

ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет

Утверждено

Директор Института

«19» июня 2024, протокол № 11

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: Сценарное мастерство

Автор: Дердзакян А.В.

Направление подготовки: Режиссура кино и телевидения
Наименование образовательной программы: Специалитет

1. АННОТАЦИЯ

1.1. Краткое описание содержания данной дисциплины;

Курс дисциплины «Сценарное мастерство» позволит обучающимся приобрести

первоначальные профессиональные знания и навыки создания сценария художественного, телевизионного фильмов. В программе курса рассматриваются такие общие для всех видов и жанров экранной драматургии понятия, как форма записи сценария, его композиция и структура, стилистика и образная форма, особенности закадрового текста и многое другое. Курс лекций предусматривает также вопросы сценария для кино и телевидения как литературного произведения, обладающего и литературными, и специфическими экранными чертами. В данном курсе драматургия телевизионной рекламы рассматривается в той ее части, в которой она опирается на опыт драматургии театра и кино.

1.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля (экзамен/зачет);

Трудоемкость дисциплины в академических часах – 288; Кредиты – 8; Курс рассчитан на 2 семестра. Форма контроля – зачет, зачет

1.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления)

Дисциплина будет преподаваться во взаимосвязи с такими дисциплинами как “Основы кинодраматургии и изобразительного решения фильма”, “Режиссура игрового и неигрового фильма”.

1.4. Результаты освоения программы дисциплины:

Код компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Код индикатора достижения компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование индикатора достижений компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1.	Знать важность планирования перспективных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста и требований рынка труда
		УК-6.2.	Уметь использовать предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1.	Знать поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и

			профессиональной деятельности
		УК-7.2.	Уметь использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности
ПК-3	Владеть технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования	ПК-3.1.	Знать возглавлять съемочный процесс, руководствуясь концепцией будущего фильма, творческими решениями, принятыми при подготовке съемок, режиссерским сценарием и календарно-постановочным планом.
		ПК-3.2.	Уметь принимать творческие решения, при подготовке съемок, режиссерского сценария и календарно-постановочного плана
ПК-7	Способен преподавать основы мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	ПК-7.1.	Использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ кинематографических профессий, современных достижений, проблем и тенденций развития кинематографии, ее взаимосвязей с другими видами искусства
		ПК-7.2.	Уметь формировать у студентов навыки самостоятельной работы, профессионального мышления, развития творческих способностей

2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

2.1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование и развитие у обучающихся следующих компетенций:

- Владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1)

- обладание базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыками литературного редактирования, копирайтинга (ПК-6),
- способность реализовать проекты и владение методами их реализации (ПК-25),

2.2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных единицах)

Виды учебной работы	Всего, в акад. часах	Распределение по семестрам					
		4 сем.	5 сем	6 сем	7 сем	8 сем	9 се м.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:	288	108	180				
1.1.Аудиторные занятия, в т. ч.:	136	68	68				
1.1.1.Лекции	68	34	34				
1.1.2.Практические занятия, в т. ч.	68	34	34				
1.1.3.Семинары	4	2	2				
1.2.Самостоятельная работа, в т. ч.:	152	40	112				
Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - указать)	Зачет Зачет	Зачет	Зачет				

2.3. Содержание дисциплины

2.3.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды занятий) по рабочему учебному плану

Разделы и темы дисциплины	Всего (ак. часов)	Лекции (ак. часов)	Прак т. Занят ия (ак. часов)	Семина ры (ак. часов)	Лаб ор. (ак. часо в)
1	2=3+4+5 +6+7	3	4	5	6
Тема 1. Технология сценарного мастерства	35	8	8		
Тема .2. История как основа сценария	42	8	9		
Тема 3. Замысел, его художественный и коммерческий потенциалы	36	9	8	2	
Тема 4. Конфликт и характер персонажа	32	7	9		
Тема 5. Тема и развитие характера.	36	10	8		
Тема 6. Конструкция киносценария и ее проверка.	40	8	8	2	
Тема 7. Создание сцены	26	9	9		
Тема 8. Функции персонажей	41	9	9		

	288	68	68		
--	-----	----	----	--	--

2.3.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана

Тема 1. Технология сценарного мастерства

Заявка и синопсис. