэфф, 1982.
2. «Смертельное оружие», реж. Р. Доннер, 1987-1998.
3. «Отчаянный», реж. Р. Родригес, 1995.
4. «Убить Билла», реж. К. Тарантино, 2003.
5. «Однажды в Мексике», Р. Родригес, 2003.
6. «Крепкий орешек», реж. Дж. Мактиран, 1988.
7. «Возвращение героя», реж. Ким Жи-ун, 2013.
8. «Неудержимые 3», реж. П. Хьюз, 2014.

Гангстерское кино:

1. «Враг общества», реж. У. Уэллман, 1931.
2. «Лицо со шрамом», реж. Г. Хоукс, 1932.
3. «Ревущие двадцатые», реж. Р. Уолш, 1939.
4. «Белая жара», реж. Р. Уолш, 1949.
5. «Бонни и Клайд», реж. А. Пенн, 1967.
6. «Крестный отец», реж. Ф. Ф. Коппола, 1972, 1974, 2000.
7. «Лицо со шрамом», реж. Б. де Пальма, 1983.
8. «Однажды в Америке», реж. С. Леоне, 1984.
9. «Криминальное чтиво», реж. К. Тарантино, 1994.
10. «Разбойники с большой дороги», реж. Дж. Ли Хэнкок, 2019.

Детективы:

1. «Окно во двор», реж. А. Хичкок, 1954.
2. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», реж. И. Масленников, 1979–1986.
3. «Разыскивающий», У. Фридкин, 1980.
4. «Пуаро Агаты Кристи», реж. Р. Хикс, 1989–2013.
5. «Доктор Хаус», реж. Д. Шор, 2004–2012.
6. «Шерлок», реж. М. Гэтисс, Стивен Моффат, 2010–2017.
7. «Настоящий детектив», реж. Н. Пиццолатто, 2014, 2015, 2019.

Мюзиклы:

1. «Певец джаза», реж. А. Кросланд, 1927.
2. «Кукарача», реж. Л. Корриган, 1934.
3. «Веселые ребята», реж. Г. Александров, 1934.
4. «Волга-волга», реж. Г. Александров, 1938.
5. «Волшебник из страны Оз», реж. В. Флеминг, 1939.
6. «Трактористы», реж. И. Пырьев, 1939.
7. «Карнавальная ночь», реж. Э. Рязанов, 1956.
8. «Кабаре», реж. Б. Фосс, 1972.
9. «Ла-ла Лэнд», реж. Д. Шазелл, 2017.
10. «Под крышами Парижа», реж. Р. Клер, 1929.

Ужасы и триллеры:

1. «Франкенштейн», реж. Дж. Уэйл, 1931.
2. «Дракула», реж. Т. Браунинг, 1931.
3. «Кинг-Конг», реж. М. Купер, Э.Б. Шёдсак, 1933.
4. «Ребекка», реж. А. Хичкок, 1940.
5. «Люди-кошки», реж. Ж. Турнёр, 1942.
6. «Газовый свет», реж. Дж. Кьюкор, 1944.
7. «Винтовая лестница», реж. Р. Съодмак, 1946.
8. «Муха», реж. К. Ньюман, 1958.
9. «Психо», реж. А. Хичкок, 1960.
10. «Птицы», реж. А. Хичкок, 1963.
11. «Челюсти», реж. С. Спилберг, 1975.
12. «Пятница, 13-е», реж. Ш. Каннингем, 1980.
13. «Попутчик», реж. Р. Хармон, 1986.
14. «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», реж. Д. Мирик, Э. Санчес, 1999.
15. «Звонок», реж. Г. Вербински, 2002

Драма:

1. «Сцены из супружеской жизни» (сериал, Швеция, 1973, 6 серий), реж. Х. Леви.
31. «Путевка в жизнь», реж. Н. Экк, 1931.
32. «В огне брода нет», реж. Г. Панфилов, 1967.
33. «Осенний марафон», реж. Г. Данелия, 1979.
34. «Окраина», реж. П. Луцик, 1998.
35. «Взлетная полоса», реж. К. Маркер, 1962.
36. «Роль», реж. К. Лопушанский, 2013.
37. «Чужие письма», реж. И. Авербах, 1972.
38. «Касабланка», реж. М. Кёртиц, 1942.
39. «Крамер против Крамера», реж. Р. Бентон, 1979.
40. «Все умрут, а я останусь», реж. В. Гай Германика, 2008.
41. «Пепел и алмаз», реж. А. Вайда, 1958.
42. «Дорога», реж. Ф. Феллини, 1954.

43. «Долгие проводы», реж. К. Муратова, 1971.
44. «Рассекая волны», реж. Л. фон Триер, 1996.
45. «Семь», реж. Д. Финчер, 1995.
46. «Иван Грозный», реж. С. Эйзенштейн, 1944.
47. «Развод Надера и Симин», реж. А. Фархади, 2011.
48. «Лабиринт Фавна», реж. Г. дель Торо, 2006.
49. «Любовь», реж. М. Ханеке, 2012.
50. «Выживут только любовники», реж. Дж. Джармуш, 2013.

Комедия:

1. «Мимино», реж. Г. Данелия, 1977.
2. «Энни Холл», реж. В. Аллен, 1977.
3. «Огни большого города», реж. Ч. Чаплин, 1931.
4. «Утиный суп», реж. Л. МакКери, 1933.
5. «Закройщик из Торжка», реж. Я. Протозанов, 1925.
6. «Свадьба», реж. И. Анненский, 1944.
7. «Я люблю Люси», реж. У. Эшер, 1951–1957.
8. «Карнавальная ночь», реж. Э. Рязанов, 1956.
9. «Мой дядюшка», реж. Ж. Тати, 1958.
10. «Доктор Стрейджлав, или как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу», реж С. Кубрик, 1963.
11. «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен», реж. Э. Климов, 1964.
12. «Скромное обаяние буржуазии», реж. Л. Бунюэль, 1972.
13. «Монти Пайтон и Священный Грааль», реж. Т. Гиллам, 1975.
14. «Большой Лебовски», реж. Дж. Коэн, 1996.
15. «После прочтения сжечь», реж. Братья Коэн, 2008.
16. «Отель «Гранд Будапешт», реж. У. Андерсон, 2014.
17. «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан», реж. У. Андерсон, 2020.
18. «Андеграунд», реж. Э. Кустурица, 1995.

4. Оценка качества освоения программы модуля (формы аттестации, оценочные и методические материалы)

Форма аттестации по модулю — зачет (по набранной сумме баллов). Оценка формируется из следующих этапов:

- 1) изучение материала лекции по темам дисциплины;
- 2) выполнение творческих заданий и упражнений.

По результатам выполнения творческих заданий и упражнений выставляются отметки в четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний обучающихся и выставлении отметки целесообразно использовать аддитивный принцип (принцип «сложения»):

отметка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется обучающемуся, не показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы;

отметку «удовлетворительно» (1 балл) заслуживает обучающийся, показавший частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности, знакомый с литературой, публикациями по программе. Как правило, отметка «удовлетворительно» выставляется слушателям, допустившим погрешности в итоговой квалификационной работе;

отметку «хорошо» (2 балла) заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивших литературу, рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности;

отметку «отлично» (3 балла) заслуживает обучающийся, показавший полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы, собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие способности в понимании и применении на практике содержания обучения.

Примерный перечень заданий и/или контрольных вопросов

1. Понятие киносценарий, синтез жанров и видов современной литературы в форме киносценария.
2. Основные особенности произведения кинодраматургии.
3. Композиция, каковы ее виды. Различия между понятиями «кадр», «сцена», «эпизод».
4. Основные темы современного кинематографа.
5. Фабула драматического произведения, ее важнейшие части.
6. Понятия «фабула» и «сюжет».
7. Понятие «конфликт» и как он связан с темой. Типы конфликта.
8. Специфика проблематики короткометражного фильма.
9. Герой: внешний и внутренний мир.
10. Время в кинематографическом произведении.
11. Реплика. Монолог. Диалог.
12. Ремарка в кино: понятие и роль в произведении кинематографа
13. Время и пространство в кино.
14. Особенности адаптации литературного произведения.

15. Этапы представления сценария инвесторам. Формирование сценарной заявки.

Примеры творческих заданий

Задание 1. Ассоциативный ряд.

«С.М. Эйзенштейн, проводя параллель между словом и конкретным его изображением в кадре, замечал, что кадр многомерен: «Действительно, если мы имеем даже ряд монтажных кусков: 1) седой старик, 2) седая старуха, 3) белая лошадь, 4) занесенная снегом крыша, то далеко еще не известно, работает ли этот ряд на «старость» или на «белизну». И этот ряд может продолжаться очень долго, пока наконец не попадется кусок — указатель, который сразу «окрестит» весь ряд в тот или другой «признак». Вот почему и рекомендуется подобный индикатор ставить как можно ближе к началу».

Слушателям предлагается в течение пяти минут написать цепочку изобразительных ассоциаций на предложенные слова и словосочетания. 1. Старый дом. 2. Черный снег. 3. Лыжня. 4. Рыжий остров. 5. Круги на воде. 6. Бокалов звон. 7. Белый, белый день.

При выполнении этого задания важно представлять пластически и чувствовать последовательность образов в кадре. Они могут быть произвольными, с доминантой по действию, цвету, временно́й протяженности, звуковому решению»¹.

Задание 2. Написание логлайна

В разделе «Афиша» официального сайта кинотеатра выберите три любых фильма. Напишите логлайн для каждого из них и прочитайте слушателям в группе. Слушатели отвечают на следующие вопросы: О чем эта кинокартина? Интересен ли логлайн? Выберут ли они на его основании данный фильм для просмотра?

Задание 3. Выполнение письменных работ следующей тематики:

«Немой этюд»

Слушатель «должен продемонстрировать умение монтажно строить разноплановое действие без диалога (через пластический ряд). Задание считается выполненным, если студенту удастся придумать ситуацию, раскрывающую характер персонажей, внятно изложить историю, найти набор деталей и подробностей (обстановка – среда), передающих общее настроение этюда (объем до 1,5 страниц).

¹ Задание взято из учебного пособия для студентов, изучающих курс «Теория драматургии». Евтеева И.В. Кинодраматургия и строение фильма: учеб. пособие / И.В. Евтеева. – СПб., М., Краснодар.: Изд-во Планета музыки, 2020. – 293 с.

«Параллельное действие на заданную фабулу».

Задание считается выполненным, если слушателю удастся наполнить содержанием заданную фабулу, т.е. превратить ее в сюжет, придумав характеры героев, атмосферу происходящего, конкретное время и т.д., организовав в композиции параллельность действия (объем до 3 страниц).

«Этюд на использование пластической детали».

Это задание считается выполненным, если слушателю удастся придумать ситуацию, в которой через функциональную деталь выражается суть истории (объем до 3 страниц). (Просмотр фильмов «Красный шар», «Зонтик», «Кувшин».) Письменная работа на тему: «Мотивация характера». Задание предполагает наполнение слушателем предложенной преподавателем фабулы, где избранные им мотивы поведения персонажей образуют основной драматический конфликт сценария (объем 3–5 страниц)»¹.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины (модуля)
«История отечественного и зарубежного кинематографа»

1. Аннотация

Содержание дисциплины включает основополагающие вопросы, связанные с формированием представлений о принципах, законах и тенденциях, связанных с развитием кинематографа и способность осмысливать процессы, события и явления в истории мирового и отечественного кино в их динамике и взаимосвязи, формирует представление о месте экранных искусств в культурной жизни общества, их роли в создании культурных ценностей. Освоение содержания дисциплины направлено на овладение навыком применения теоретических знаний об истории становления киноиндустрии, развитии киноязыка, тенденциях, закономерностях и правилах построения фильма в собственном драматургическом произведении.

Программа составлена с учетом современных требований, опирается на классические и новейшие исследования, а также опыт в области истории кинематографа.

Цель дисциплины (результаты обучения)

По окончании освоения данного модуля слушатели будут:

РО3. Оценивать произведение драматургии в широком культурно-историческом контексте, учитывая его стилистические особенности, в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода:

РО3.1. Выявлять слабые и сильные стороны проекта, его художественную ценность.

РО3.2. Анализировать особенности культурного процесса и многообразие достижений мировой драматургии в культурной жизни общества.

РО3.3. Определять стилистические особенности авторов разных эпох и направлений, исходя из культурно-исторического контекста создания произведения.

РО3.4. Определять художественные достоинства и зрительский потенциал кинопроекта.

РО3.5. Использовать современные тенденции современной кинодраматургии в собственной работе.

РО5. Оценивать творческую идею/материал, ее оригинальность, формат, тематику и востребованность для нового сценарного продукта по результатам изучения российских и зарубежных произведений в том числе при помощи информационно-коммуникационных технологий:

РО5.1. Анализировать тенденции и направления развития отечественного и зарубежного кинематографа для последующего применения в собственном произведении.

РО5.2. Анализировать различные кинематографические тексты, медиатексты с учетом специфики и многообразия индивидуальных языков.

PO5.3. Оценивать степень влияния развития современных технологий на кинематограф.

2. Содержание

№, наименование темы	Содержание лекций (кол-во часов)	Наименование практических (семинарских занятий) (кол-во часов)	Виды СРС (кол-во часов)
Модуль 2. История отечественного и зарубежного кинематографа (130 ч.)			
История отечественного кинематографа (64 ч.)			
Кинематограф дореволюционной России (8 ч.)	Основные периоды становления и развития ранней русской кинематографии. Пионеры отечественного кинопроизводства А. Хаджонков, А. Дранков. Творчество Вл. Старевича, Е. Бауэра, П. Чардынина, В. Гончарова, Я. Протазанова (2 ч.)	Просмотр выбранных преподавателем фильмов и обсуждение их в группе (4 ч.)	Просмотр фильмов согласно списку. Форма контроля – устный опрос (2 ч.)
Рождение и становление советского кино (8 ч.)	Идейно-художественный и организационный опыт кинематографа первых лет советской власти. Творчество Л. Кулешова, Д. Вертова, С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, А. Довженко (2 ч.)	Просмотр выбранных преподавателем фильмов и обсуждение их в группе (4 ч.)	Просмотр фильмов согласно списку. Форма контроля – устный опрос (2 ч.)
Советский кинематограф в 1930-е (8 ч.)	Первые звуковые фильмы. Особенности работ Г. Александрова, И. Пырьева, С. Эйзенштейна, Б. Барнета, Л. Трауберга, Г. Козинцева и др. (2 ч.)	Просмотр выбранных преподавателем фильмов и обсуждение их в группе (4 ч.)	Просмотр фильмов согласно списку. Форма контроля – устный опрос (2 ч.)
Отечественный кинематограф в 1940-е (8 ч.)	Кино в военное время и первые послевоенные годы: кинохроника, документальное кино, историко-биографические фильмы (2 ч.)	Просмотр выбранных преподавателем фильмов и обсуждение их в группе (4 ч.)	Просмотр фильмов согласно списку. Форма контроля – устный опрос (2 ч.)
Советское кино в период «оттепели» (8 ч.)	Основные сюжетно-образные мотивы кинематографа периода «оттепели». Достижения	Просмотр выбранных преподавателем фильмов и обсуждение их в группе (4 ч.)	Просмотр фильмов согласно списку. Форма контроля – устный опрос (2 ч.)

