

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета МАИС
Кот Ю.В

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОСНОВЫ ДРАМАТУРГИИ

Направление подготовки (специальность): 50.03.02 Изыщные искусства

Профиль подготовки (специализация): Художественная фотография

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Цель освоения дисциплины (модуля) «Основы драматургии»: сформировать у студентов комплексное понимание драматургических принципов и выработать практические навыки их применения для самостоятельной разработки и реализации содержательных фотопроектов с продуманной нарративной структурой.

Задачи курса

1. Освоить теоретический фундамент драматургии:
 - изучить ключевые элементы драматургической конструкции: конфликт, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;
 - различать понятия «сюжет» и «фабула», понимать их роль в визуальном повествовании;
 - анализировать типы конфликтов и способы их визуализации в фотографии.
2. Овладеть инструментами драматургического проектирования фотопроектов:
 - научиться формулировать концепцию проекта через призму драматургических закономерностей;
 - разрабатывать сценарные планы и нарративные схемы для фотосессий;
 - составлять визуальные сценарии, включая раскадровки и описания ключевых кадров;
 - определять драматургическую функцию каждого кадра в серии.
3. Освоить методы анализа и критики драматургических решений:
 - разбирать драматургическую структуру в работах известных фотографов и кинооператоров;
 - оценивать сильные и слабые стороны нарративного построения в фотопроектах;
 - давать и принимать конструктивную обратную связь по драматургическим аспектам работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Дисциплина «Основы драматургии» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОПОП по направлению подготовки 50.03.02 «Изящные искусства», профиль подготовки «Художественная фотография».

Дисциплина изучается в 4 семестре. Дисциплина строится на основе пройденных студентами или одновременно изучаемых дисциплин: «История отечественного и зарубежного кино», «Основы визуальной культуры», «Мировая художественная культура».

Базовые положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: «Фотомастерство», «Рекламная фотография», «Основы фотожурналистики». Курс является основополагающим в формировании мировоззрения студентов в области практики и теории драматургии.

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций *ПК-4* в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 50.03.02 *Изящные искусства*, профиль подготовки *Художественная фотография*.

Коды компетенции	Наименование компетенций	Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
ПК-4 Способен разработать и реализовать проекты в области фотографии.	ПК- 4.1. Использует знание истории фотографии и фотографических стилей, композиции в живописи и фотографии ПК-4.2. Представляет воплощение визуальной идеи в виде проекта, презентации, сценария ПК- 4.3. Выявляет факторы, необходимые для воплощения визуальной идеи.	Знать: Факторы, влияющие на формирование идеи Уметь: Создавать, исследовать и развивать визуальные идеи, оценивать ресурсы, необходимые для ее воплощения. Владеть: Методами расчета необходимых ресурсов и подготовки технического задания

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины составляет 3 зе, 108 акад. ч., из них:

На очной форме обучения: контактных 68 акад.ч., СРС 40 акад.ч., контроль – зачет с оценкой в 4м сем.

4.2. Структура дисциплины

Очная форма обучения

Раздел дисциплины	Се мес тр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме						СР С	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
		л	ем	р	/г	д			
		екц							

Тема 1. Введение. Место и задачи драматургии вчера и сегодня.	4	3	2				3	Деловая игра
Тема 2. Вехи и этапы мировой и отечественной драматургии.	4	2	2				2	Кейс-задача
Тема 3. Понятие мотива. Роль мотива в построении конфликта и характера.	4	2	2				2	
Тема 4. Тема и идея в сценарии игрового фильма.	4	3	2				3	Коллоквиум
Тема 5. Элементы драматургического сюжета. Понятие о событии.	4	3	2				3	Круглый стол
Тема 6. Фабула и сюжет в драматургии игрового фильма	4	3	2				3	
Тема 7. Конфликт в драматургии и в фильме. Повороты конфликта.	4	3					3	
Тема 8. Ремарка, форма записи сценария игрового и неигрового фильма.	4	3	2				3	Контрольная работа
Тема 9. Жанры в кино, роль драматурга в формировании жанра.	4	3	2				3	
Тема 10. Характер в сценарии и в фильме.	4	3	2				3	
Тема 11. Драматургия телевизионных	4	3	2				3	Проект

форм (ток-шоу, дискуссии и др.)								
Тема 12. Выразительные средства в драматургии кино. Деталь.	4	3	2				3	
Тема 13 Драматургический диалог, закадровый текст, авторский монолог, надписи.	4	2	2				2	Решение комплектов задач
Тема 14. Композиция, ее роль в драматургии	4	2	2				2	Эссе
Тема 15. Современная кинодраматургия	4		2					Портфолио Зачет
		2					2	
Общее количество часов по учебному плану: 3 зс, 108 ак.ч.		40	28				40	

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Введение. Место и задачи кинодраматургии вчера и сегодня.

Понятие о кинодраматургии, предмет и задачи курса, его зарождение. Класс понятий, терминов, существующих в науке о драматургии их формирование. Природа и общественные функции драматургии. Предмет кинодраматургии — человек, его общественная жизнь и частная жизнь, его социальные и духовные начала. Человек в процессе истории. Место кинодраматургии в общем процессе киноискусства.

Тема 2. Вехи и этапы мировой и отечественной кинодраматургии.

Природа и общественные функции драматургии. Место кинодраматургии в общем процессе киноискусства. Драматургические принципы Аристотеля. Советская драматургия. Драматургические принципы в работах С. М. Эйзенштейна и А.П. Довженко и М Ромма. Понятия о «железном» и «эмоциональном» сценариях. Драматургия кино В Туркина. Мастерство советского кинодраматурга в работах И. Вайсфельда, Н. Фигуровского, Н. Крючичникова и Е. Габриловича. Драматургия фильма Л. Нехорошева. Вопросы русской современной кинодраматургии в работах и творчестве Ю.Арапова, В. Романова, А. Митты и др. Современная зарубежная кинодраматургия. Драматургические концепции и теории Роберта Макки, Кристофера Воглера, Сиды Филда Джона Труби, Лайоша Эгри, Линды Сегер, Уильяма Индика, Криса Хантли и Блейка Снайдера.

Тема 3. Понятие мотива. Роль мотива в построении конфликта и характера.

Мотив и причина в жизни и в искусстве. Логика и мотив. Перенос жизненных ситуаций на экран. Роль мотива в классической драматургии. Мотив в античной драматургии Софокла, Еврипида и Аристофана. Понятие мотива в творчестве Шекспира и Чехова. Мотив, как организатор главного конфликта в трагедии «Отелло». Система мотивов – как исходные события и регуляторы конфликта в пьесах Чехова. Тождественность события и мотива. Мотив в классической кинодраматургии. Мотив у Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко. Мотив в творчестве Габриловича. Бергмана и Тарковского. Изменение мотива на примере фильмов итальянского неореализма и новой французской волны. Мотив в творчестве современных популярных российских и зарубежных кинодраматургов и режиссеров.

Тема 4. Тема и идея в сценарии игрового фильма.

Тема и идея игрового фильма. Их тесная взаимосвязь, взаимодействие. Тема, как синтез жизненного материала и проблем, поставленных страной и временем и услышанных автором. Диалектика процесса воплощения темы в системе художественных образов.

Тема — исходное начало образности в произведении художника. Тема всегда конкретна. Чем конкретнее и точнее определена тема, тем легче ее выстраивать. Тема не статична, она развивается. Этапы развития тематического замысла. Тема повествовательна, даже элегична. Идея же, подобно сжатой пружине, креативна и динамична. Идею сценария часто выносят в заголовок. Тема требует своего «воплощения в образах».

Идея, ее творческое воплощение в сценарии, пафос произведения, подчас яркий и органичный, а подчас и ложный, фальшивый, к которому ведет логика развития образов. Авторское намерение и объективное содержание, идейно-тематическая направленность сценария. Тема и идея – как понятия равнозначные для игрового и неигрового кино.

Тема 5. Элементы драматургического сюжета. Понятие о событии.

Аристотель об элементах драматургического сюжета. Экспозиция, завязка, перипетии, кульминация и развязка. Соотношение каждого из элементов. Экспозиция, как представление места и времени действия, эпохи и бытового уклада героев. Роль экспозиции в современном сценарии. Экспозиция и завязки побочных конфликтов. Чем еще достигается напряженность экспозиции? Завязка, как начало конфликта. Роль и место завязки в формировании сценарного замысла. Энергетика завязки. Событие и завязка. Фактор неожиданности в появлении завязки.

Перипетии, как поворотные этапы в развитии конфликта. Роль перипетий в современном сценарии, их количество. Нарастающая энергетика и динамика перипетий. Кульминация, как наивысшая точка напряжения в конфликте. Драматургическое «обустройство» кульминации. Деталь и кульминация. Роль музыка в формировании кульминации. Развязка, как окончание конфликта. Одновременность кульминации и развязки. Роль элементов драматургического сюжета в построении сценарной истории.

Жанры и элементы драматургического сюжета. Понятие о событии. Событие в жизни и драматургическое событие: сходства и различия. Энергетика события.

Тема 6. Фабула и сюжет в драматургии игрового фильма.

Понятие о сюжете и фабуле. Сходство и принципиальное различие этих понятий. Сюжет как особая, сложная форма организации художественного произведения. Сюжет — это и «история» роста и организации мысли художника, и демонстрация структуры произведения, его развития. Зависимость типа сюжета от предмета и жанра художественного изображения. Понятие «фабулы» в кино. «Состав происшествий» по Аристотелю. Фабула как определенная последовательность, «цепочка» реальных или вымышленных событий. Своеобразие проявлений вымысла в документальном кино. «Вымышленные» события и факты как главным образом «неисключительные», повторяющиеся, воссозданные по аналогии с реально происходившими в жизни. Принцип нарастания событий по восходящей, чтобы прийти к наивысшему событию по напряжению: кульминации. Отсутствие этого принципа может привести к спаду напряжения, потере кульминации. Принцип неожиданности, парадоксальности возникновения событий, как еще один способ усиления напряжения в сюжете.

Тема 7. Конфликт в драматургии и в фильме. Повороты конфликта.

Понятие о конфликте, как главной категории драматургии. Конфликт в античной драме. Софокл, Еврипид, Аристофан. Аристотель о конфликте. Сценарий, это история конфликта. Конфликт в игровом и в неигровом кино, сходства и различия. Герой-контргерой. Действие-контрдействие. Понятие психофизического действия. Главный конфликт сценария и побочные конфликты. Их соотношение, параллельность развития и взаимодействие. Характер, как способ возникновения конфликта. Специфика построения конфликта в сценарии неигрового фильма. Виды драматургического конфликта: внешний и внутренний, их характеристика. Взаимодействие этих двух видов. Природа конфликта: политические, социальные, нравственные и психологические причины для его вызревания, возникновения и развития.

Понятие о развитии конфликта. Способы обострения сценарного конфликта. Неожиданность, парадоксальность поворотов конфликта. Влияние событий на динамику течения конфликта. Их частая смена и ведет к его усилению. Драматургический закон обязательного возрастания напряжения в конфликте по мере его развития. Жанры и конфликт. Выразительные средства для построения конфликта в игровом кино. Монтаж, как средство столкновения. Актер, как выразительное средство драматурга. Музыка, как способ противоборства тем и героев. Операторские способы построения конфликта: свет, тень, ракурс, композиция кадра. Диалоги, дикторский текст, авторский комментарий, закадровые монологи, синхронные интервью, как одно из важных средств построения конфликта в неигровом кино. Деталь, подробность, как средство усиления конфликта. Мотив, как пружина конфликта.

Тема 8. Ремарка, форма записи сценария игрового и неигрового фильма.

Понятие о ремарке. Театральная ремарка и киноремарка. Зримость, точность, лаконичность, краткость киноремарки. Функции ремарки. Стандарты и параметры написания заявки, синопсиса и эпизода. Различные формы сценарной записи.

Киноповесть как форма записи сценария. Основные стандарты общепринятой «американской формы» написания сценария. Шрифт: Courier New 12. Выравнивание по левому краю и отсутствие жирного шрифта, курсива и подчеркивания. Параметры блоков «Время и место действия», «Описание действия» "Имя героя", "Реплика героя", "Титр" и "Ремарка". Сценарий пишется в настоящем времени и от третьего лица. Специфика формы записи при изложении фабулы и сюжета в написании сценария отдельных жанров неигрового фильма.

Тема 9. Жанры в кино, роль драматурга в формировании жанра.

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

Жанры в документальном кино. Соединение игровых и неигровых форм в документальной драме. Автор в документальном кино, особенности его работы в зависимости от жанра.

Тема 10. Характер в сценарии и в фильме.

Понятие о характере. Характер реального человека и характер героя: сходства и различия. Работа сценариста над характером героя в процессе создания сценария. Исследование, углубленное познание характера реального героя. Методы такого исследования. Реальный герой, как единомышленник сценарного замысла. Выявление отдельных черт характера героя. Поиск ярких выразительных деталей в характере героя, его жизненных привычек, изучение лексики, интонации будущего героя, его индивидуальных манер: ходить, одеваться, жестикулировать, улыбаться, анализ его мимики, повседневных вкусов и распорядка. Система выразительных средств в драматургическом характере. Черты характера, связанные с профессиональной деятельностью героя. Возрастные особенности характера. Влияние социальной и природной среды на характер героя. Семья и характер. Изменения характера на протяжении реального и художественного времени, их видимые и незримые проявления. Построение характеров героев второго плана, а также эпизодических персонажей. Анализ лучших характеров созданных игровым кино от фильмов Чаплина до фильмов Скорсезе. Выразительные средства построения характера в сценарии: монтаж, операторские приемы, свет, цвет, музыка, звук и другие. Деталь в построении характера. Построение характера в игровом и в неигровом сценарии, сходства и различия. Характер, как важнейшая категория документального фильма.

Тема 11. Драматургия телевизионных форм (ток-шоу, дискуссии и др.)

Виды и жанры телевидения. Особенности драматургического построения информационных программ, ток-шоу, развлекательных передач. Ведущий, шоумен, как организатор конфликта и дирижер драматургических поворотов.

Наиболее распространенные драматургические приемы воздействия на зрительскую аудиторию: появление новых гостей, провокационные репортажи и другие средства. Особенности композиционного построения телевизионных программ, передач и ток-шоу, выразительные средства телевидения, применение виртуальных форм видео и ТВ. Особенности сценарной записи телевизионных программ, передач, ток-шоу. Телевизионный документальный фильм, особенности его драматургии. Драматургия телевизионного телесериала. Формирование идейно-тематического замысла телесериала, характеры и развитие конфликта документального телеромана.

Тема 12. Выразительные средства в драматургии кино. Деталь.

Общая характеристика выразительных средств в кино. Специфика материала и особенности драматургии игрового фильма. Образная аргументация автора, заложенная в сценарии. Образные средства кино. Киноязык, его возможности. Операторское искусство. Свет, цвет, ракурс, композиция, система операторских приемов. Монтаж, как средство формирования драматургического замысла. Сценарий, как первая черновая монтажная сборка. Принципы монтажа в драматургии игрового фильма.

Киноактер — один из главных выразительных средств кинодраматургии. Российские актерские школы. Художник — его роль в создании фильма. Живописное пространство фильма. Музыка в кино. Музыка, как средство выражения времени и эпохи. Музыка, как выражение чувств и страстей. Звуковая драматургия. Комбинированные съемки. Спецэффекты. Компьютерная графика. Характеристика выразительных средств в неигровом кино. Кинонаблюдение, скрытая и открытая камера, репортаж, принцип реконструкции событий, метод «провокации» и другие, их характеристики. Слово в неигровом фильме. «Синхрон», дикторский текст, авторский комментарий, закадровый монолог и другие способы выражения авторского замысла. Диалоги в драматургии неигрового кино.

Тема 13. Драматургический диалог, закадровый текст, авторский монолог, надписи.

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

Интервью в неигровом фильме. Роль интервьюера в фильме. Закадровый образ интервьюера. Провокация интервью как стимулятор в создании рельефных характеров героев. Дикторский текст. Функции дикторского текста: выяснение, дополнение, комментарий, оценка.

Функции дикторского текста в развитии сюжета фильма, как одно из средств в его композиционном построении. Эмоциональная окраска дикторского текста. Опасность иллюстративности дикторского текста, его информационной перегруженности. Виды дикторского текста и его место в различных жанрах неигровых фильмов. Принципы взаимодействия дикторского текста и документальной речи. Фильмы, не требующие дикторского текста. Автор фильма, авторский комментарий и его интонация.

Тема 14. Композиция, ее роль в драматургии.

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

Тема 15. Современная кинодраматургия.

Панорама современной отечественной и мировой кинодраматургии за последние годы. Популярные жанры в современном кинопроизводстве. Анализ самых рейтинговых фильмов, сделанных в России.

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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (практические занятия, дискуссии, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Проводимые в активной и интерактивной форме групповые и теоретические и, главным образом,

практические (семинарские) занятия должны воспитать в начинающих режиссерах взыскательное отношение к слову и ко всем компонентам драматургии сценария и фильма.

Индивидуальные занятия преподавателей с каждым студентом предполагают: ознакомление со всеми вариантами его работ, критический их разбор совместно с автором, составление в необходимых случаях списка исправлений. Учебный процесс представляет собой определенное единство, которое включает в себя следующие элементы: последовательное овладение студентами основами киодраматургии. Восхождение от локальных задач к более сложным, требующим наибольшей художественной и профессиональной самостоятельности. Возвращение в случае необходимости к ранее пройденным заданиям для их более углубленной разработки.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Для усвоения дисциплины студенты должны самостоятельно читать и осваивать предлагаемую на лекциях конкретную литературу. Параллельно рекомендуется находить и просматривать предлагаемые конкретные кинофильмы конкретных кинематографистов, что позволит им получить подобающие полезные практические навыки в избранной специальности.

Виды контрольных работ: аудиторные, домашние, текущие, экзаменационные, письменные, практические, фронтальные, индивидуальные.

Система заданий письменных контрольных работ должна:

- выявлять знания студентов по определенной теме (разделу);
- выявлять понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их закономерностей;
- выявлять умение самостоятельно делать выводы и обобщения;
- творчески использовать знания и навыки.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Оценка
Текущий контроль: - опрос - участие в дискуссии на семинаре - тестовые задания	зачтено/не зачтено Зачтено (не менее 50% ответов даны правильно) / не зачтено (менее 50 % ответов даны правильно)
Промежуточная аттестация зачет	Зачтено/ незачтено

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«Отлично»	Выставляется обучающемуся, если компетенция,

	закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть») в полном объеме на уровне «высокий». При этом студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; - уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; - делает выводы и обобщения; - свободно владеет терминологией по дисциплине.
«Хорошо»	Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть») на уровне «хороший». При этом студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы; - не допускает существенных неточностей; - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; - аргументирует научные положения; - делает выводы и обобщения; - владеет терминологией по дисциплине
«Удовлетворительно»	Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть») на уровне «удовлетворительный». При этом тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы; - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний; - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщений; - частично владеет терминологией по дисциплине.
«Неудовлетворительно»	Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, не сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть»), то есть результаты обучения ниже удовлетворительного уровня. Студент не усвоил значительной части проблемы; - допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; - испытывает трудности в практическом применении

	знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений; - не владеет терминологией по дисциплине

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

Занятие 1. Место и задачи кинодраматургии вчера и сегодня.

Вопросы:

Понятие о кинодраматургии и ее зарождение.

Природа и общественные функции кинодраматургии.

Место кинодраматургии в общем процессе киноискусства.

Занятие 2. Диалог в сценарии.

Вопросы:

Различие реплики в театре, литературе и кинематографе.

Особенности написания кинодиалога

Речевая характеристика персонажа.

Занятие 3. Фабула и сюжет в кинодраматургии.

Вопросы:

Понятие о сюжете и фабуле.

Сходство и принципиальное различие этих понятий.

Сюжет как особая, сложная форма организации художественного произведения.

Занятие 4. Тема и идея в сценарии игрового фильма.

Вопросы:

Тема и идея игрового фильма. Их тесная взаимосвязь, взаимодействие.

Тема, как синтез жизненного материала и проблем услышанных автором.

Диалектика процесса воплощения темы в системе художественных образов.

Занятие 5. Драматургия телевизионных форм.

Вопросы:

Особенности драматургического построения телепрограмм.
Драматургические приемы воздействия на телеаудиторию.

Сценарная запись телевизионных программ.

Занятие 6. Создание документального киносценария.

Вопросы:

Особенности написания документального киносценария.

Понятие драматургического «хода» в документальном кино и организации материала в соответствии с найденным «ходом».

Различия в форме записи игрового и документального кино.

Просмотр и драматургический разбор документального фильма.

Занятие 7. Заявка и синопсис в кинодраматургии.

Вопросы:

Отличия заявки и синопсиса.

Идея, жанр, тема и атмосфера фильма в заявке.

Отражение содержания и сюжетной линии будущего фильма в синопсисе.

Форма подачи драматургического материала и его объем в заявке и синопсисе.

Занятие 8. «Поэпизодник» в кинодраматургии.

Вопросы:

Отличия поэпизодного плана сценария и синопсиса.

Особенности перевода синопсиса на язык конкретных сцен и эпизодов.

Создание поэпизодного плана через детальную разработку пластического пространства будущего фильма.

Занятие 9. Композиция в сценарии фильма.

Вопросы:

Композиция как — способ построения кинопроизведения.

Причинно-следственный тип композиции.

Параллельный принцип организации драматургического материала

Проанализировать композиционное построение нескольких фильмов, разных по жанру.

Занятие 10. Завязка в сценарии.

Вопросы:

Экспозиция как предыстория драматургического конфликта.

Завязка как эпизод который уводит гл. героя с привычной жизненной колеи.

Обозначение конфликта и постановка героя в критическую ситуацию.

Обозначение альтернативного фактора.

Занятие 11. Развитие конфликта.

Вопросы:

Механизмы развития конфликта.

«Перипетия» как «внезапный поворот» в сюжете.

Кульминация — наивысшая точка напряжения в конфликте.

Занятие 12. Развязка в сценарии.

Вопросы:

Развязка и окончание конфликта.

Виды развязок в сценарии.

Построение финального события фильма.

Отличие открытого финала от других видов финала фильма.

Тест по дисциплине

1. Понятие о кинодраматургии и ее зарождение.
2. Место кинодраматургии в общем процессе киноискусства.
3. Тема и идея игрового фильма.
4. Композиция произведения драматургии. Её основные элементы.
5. Система персонажей произведения драматургии.
6. Создание характера в кинодраматургии.
7. Драматургические приемы в сценарии.
8. Приемы «управления» диалогом.
9. Выстраивание речевых характеристик персонажей.
10. Передача интонаций и эмоций за счет ремарок внутри реплик
11. Структура документального киносценария.
12. Современные системы кинематографических жанров.
13. Путь создания сценария: заявка, синопсис, поэпизодный план.
14. Роль открывающей сцены в фильме.
15. Экспозиция, как элемент драматургии фильма.
16. Завязка, как элемент драматургии фильма.
17. Перепетии конфликта.
18. Фабула и сюжет в драматургии фильма.
19. Конфликт в драматургии фильма.
20. Роль кульминации и развязка в драматургии сценария.

Практические задания для самостоятельной работы.

1.Задание: Анализ последних работ мастеров современного кино.

2.Задание: Подготовка докладов о творчестве ведущих драматургов отечественного кино.

3.Задание: Просмотреть и письменно проанализировать фабульный состав и развитие сюжета в одном-двух фильмах, разных по жанру.

4.Задание: Просмотреть и письменно проанализировать несколько фильмов с точки зрения взаимодействия элементов драматургического сюжета.

5.Задание: Просмотреть и письменно проанализировать несколько фильмов, разных жанров с точки зрения построения и развития в них конфликта.

6.Задание: Подготовить реферат на тему: «Мотив и логика в построении конфликта».

7.Задание: Просмотреть и письменно проанализировать композиционное построение нескольких фильмов, разных по жанру.

8.Задание: Просмотреть и письменно проанализировать построение диалогов в нескольких фильмах, разных по жанру.

9.Задание: Подготовить рефераты на тему: «Построение события с помощью диалога», «Построение характера с помощью диалога»,

10.Задание: Проанализировать сценарные тексты, как современные, российские, так и зарубежные.