№, наименование темы	Содержание лекций (кол-во часов)	Наименование практических (семинарских занятий) (кол-во часов)	Виды СРС (кол-во часов)
	всех видов многонационального советского кино на пути постижения жизненной правды, внутреннего мира личности. Обновление художественного языка киноискусства, расширение его жанровых и стилевых возможностей (2 ч.)		
Эпоха «Застоя» в кино. Развитие киноискусства в 1970-е (8 ч.)	Особенности авторского языка режиссеров, борьба за выход фильмов (2 ч.)	Просмотр выбранных преподавателем фильмов и обсуждение их в группе (4 ч.)	Просмотр фильмов согласно списку. Форма контроля – устный опрос (2 ч.)
Отечественный кинематограф в период «перестройки» и первое постсоветское десятилетие (8ч.)	Преобразование системы производства и проката фильмов в 1980-х – 1990-х. Распад советской многонациональной кинематографии. Итоги и перспективы первого этапа перестройки советского кино. Освоение новой реальности (2 ч.)	Просмотр выбранных преподавателем фильмов и обсуждение их в группе (4 ч.)	Просмотр фильмов согласно списку. Форма контроля – устный опрос (2 ч.)
Современное российское кино (8 ч.)	Особенности развития кинематографа на современном этапе: тренды и тенденции. Место кинематографа в современной аудиовизуальной культуре (2 ч.)	Просмотр выбранных преподавателем фильмов и обсуждение их в группе (4 ч.)	Просмотр фильмов согласно списку. Форма контроля – устный опрос (2 ч.)
История зарубежного кинематографа (66 ч.)			
На заре кинематографа (6 ч.)	Зарождение кинематографа. Теоретические и технологические предпосылки: фотография, оптические игрушки, «волшебный фонарь». Кинематограф Эдисона и братьев Люмьер (2 ч.)	Просмотр выбранных преподавателем фильмов и обсуждение их в группе (2 ч.)	Просмотр фильмов согласно списку. Форма контроля – устный опрос (2 ч.)
Становление игрового кино в 1910-е гг. (8 ч.)	Феноменология игрового киножанра в первые годы. Творчество Ж. Мельеса,	Просмотр выбранных преподавателем фильмов и обсуждение их	Просмотр фильмов согласно списку. Форма контроля –

№, наименование темы	Содержание лекций (кол-во часов)	Наименование практических (семинарских занятий) (кол-во часов)	Виды СРС (кол-во часов)
	Э. Портера, Дж. У. Гриффита, С.Б. де Милля и др. Становление американского и европейского кинопроизводства (2 ч.)	в группе (4 ч.)	устный опрос (2 ч.)
Мировой кинематограф в 1920-е (8 ч.)	Особенности развития мирового кинематографа в 1920-е гг. Киноэкспрессионизм: основные черты, направления, специфика. Становление французской киношколы. Киноавангард: дадаизм и сюрреализм в кино. «Золотой век» Голливуда (2 ч.)	Просмотр выбранных преподавателем фильмов и обсуждение их в группе (4 ч.)	Просмотр фильмов согласно списку. Форма контроля – устный опрос (2 ч.)
Начало «эры звукового кино» (1930-е) (8 ч.)	Предпосылки появления и теоретические проблемы прихода звука в кино. Европейский и американский кинематограф на заре эры звукового кино. Традиции поэтического реализма. Творчество Ж. Ренуара, поэтическое кино Ж. Виго, английский период творчества А. Хичкока. Устройство кинопроизводства Голливуда: система звезд, жанров, амплуа, становление больших студий. Возрождение итальянского кинематографа (2 ч.)	Просмотр выбранных преподавателем фильмов и обсуждение их в группе (4 ч.)	Просмотр фильмов согласно списку. Форма контроля – устный опрос (2 ч.)
Мировой кинематограф в 1940–1950-е гг. (8 ч.)	Американское кино. «Гражданин Кейн» О. Уэллса. Итальянский неореализм: принципы и направления. Фильм-нуар. Французское кино в период оккупации. Возникновение французского авторского	Просмотр выбранных преподавателем фильмов и обсуждение их в группе (4 ч.)	Просмотр фильмов согласно списку. Форма контроля – устный опрос (2 ч.)

№, наименование темы	Содержание лекций (кол-во часов)	Наименование практических (семинарских занятий) (кол-во часов)	Виды СРС (кол-во часов)
	кинатографа. Расцвет польского кино (2 ч.)		
«Игры интеллектуалов». Мировое кино 1960–1970-е гг. (8 ч.)	Формирование мирового кинопроцесса. Расцвет авторского кино. Французская «Новая волна». Три волны «Нового немецкого кино». «Новое кино» Латинской Америки. Японское кино: между традицией и модернизацией. Кино стран Центральной, Восточной Европы и Балканского полуострова (2 ч.)	Просмотр выбранных преподавателем фильмов и обсуждение их в группе (4 ч.)	Просмотр фильмов согласно списку. Форма контроля – устный опрос (2 ч.)
«Парадоксы глобализации» Мировое кино в конце XX века (8 ч.)	Всемирный кинорынок: нео-Голливуд, Болливуд, европейское кинопроизводство в конце XX века. Боевые искусства в мире кино, взаимодействие сюжетов Запада и Востока (ремейки, экранизации), цифровые технологии в кино (2 ч.)	Просмотр выбранных преподавателем фильмов и обсуждение их в группе (4 ч.)	Просмотр фильмов согласно списку. Форма контроля – устный опрос (2 ч.)
Мировое кино XXI века: мейнстрим и фестивальное калейдоскоп (8 ч.)	Развитие современного кинопроцесса, транснациональность киноиндустрии. Постмодернизм в кино. «Новая волна» национальных кинатографий восточной Европы. Кино Японии и Китая, Индии, Южной Америки. Развитие фестивального движения и авторское кино (2 ч.)	Просмотр выбранных преподавателем фильмов и обсуждение их в группе (4 ч.)	Просмотр фильмов согласно списку. Форма контроля – устный опрос (2 ч.)
Зачет (2 ч.)		Зачет. Выполнение письменного задания (2 ч.)	