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие о кинодраматургии, предмет и задачи курса.
2. Природа и общественные функции кинодраматургии.
3. Место кинодраматургии в общем процессе киноискусства.
4. Драматургические принципы Аристотеля.
5. Советская драматургия. Понятия о «железном» и «эмоциональном» сценариях.
6. Драматургические принципы в работах С. М. Эйзенштейна.
7. Драматургические приемы в работах А. Довженко и М. Ромма.
8. Драматургия кино В Туркина и Л. Нехорошева.
10. Вопросы русской современной кинодраматургии.
11. Современная зарубежная кинодраматургия. Концепции и теории.
12. Тема и идея игрового фильма.
13. Понятие мотива в кинодраматургии.
14. Драматургические приемы в сценарии.
15. Различие реплики в театре, литературе и кинематографе.
16. Кинодиалог и речевая характеристика персонажа в сценарии.
17. Роль диалогов в сценарии игрового фильма, авторский комментарий, закадровый монолог.
18. Особенности написания сценария короткометражного игрового фильма.
19. Создание документального киносценария.
20. Понятие драматургического «хода» в документальном кино и организации материала в соответствии с найденным «ходом».
21. Различия в форме записи игрового и документального кино.
22. Заявка и синопсис в кинодраматургии.
23. Идея, жанр, тема и атмосфера фильма в заявке.
24. Отражение содержания и сюжетной линии будущего фильма в синопсисе.
25. Форма подачи драматургического материала и его объем в заявке и синопсисе.

26. Роль «поэпизодника» в создании сценария полнометраж. фильма.
27. Особенности перевода синопсиса на язык конкретных сцен и эпизодов в поэпизодном плане.
28. Построение драматургической композиции фильма.
29. Причинно-следственный тип композиции как — способ построения кинопроизведения.
30. Параллельный принцип организации драматургического материала
31. Экспозиция как предыстория драматургического конфликта.
32. Завязка как эпизод уводящий гл. героя с привычной жизненной колеи.
33. Обозначение конфликта и постановка героя в критическую ситуацию.
34. Обозначение альтернативного фактора в первой части фильма.
35. Механизмы развития конфликта в фильме.
36. «Перипетия» как «внезапный поворот» в сюжете.
37. Кульминация в сценарии — как наивысшая точка напряжения в конфликте.
38. Развязка как разрешение конфликта в кинопроизведении.
39. Построение финального события фильма.
40. Современная кинодраматургия: проблемы и поиски.

Примеры творческих заданий к зачету:

1. Сценарий документального фильма или телепрограммы
2. Сценарий игровой киноновеллы.
3. Синопсис дипломного сценария фильма.

7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ.

Основная литература:

1. Аль Д. Н. Основы драматургии. Учебное пособие для студентов вузов культуры и искусств. 12-е издание, стереотипное. — Санкт-Петербург: Планета музыки, Лань, 2024. — 281 с. — ISBN 978-5-507-52630-7. Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
2. Воденко, М. О. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия : учебное пособие / М. О. Воденко. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2011. — 119 с. — ISBN 978-5-87149-128-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
3. Можаяев А.Б. О кинодраматургии и искусстве кино, 2020, 247 с. - ISBN 978-5-238-03305-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.

Дополнительная литература:

1. Брагинский, Э. В. Почти смешная история и другие истории для кино: Сб. киносценариев / . - М. : Искусство, 1991. - 377,[22]с.
2. Габрилович, Е. И. Свой, но не вовсе: Кинодраматургия русская 20 в.. - М. : ВТПО "Киноцентр", 1991. - 88,[3]с.
3. Воденко, М. О. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Всерос. гос. ун-т кинематографии им. С. А. Герасимова. - М. : ВГИК, 2011. - 119 с.

4. Гребнев, А. Б. Записки последнего сценариста / Худож. А. Коноплев. - М. : Алгоритм, 2000. - 464, [1] с
5. Делёз, Жиль. Кино : Кино 1. Образ-движение. Кино 2. Образ-время / [пер с фр. Б. Скуратова]. - М. : Ад Маргинем, [2005]. - 622с.
6. Маршак, М. И. От кадра - к сюжету фильма. (Сценарий фильма) : Учеб.-метод. пособие / Моск. гос. ун-т культуры. - М., 1996. - 46с. - Библиогр.: с.46.
7. Миндадзе, А. А. Парад планет : Сб. киносценариев / [Худож. В. А. Дмитриук]. - М. : Искусство, 1991. - 380, [3]с.
8. Митта, А. Н. Кино между адом и раем (Кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Курасаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому...). - М. : Зебра Е, 2005. - 470, [5] с.
9. Розенталь, А. Создание кино и видеофильмов от А до Я : Пер. с англ. - М. : Изд-во "ТРИУМФ", 2003. 344.
10. Романов, В. И. Работа над драматургическим киноэтюдом : Учеб.-метод. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2001. - 58 с. - 12.
11. Фрейлих, С. И. От Эйзенштейна до Тарковского. - М. : Искусство, 1992. - 351 с.,
12. Фрумкин, Г. М. Введение в сценарное мастерство : учеб. Пособие - М. : Альма Матер: Акад. Проект, 2005. - 142, [1]с
13. Фрумкин, Г. М. Сценарное мастерство : кино - телевидение - реклама : учеб. пособие / Г. М. Фрумкин. - Изд. 2-е. - М. : Акад. проект, 2007. - 222, [1]с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО «Центральный коллектор библиотек «Бибком»