3. Условия реализации программы модуля

Организационно-педагогические условия реализации программы

Обучение по программе профессиональной переподготовки реализуется в формате смешанного обучения, с применением активных технологий совместного обучения в электронной среде. Лекционный материал предоставляется в виде онлайн-занятий. Лекционные материалы сопровождаются презентациями, заданиями и дискуссиями в чатах дисциплины или очно. Изучение теоретического материала (СРС) предполагается до и после синхронной части работы.

Материально-технические условия реализации дисциплины

Синхронные занятия (вебинары со спикерами) реализуются на базе инструментов видеоконференцсвязи и очно, и включают в себя теоретические и практические занятия, сочетающие в себе выполнение творческих заданий и упражнений, дискуссию по изученному самостоятельно либо во время лекций материалу, разбор выполненных заданий в группе, индивидуальную работу со сценарием учебного проекта фильма. Для проведения синхронных занятий применяются программы видеоконференцсвязи. В качестве площадок для совместной синхронной и асинхронной работы будут использованы комнаты в сервисе видеоконференцсвязи.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Программа может быть реализована как очно, так и заочно, в том числе, с применением дистанционных образовательных технологий. Она включает занятия лекционного типа, семинарские, практические, активные и ситуативные методы обучения.

Содержание комплекта учебно-методических материалов

Электронный учебно-методический комплекс содержит: систему навигации по программе (учебно-тематический план, интерактивный график работы по программе, сведения о результатах обучения, о преподавателе дисциплины, чат для объявлений и вопросов преподавателю), набор презентаций к лекциям, список литературы и визуального материала, необходимого для успешного прохождения курса, систему заданий с подробными инструкциями, списки основной и дополнительной литературы. В электронном курсе реализована система обратной связи, а также онлайн-площадки для взаимного обучения.

Список литературы

1. Воронцовская-Соколова Ю.Г. История зарубежного кино: учеб. пособие / Ю.Г. Воронцовская-Соколова, С.И. Мельникова. – СПб.: СПбГИКиТ, 2019. – 109 с.
2. Время сериала. Контуры нового телевидения: [Сборник] / М-во культуры Рос. Федерации, Рос. акад. наук. Рос. ин-т истории искусств; [Сост. и отв. ред. Р.Д. Копылова]. – СПб.: РИИИ, 2001. – 208 с.

3. Добротворский С.Н. Кино на ощупь: статьи / С.Н. Добротворский. – 2-е изд., доп. – СПб.: Сеанс, 2005. – 544 с.
4. Зоркая Н.М. История отечественного кино / Н.М. Зоркая. – М.: Изд-во «Белый город», 2014. – 511 с.
5. История зарубежного кино (1945–2000): [учебник] / Е.С. Громов и др.]; отв. ред. В.А. Утилов. – М.: Прогресс-Традиция, 2005. – 566 с.
6. История отечественного кино: хрестоматия / отв. ред. А.С. Трошин. – М.: Канон+, 2012. – 672 с.
7. Кино Азии, Африки, Австралии, Латинской Америки: Режиссерская энциклопедия / Науч.-исслед. Ин-т киноискусства. – М.: Материк, 2001. – 140 с.
8. Кино США. Режиссерская энциклопедия / Науч.-исслед. Ин-т киноискусства. – М.: Материк, 2002. – 276 с.
9. Ковалов О.А. Из(л)учение странного. Том 1 / О.А. Коновалов. – СПб.: Изд-во «Сеанс», 2016. – 328 с.
10. Ковалов О.А. Из(л)учение странного. Том 2 / О.А. Коновалова. – СПб.: Изд-во «Сеанс», 2017. – 328 с.
11. Ковалов О.А., Марголит Е.Я. Советский экспрессионизм: От Калигари до Сталина / О.А. Коновалов, Е.Я. Марголитю. – СПб.: Изд-во «Порядок слов», 2019. – 464 с.
12. Митта А.Н. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... / А.Н. Митта. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: АСТ, 2019. – 469 с.
13. Разлогов К.Э. Кинопроцесс XX – начала XXI века: искусство экрана в социодинамике культуры: теория и практика: учеб. пособие / К.Э. Разлогов. – М.: Академический Проект, 2016. – 640 с.
14. Разлогов К.Э. Мировое кино. История искусства экрана / К.Э. Разлогов. – М.: Изд-во «Эксмо/», 2011. – 687 с.
15. Садуль Ж. Всеобщая история кино / пер. с фр.; общ. Ред. и вступ. Ст. проф. С.И. Юткевича. – М.: Искусство, 1958–1963.

Список фильмов, рекомендованных к просмотру

1. «Понизовая вольница», реж. В. Гончаров, 1908.
2. «Прекрасная Люканида или Война усачей с рогачами», реж. Вл. Старевич, 1910.
3. «Уход великого старца», реж. Я Протозанов, 1912.
4. «Оборона Севастополя», реж. В. Гончаров, 1911.
5. «Пиковая дама», реж. Я. Протазанов, 1916.
6. «О попе и Панкрате тётке Домне и явленной иконе в Коломне», реж. А. Аркатов, Н. Преображенский, 1918.
7. «Месть кинематографического оператора», реж. Вл. Старевич, 1912.
8. «Дети века», реж. Е. Бауэр, 1915.
9. «Большое ограбление поезда», Э. Портер, 1903.
10. «Приключения Долли», реж. Д.У. Гриффит, 1908.

11. «Рождение нации», реж. Д.У. Гриффит, 1915.
12. Фильмы Эдисона 1894 г.
13. Программа братьев Люмьер 1895–1897.
14. «Путешествие на Луну», реж. Ж. Мельес, 1902.
15. «История одного преступления», реж. Фердинанд Зекка, 1901.
16. «Кирики, японские акробаты», реж. Сегундо де Шомон, 1907.
17. «Бабушкина лупа», реж. Дж.А. Смит, 1900.
18. «Фантомас», реж. Л. Фёйад, 1913.
19. «Тревожное ожидание», Луис Вебер, Филлипс Смоли, 1913.
20. «Ассунта Спино», реж. Ф. Бертини, 1915.
21. «Сатанинская рапсодия», реж. Н. Оксидия, 1917.
22. «Бездна», реж. Урбан Гад, 1910.
23. «Атлантика», реж. А. Блом, 1913.
24. «Ведьмы», реж. Беньямин Кристенсен, 1922.
25. «Стачка», Сергей Эйзенштейн, 1924.
26. «Нетерпимость», реж. Д.У. Гриффит, 1916.
27. «Вероломство», реж. С.Б. де Милль, 1915.
28. «Бродяга», реж. Ч.С. Чаплин, 1915.
29. «Глупые жены», реж. Э.Ф. Шторгейм, 1921.
30. «Носферату, симфония ужаса», реж. Ф.В. Мурнау, 1922.
31. «Кабинет доктора Калигари», реж. К. Майер, Г. Яновиц, 1920.
32. «Терье Виген», реж. В. Шёстрём, 1917.
33. «Возница», реж. В. Шёстрём, 1920.
34. «Кукла», реж. Э. Любич, 1919.
35. «Лихорадка», реж. Луи Деллюк, 1921.
36. «Верное сердце», реж. Ж. Эпштейн, 1923.
37. «Под песнь колес», реж. Абель Ганс, 1923.
38. «Вертушка», реж. Алан Кросланд, 1920.
39. «Алчность», реж. Э.Ф. Шторгейм, 1924.
40. «Шейх», реж. Дж. Мелфорд, 1921.
41. «Мужское и женское», реж. С.Б. де Милль, 1915.
42. «Малыш», реж. Ч.С. Чаплин, 1921.
43. «Огни большого города», реж. Ч.С. Чаплин, 1931.
44. «Генерал», реж. Б. Китон, 1926.
45. «Ящик Пандоры», реж. Г.В. Пабст, 1929.
46. «Фауст», реж. Ф.В. Мурнау, 1929.
47. «Метрополис», реж. Ф. Ланг, 1926.
48. «Асфальт», реж. Дж. Май, 1926.
49. «Антракт», реж. Р. Клер, 1924.
50. «Механический балет», реж. Ф. Леже, 1924.
51. «Раковина и священник», реж. Ж. Дюлак, 1927.
52. «Наполеон», реж. А. Ганс, 1927.
53. «Страсти Жанны Д'Арк», реж. К.Т. Дрейер, 1928.
54. «Андалузский пёс», реж. Л. Бунюэль, 1929.

55. «Жилец», реж. А. Хичкок, 1927.
56. «По закону», реж. Л. Кулешов, 1926.
57. «Броненосец Потемкин», С. Эйзенштейн, 1926.
58. «Потомок Чингиз-Хана», реж. Вс. Пудовкин, 1928.
59. «Шинель», реж. Г. Козинцев, 1929.
60. «Новый Вавилон», реж. Г. Козинцев, Л. Трауберг, 1929.
61. «Земля», реж. А. Довженко, 1930.
62. «Кукарача», реж. Ллойд Корриган, 1934.
63. «Красные дьяволята», реж. И. Перестиани, 1923.
64. «Обломок империи», реж. Ф. Эрмлер, 1929.
65. «Человек с киноаппаратом», реж. Дз. Вертов, 1929.
66. «Аэлита», реж. Я. Протазанов, 1924.
67. «Певец джаза», реж. А. Кроланд, 1931.
68. «Кровь поэта», реж. Ж. Кокто, 1932.
69. «Золотой век», реж. Л. Бунюэль, 1930.
70. «Под крышами Парижа», реж. Р. Клер, 1929.
71. «Аталанта», реж. Ж. Виго, 1934.
72. «Голубой ангел», реж. Дж. фон Штернберг, 1930.
73. «М. Убийца», реж. Ф. Ланг, 1931.
74. «Лицо со шрамом», Г. Хоукс, 1932.
75. «Франкенштейн», реж. Дж. Уэйл, 1931.
76. «Утиный суп», Л. МакКэри, 1933.
77. «Великая иллюзия», реж. Ж. Ренуар, 1937.
78. «Правила игры», реж. Ж. Ренуар, 1937.
79. «Набережная туманов», реж. М. Карне, 1938.
80. «39 ступеней», реж. А. Хичкок, 1935.
81. «Это случилось однажды ночью», реж. Ф. Капра, 1934.
82. «Маленькие лисички», реж. У. Уайлдер, 1941.
83. «Волшебник страны Оз», реж. В. Флеминг, 1939.
84. «Диллижанс», реж. Дж. Форд, 1939.
85. «Путевка в жизнь», реж. Н. Экк, 1931.
86. «Украина», реж. Б. Барнет, 1933.
87. «Чапаев», реж. Братья Васильевы, 1934.
88. «Волга-Волга», реж. Г. Александров.
89. «Александр Невский», реж. С. Эйзенштейн, 1938.
90. «Богатая невеста», реж. И. Пырьев, 1937.
91. «Великий гражданин», реж. Ф. Эрмлер, 1939.
92. «Дилижанс», реж. Дж. Форд, 1939.
93. «Юность Максима», реж. Л. Трауберг, Г. Козинцев, 1934.
94. «Пышка», реж. М. Ромм, 1934.
95. «Иван Грозный», реж. С. Эйзенштейн, 1937.
96. «Адмирал Нахимов», реж. Вс. Пудовкин, 1946.
97. «Молодая гвардия», реж. С. Герасимов, 1948.
98. «Славный мальчик», реж. Б. Барнет, 1942.

99. «Веселые ребята», реж. Г. Александров, 1934.
100. «Раковина и священник», реж. Ж. Дюлак, 1928.
101. «Сорок первый», реж. Г. Чухрай, 1956.
102. «Летят журавли», реж. М. Калатозов, 1957.
103. «Судьба человека», реж. С. Бондарчук, 1959.
104. «Когда деревья были большие», реж. Л. Кулиджанов, 1961.
105. «Иваново детство», реж. А. Тарковский, 1962.
106. «Застава Ильича», реж. М. Хуциев, 1964.
107. «Тени забытых предков», реж. С. Параджанов, 1964.
108. «Первый учитель», реж. А. Кончаловский, 1965.
109. «Звонят, откройте дверь», реж. А. Митта, 1965.
110. «Обыкновенный фашизм», реж. М. Ромм, 1965.
111. «Гражданин Кейн», реж. О. Уэллс, 1941.
112. «Мальтийский сокол», реж. Дж. Хьюстон, 1941.
113. «Аки насилия», реж. Ф. Циннеман, 1948.
114. «Верёвка», реж. А. Хичкок, 1948.
115. «Сансет бульвар», реж. Б. Уайлдер, 1950.
116. «Красные башмачки», реж. М. Ппуэлл, Э. Прессбургер, 1948.
117. «Рим, открытый город», реж. Р. Росселини, 1945.
118. «Похитители велосипедов», реж В. де Сикка, 1948.
119. «Земля дрожит», реж. Л. Висконти, 1948.
120. «Маменькины сынки», реж. Ф. Феллини, 1953.
121. «Хроника одной любви», реж. М. Антониони, 1950.
122. «Орфей», реж. Ж. Кокто, 1950.
123. «Дневник сельского священника», реж. Р. Брессон, 1951.
124. «Взлетная полоса», реж. К. Маркер, 1962.
125. «И Бог создал женщину», реж. Р. Вадим, 1956.
126. «Трамвай «Желание», реж. Э. Казан, 1951.
127. «12 разгневанных мужчин», реж. С. Люмет, 1956.
128. «Все о Еве», реж. Дж.Л. Манкевич, 1950.
129. «Пепел и Алмаз», реж. А. Вайда, 1958.
130. «Восемь с половиной», реж. Ф. Фнллини, 1963.
131. «Приключение», реж. М. Антониони, 1960.
132. «Рокко и его братья», реж. Л. Висконти, 1960.
133. «Земляничная поляна», реж. И. Бергман, 1957.
134. «Седьмая печать», реж. И. Бергман, 1957.
135. «Смерть велосипедиста», реж. Х.А. Бардем, 1955.
136. «Песнь дороги», реж. С. Рей, 1955.
137. «400 ударов», реж. К. Шаброль, 1958.
138. «На последнем дыхании», реж. Ж-Л. Годар, 1960.
139. «Альфавиль», реж. Ж-Л. Годар, 1965.
140. «Американская ночь», реж. Ф. Трюффо, 1973.
141. «Зази в метро», реж. Л. Маль, 1960.
142. «Лифт на эшафот», реж. Л. Маль, 1958.