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методика преподавания дисциплины «Кинодраматургия» предполагает большой объем самостоятельной работы студентов над сценарными заданиями преподавателей, такими как сочинение этюдов, киноновелл, сценарных заявок и синопсисов, сценариев короткометражных фильмов. Для оптимального усвоения студентами материала такого интеллектуально сложного предмета, как «Кинодраматургия», успешного написания творческих заданий, настоятельной необходимостью является систематическое и по-настоящему заинтересованное чтение литературы по кинодраматургии. Тем более что такого рода чтение способствует не только успешному прохождению курса, но и значительно расширяет горизонты личностного роста студента. Список литературы подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в виде «Дополнительного списка рекомендованной литературы». В рамках изучаемых тем по кинодраматургии в качестве самостоятельной работы предусмотрен систематический просмотр в домашних условиях фильмов ставших классикой мирового кино с последующим их разбором и обсуждением на лекционных и семинарских занятиях.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде

Организации. Электронно-образовательная среда Института обеспечивает доступы: к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы, формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Офисные приложения: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, пакет офисных программ Apache OpenOffice;

Редакторы видео: Adobe Photoshop, Adobe Premiere CC Pro, Adobe Elements;

Воспроизведение видео: VLC pleer, Power DVD, Media Player Classic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется информационная справочная система - электронно-библиотечная система eLibrary.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных, семинарских и полугрупповых занятий с необходимыми техническими средствами (проектор, доска), наглядными материалами.

1. Фильмотека кафедры состоящая из классики мирового кино.
2. Просмотровые залы института, оснащенные оборудованием, предоставляющим возможность воспроизведения на экране фильмов с разного рода носителей.
3. Учебные аудитории, оборудованные видеопроекционными комплексами и теле-видеооборудованием для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на по дисциплине «Основы драматургии».
4. Программное обеспечение (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Power DVD, Media Player Classic) для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами курсов.
5. Библиотека института, читальный зал.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера;
 - письменные задания выполняются на компьютере;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены институтом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель(и):

Доцент Тер-Карапетов И.А.

Приложение 2

**АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ**

код и наименование подготовки

50.03.02 Изыщные искусства

профиль/специализация

Художественная фотография

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы драматургии» являются:

- знание законов драматургии, логики их функционирования, специфики произведений драматургии как особого вида литературного произведения,
- технологии создания произведения драматургии, формирования понимания взаимосвязей теории и практики в области драматургии.
- значение сценария как основы произведения киноискусства, во многом определяющей его духовную и художественную ценность, неоспоримо - оно подтверждается всем опытом отечественного и мирового кинематографа.

Предмет курса – теория и практика драматургии кино и телефильма, ее видовые особенности, принципы и своеобразие.

Задачи:

- познакомить студентов с классиками драматургии, работавшими в игровом и документальном кино,
- с основными теоретическими и творческими проблемами драматургии игрового и неигрового фильма,
- привить студентам навыки практической работы над сценарием, дать подробные рекомендации по созданию литературной основы игрового и неигрового фильма.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-4 Способен разработать и реализовать проекты в области фотографии

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: факторы, влияющие на формирование идеи

Уметь: создавать, исследовать и развивать визуальные идеи, оценивать ресурсы, необходимые для ее воплощения.

Владеть: методами расчета необходимых ресурсов и подготовки технического задания.

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме: *зачет с оценкой*.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.