143. «Шербурские зонтики», реж. Ж. Деми, 1964.
144. «Ночи Кабирии», реж. Ф. Феллини, 1957.
145. «Хиросима, моя любовь», реж. А. Рене, 1959.
146. «Подземка», реж. Л. Бессон, 1985.
147. «Мужчина и женщина», реж. К. Лелуш, 1966.
148. «Любовники с моста «Понт -Неф», реж. Л. Каракс, 1991.
149. «Никита», реж. Л. Бессон.
150. «Восемь женщин», реж. Ф. Озон, 2001.
151. «Вкус меда», реж. Т. Ричардсон, 1961.
152. «Лоренс Аравийский», реж. Д. Линн, 1962.
153. «Фрекен Юлия», реж. А. Шёберг, 1951.
154. «Персона», реж. И. Бергман, 1961.
155. «Африканская королева», реж. Дж. Хьюстон, 1951.
156. «Маленький большой человек», реж. А. Пенн, 1970.
157. «Апокалипсис сегодня», реж. Ф.Ф. Коппола, 1979.
158. «Мир Дикого Запада», реж. М. Крайтон, 1973.
159. «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», реж. Дж. Лукас, 1977.
160. «Полет над гнездом кукушки», реж. М. Форман, 1975.
161. «Форрест Гамп», реж. Р. Земекис, 1994.
162. «Таксист», реж. М. Скорсезе, 1976.
163. «Психо», реж. А. Хичкок, 1960.
164. «Крестный отец», реж. Ф.Ф. Коппола, 1972.
165. «Криминальное чтиво», реж. К. Тарантино, 1994.
166. «Агирре, гнев Божий», реж. В. Херцог, 1972.
167. «Беги, Лола, беги», реж. Т. Тыквер, 1998.
168. «Фицкарральдо», реж. В. Херцог, 1982.
169. «Дети Хиросимы», реж. К. Синдо, 1952.
170. «Расемон», реж. А. Куросава, 1950.
171. «Жить сегодня, умереть завтра», реж. К. Синдо, 1970.
172. «Куклы», реж. Т. Кетано, 2002.
173. «Фейерверк», реж. Т. Кетано, 1997.
174. «Красный гаолян», реж. Ч. Имоу, 1988.
175. «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», реж. Э. Ли, 2000.
176. «Любовное настроение», реж. В. Кар-Вай, 2000.
177. «Вирилиана», реж. Л. Бунюэль, 1961.
178. «Весна, лето, осень, зима и снова весна», реж. Ким Ки Дук, 2003.
179. «Поезд в Пусан», реж. Ён Сан-хо.
180. «Рассекая волны», реж. Л. Фон Триер, 1996.
181. «Идиоты», реж. Л. Фон Триер, 1998.
182. «Белый лебедь», реж. А. Севитски, 2018.
183. «По ту сторону надежды», реж. А. Каурисмяки, 2017.
184. «Американская ночь», реж. Ф. Трюффо, 1973.
185. «Девушка со спиченой фабрики», реж. А. Каурисмяки, 1990.

186. «Канал», реж. А. Вайда, 1956.
187. «Кинолюбитель», реж. К. Кесьлевский, 1979.
188. «Выпускной», реж. К. Мунджиу, 2016.
189. «Смерть господина Лазареску», реж. К. Пую, 2005.
190. «Нас унесет ветер», А. Киаростами, 1999.
191. «Последняя фантазия: Духи внутри», реж. Х. Сакагути, 2001.
192. «Русский ковчег», реж. А. Сокуров, 2002.
193. «Великолепная семерка», реж. А. Фукуа, 2016.
194. «Убить Билла», реж. К. Тарантино, 2003.
195. «Однажды в Мексике», реж. Р. Родригес, 2003.
196. «Окно во двор», реж. А. Хичкок, 1954.
197. «Настоящий детектив», реж. Н. Пиццолатто, 2014, 2015, 2019.
198. «Карнавальная ночь», реж. Э. Рязанов, 1956.
199. «Стиляги», реж. В. Тодоровский, 2008.
200. «Ла-ла Лэнд», реж. Д. Шазелл, 2017.
201. «Андрей Рублев», реж. А. Тарковский, 1966.
202. «Листопад», реж. О. Иоселиани, 1966.
203. «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», реж. А. Кончаловский, 1967.
204. «Начало», реж. Г. Панфилов, 1967.
205. «Долгие проводы», реж. К. Муратова, 1971.
206. «Солярис», реж. А. Тарковский, 1972.
207. «Свой среди чужих, чужой среди своих», реж. Н. Михалков, 1974.
208. «Не болит голова у дятла», реж. Д. Асанова, 1975.
209. «Восхождение», реж. Л. Шепитько, 1976.
210. «Двадцать дней без войны», реж. А. Герман, 1976.
211. «Монолог», реж. И Авербах, 1978.
212. «Любимая женщина механика Гаврилова», реж. П. Тодоровский, 1981.
213. «Иди и смотри», ре. Э. Климов, 1985.
214. «Кин-дза-дза», реж. Г. Данелия, 1986.
215. «Цвет граната», реж. С. Параджанов, 1968.
216. «Курьер», реж. К. Шахназаров, 1986.
217. «Любовь и голуби», реж. Вл. Меньшов, 1984.
218. «Асса», реж. С. Соловьев, 1987.
219. «Анкор, еще анкор», реж. П. Тодоровский, 1992.
220. «Особенности национальной охоты», реж А. Рогожкин, 1995.
221. «Брат», реж. А. Балабанов, 1997.
222. «Елена», реж. А. Звягинцев, 2011.
223. «Ночной дозор», реж. Т. Бекмамбетов, 2004.
224. «Остров», реж. П. Лунгин, 2006.
225. «Дурак», реж. Ю. Быков, 2014.
226. «Айка», реж. С. Дворцевой, 2018.

4. Оценка качества освоения программы модуля (формы аттестации, оценочные и методические материалы)

Форма аттестации по модулю — зачет (по набранной сумме баллов). Оценка формируется из следующих этапов:

- а) изучение материала лекции по темам дисциплины;
- б) выполнение творческих заданий и упражнений.

По результатам выполнения творческих заданий и упражнений выставляются отметки в четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний обучающихся и выставлении отметки целесообразно использовать аддитивный принцип (принцип «сложения»):

отметка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется обучающемуся, не показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы;

отметку «удовлетворительно» (1 балл) заслуживает обучающийся, показавший частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности, знакомый с литературой, публикациями по программе. Как правило, отметка «удовлетворительно» выставляется слушателям, допустившим погрешности в итоговой квалификационной работе;

отметку «хорошо» (2 балла) заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивших литературу, рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности;

отметку «отлично» (3 балла) заслуживает обучающийся, показавший полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы, собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие способности в понимании и применении на практике содержания обучения.

Примерный перечень заданий и/или контрольных вопросов

1. Особенности становления и развития российской кинематографии в конце XIX – начале XX века.
2. Новаторство в построении фильмов 1920-х. Киноавангард.
3. Вклад в развитие кинематографа Л. Кулешова, Д. Вертова, С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, А. Довженко.

4. Становление «Ленинградской» и «Московской» операторской школы.
5. Развитие отечественного кинематографа в 1930-е: основные достижения в развитии драматически-повествовательных возможностей с приходом звука.
6. Развитие киноискусства в 1940-е. Основные сюжеты. Особенности работы.
7. Развитие киноискусства в эпоху «Оттепели»: главные характеристики, основные произведения. Причины изменений нравственной проблематики фильмов «Оттепели».
8. Герой фильмов времен «Оттепели»: характеристика героя, взаимосвязь с культурным, политическим и социальным контекстом.
9. Развитие национальных кинематографий в СССР.
10. Противоречивость Развития кинематографа в эпоху «Застоя».
11. Кино эпохи «Перестройки»: характерные черты на примере выбранного произведения.
12. Современный российский кинематограф: характерные черты, тенденции, тренды.
13. Анализ выбранного фильма с учетом режиссерского почерка, исторического и культурного контекста.
14. Два пути развития кинематографа: «кинематограф Люмьеров», «кинематограф Мельеса». Различные методы съемок первых картин.
15. Художественно-выразительные средства при создании «второй реальности» в фильмах Мельеса.
16. Жанр фильма Э. Портера «Большое ограбление поезда»: методы и приемы съемок и основные достижения в области операторского искусства.
17. «Студийная система Голливуда».
18. «Ранний авангард» («киноимпрессионизм»), его основные фигуры и программные фильмы. Поздний «Авангард» и его экстремальные разновидности («Чистое кино», «дадаизм», «сюрреализм»).
19. Рождение звукового кино и реорганизация кинопроизводства в Голливуде.
20. Доминирующее положение гангстерского фильма в период «Великой депрессии». Его изобразительные и смысловые составляющие. Анализ жанра на примере выбранного фильма.
21. Массовая продукция американского кино в 30-е годы и кодекс Хейса.
22. Социальная тематика в европейском и американском кино 30-х гг.
23. Эстетические принципы неореализма: опора на факты действительности, изображение повседневности, репортажная манера, сочувствие «маленькому человеку», призыв к солидарности и акцент на несправедливость социального устройства.
24. Гротеск и традиции экспрессионизма в немецком кино.
25. Французская «Новая волна»: программа, эстетическое кредо, итоги.

26. Три волны «Нового немецкого кино».
27. «Новое кино» Латинской Америки.
28. Японское кино: между традицией и модернизацией.
29. Кино стран Центральной, Восточной Европы и Балканского полуострова.
30. «Магический реализм»: понятие, основные характеристики.
31. «Молодое» шведское кино 60-х.
32. Влияние Глобализации на развитие кино.
33. «Новая волна» в кинематографии стран Восточной Европы.
34. Современный мировой кинематограф: основные тенденции.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины (модуля)
«Структура сценария. Сценарий короткометражного фильма»

1. Аннотация

Содержание дисциплины направлено на развитие следующих творческих компетенций:

- применение теоретических знаний в области кинодраматургии на практике;
- свободная ориентация в жанрах игрового кино;
- написание оригинального сценария игрового короткометражного фильма в различных жанрах и стилистике;
- переработка литературного произведения,
- эмоциональное воздействие на зрителя через произведения драматургии.

Цель дисциплины (результаты обучения)

РО1. Определять формат, тематику материала для нового продукта:

РО1.1. Оценивать оригинальность идеи нового продукта.

РО1.2. Оценивать актуальность нового продукта, его художественной ценности и востребованности.

РО1.3. Определять целевую аудиторию нового продукта.

РО2. Создавать сценарный материал нового продукта:

РО2.1. Инициировать творческие идеи для создания нового продукта.

РО2.2. Формировать требования к создаваемому сценарному материалу.

РО2.3. Оценивать качество сценарного материала.

РО2.4. Создавать оригинальные драматургические произведения для создания произведений в области экранных искусств.

РО3. Оценивать произведение драматургии в широком культурно-историческом контексте, учитывая его стилистические особенности, в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода:

РО3.1. Выявлять слабые и сильные стороны проекта, его художественную ценность.

РО3.2. Анализировать особенности культурного процесса и многообразие достижений мировой драматургии в культурной жизни общества.

РО3.3. Определять стилистические особенности авторов разных эпох и направлений, исходя из культурно-исторического контекста создания произведения.

РО3.4. Определять художественные достоинства и зрительский потенциал кинопроекта.

РО3.5. Использовать современные тенденции современной кинодраматургии в собственной работе.

РО4. Разрабатывать собственные сценарные произведения различной стилистики и жанров, опираясь на знание законов драматургии:

PO4.1. Создавать архитектуру произведения драматургии: фиксировать главные признаки его замысла, стилистики, особенностей воплощения. Выстраивать драматическое действие как в цельном сценарии, так и в отдельных эпизодах.

PO4.2. Создавать стилистически грамотный, выразительный драматический диалог, ролевой материал для профессионального актерского исполнения.

PO4.3. Адаптировать произведения драматургии под условия кинопроизводства.

PO4.4. Применять драматургические средства эмоционального, чувственно-психологического, идейного воздействия на аудиторию при создании сценарного произведения.

PO4.5. Создавать тэглайн, логлайн, краткий и развернутый синопсис кинопроекта.

PO5. Оценивать творческую идею/материал, ее оригинальность, формат, тематику и востребованность для нового сценарного продукта по результатам изучения российских и зарубежных произведений в том числе при помощи информационно-коммуникационных технологий:

PO5.1. Анализировать тенденции и направления развития отечественного и зарубежного кинематографа для последующего применения в собственном произведении.

PO5.2. Анализировать различные кинематографические тексты, медиатексты с учетом специфики и многообразия индивидуальных языков.

PO5.3. Оценивать степень влияния развития современных технологий на кинематограф.

2. Содержание

№, наименование темы	Содержание лекций (кол-во часов)	Наименование практических (семинарских занятий) (кол-во часов)	Виды СРС (кол-во часов)
Модуль 3. Структура сценария. Сценарий короткометражного фильма (90 ч.)			
Обзор мирового опыта. История развития сценарного искусства. Современные тренды и «подводные» камни в работе в различных жанрах. Востребованность сценариев на основе переработанного	Мировой опыт развития сценарного искусства. Анализ успешных кейсов. Экранизации и их вариации: тенденции и основные темы. Роль экранизаций в современном российском кино (2 ч.)	Просмотр выбранных преподавателем фильмов и обсуждение их в группе (4 ч.)	

№, наименование темы	Содержание лекций (кол-во часов)	Наименование практических (семинарских занятий) (кол-во часов)	Виды СРС (кол-во часов)
литературного произведения (6 ч.)			
Особенности написания сценария под производство: учет финансовых условий без потери художественного результата (8 ч.)	Особенности сценария короткометражного фильма. Примеры сценариев. Технология учета финансовых и временных рамок при написании сценария (2 ч.)	Выполнение практического задания, предложенного преподавателем. Разбор итогов работы в группе (4 ч.)	Работа над собственной сценарной заявкой. Оформление идеи и понимание хронометража фильма с учетом финансовых условий (2 ч.)
Сценарий короткометражного фильма (логлайн, тэглайн, синопсис) (8 ч.)	Особенности сценария короткометражного фильма. Специфика создания логлайна и тэглайна, синопсиса (2 ч.)	Просмотр выбранных преподавателем фильмов и обсуждение их в группе. Выполнение практического упражнения на написание логлайна и тэглайна, синопсиса и разбор их в группе (4 ч.)	Выполнение практической работы над собственным проектом по написанию логлайна, тэглайна и синопсиса (2 ч.)
Основные востребованные жанры в кино и их особенности: драма, мелодрама, триллер, комедия и др. (14 ч.)	Обзор основных востребованных жанров и их специфики: комедия, драма, боевик, детектив, триллер, мелодрама, мистика и др. (2 ч.)	Просмотр выбранных преподавателем фильмов и обсуждение их в группе с выделением особенностей жанра. Разбор и обсуждение жанров, выбранных слушателями для собственного проекта (8 ч.)	Работа над собственным сценарием (2 ч.)
Специфика комедийного жанра (10 ч.)	Особенности комедийного жанра, специфика написания сценария. Эволюция комедийного искусства (2 ч.)	Просмотр фильмов, выбранных преподавателем, обсуждение их в группе. Индивидуальная работа по написанию этюда и разбор его в группе (4 ч.)	Работа над написанием этюда в жанре комедии (4 ч.)
Творческая работа со сценарием (завязка, композиция сценария) (14 ч.)		Работа над завязкой и композицией сценария короткометражного фильма разбор результатов в группе (8 ч.)	Работа над сценарием короткометражного фильма (6 ч.)
«Герой», «персонаж», «характер».		Работа над образом персонажей. пробная читка сценария	Работа над сценарием короткометражного фильма (8 ч.)

№, наименование темы	Содержание лекций (кол-во часов)	Наименование практических (семинарских занятий) (кол-во часов)	Виды СРС (кол-во часов)
Разработка образа героев (12 ч.)		профессиональным актером разбор результатов в группе (4 ч.)	
Замысел в короткометражном кино. Разбор работ студентов (16 ч.)		Разбор правил подготовки презентации проекта на питчинге. Доработка сценарной заявки, предварительная защита (8 ч.)	Работа над сценарной заявкой короткометражного фильма (8 ч.)
Зачет		Зачет. Выполнение творческого задания (2ч)	

3. Условия реализации программы модуля

Организационно-педагогические условия реализации программы

Обучение по программе профессиональной переподготовки реализуется в формате смешанного обучения, с применением активных технологий совместного обучения в электронной среде. Лекционный материал предоставляется в виде онлайн-занятий. Лекционные материалы сопровождаются презентациями, заданиями и дискуссиями в чатах дисциплины или очно. Изучение теоретического материала (СРС) предполагается до и после синхронной части работы.

Материально-технические условия реализации дисциплины

Синхронные занятия (вебинары со спикерами) реализуются на базе инструментов видеоконференцсвязи и очно, и включают в себя теоретические и практические занятия, сочетающие в себе выполнение творческих заданий и упражнений, дискуссию по изученному самостоятельно либо во время лекций материалу, разбор выполненных заданий в группе, индивидуальную работу со сценарием учебного проекта фильма. Для проведения синхронных занятий применяются программы видеоконференцсвязи. В качестве площадок для совместной синхронной и асинхронной работы будут использованы комнаты в сервисе видеоконференцсвязи.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Программа может быть реализована как очно, так и заочно, в том числе, с применением дистанционных образовательных технологий. Она включает занятия лекционного типа, семинарские, практические, активные и ситуативные методы обучения.

Содержание комплекта учебно-методических материалов

Электронный учебно-методический комплекс содержит: систему навигации по программе (учебно-тематический план, интерактивный график работы по программе, сведения о результатах обучения, о преподавателе дисциплины, чат для объявлений и вопросов преподавателю), набор

презентаций к лекциям, список литературы и визуального материала, необходимого для успешного прохождения курса, систему заданий с подробными инструкциями, списки основной и дополнительной литературы. В электронном курсе реализована система обратной связи, а также онлайн-площадки для взаимного обучения.

Список литературы

1. Арабов Ю.Н. Солнце и другие сценарии / Ю.Н. Арабов. – СПб.: Изд-во «Амфора», 2006. – 584 с.
2. Вольгер К. Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино / К. Вольгер. – М.: Изд-во «Альпина нон-фикшн», 2015. – 476 с.
3. Индик У. Психология для сценаристов. Построение конфликта в сюжете / У. Индик. – М.: Изд-во «Альпина нон-фикшн», 2016. – 348 с.
4. Кларк Р.П. 50 приемов письма / Р.П. Кларк. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 320 с.
5. Ландау Н. Дорожная карта шоуранера: путешествие в профессию со сверхточным навигатором: 21 полезный совет для сценаристов: как создать и поддерживать успешный телесериал / Н. Ландау. – М.: Изд-во «Бомбора», 2022. – 447 с.
6. Макки Р. История на миллион долларов / Р. Макки. – М.: Изд-во «Альпина нон-фикшн», 2019. – 456 с.
7. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма / Л.Н. Нехорошев. – М.: Изд-во ВГИК, 2018. – 136 с.
8. Сегер Л. Как хороший сценарий сделать великим / Л. Сегер. – М.: Изд-во «Манн, Иванов и Фербер», 2019. – 312 с.
9. Скороход Н.С. Основы кинодраматургии: учеб. пособие / Н.С. Скороход, Т.Д. Рахманова; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения». – СПб.: СПбГИКиТ, 2017. – 112 с.
10. Снайдер Б. Спасите котика / Б. Снайдер. – М.: Эксмо, 2023. – 224 с.
11. Сурмели А. Искусство телесценария: учеб. пособие / А. Сурмели. – 5-е, стер. – СПб.: Планета музыки, 2021. – 224 с.
12. Филд С. Киносценарии / С. Филд. – М.: Изд-во «Эксмо», 2016. – 384 с.

4. Оценка качества освоения программы модуля (формы аттестации, оценочные и методические материалы)

Форма аттестации по модулю — зачет (по набранной сумме баллов). Оценка формируется из следующих этапов:

- а) изучение материала лекции по темам дисциплины;
- б) выполнение творческого задания (написания сценария короткометражного фильма) и упражнений.

По результатам выполнения творческого задания и упражнений выставляются отметки в четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний обучающихся и выставлении отметки целесообразно использовать аддитивный принцип (принцип «сложения»):

отметка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется обучающемуся, не показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы;

отметку «удовлетворительно» (1 балл) заслуживает обучающийся, показавший частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности, знакомый с литературой, публикациями по программе. Как правило, отметка «удовлетворительно» выставляется слушателям, допустившим погрешности в итоговой квалификационной работе;

отметку «хорошо» (2 балла) заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивших литературу, рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности;

отметку «отлично» (3 балла) заслуживает обучающийся, показавший полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы, собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие способности в понимании и применении на практике содержания обучения.

Программу составили:

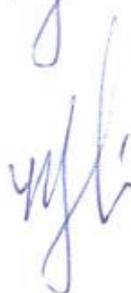
Заместитель директора НОЦ ИК,
куратор культурных проектов,
продюсер документального кино

У.А. Белецкая

Руководитель программы:

Заместитель директора НОЦ ИК,
куратор культурных проектов,
продюсер документального кино

У.А. Белецкая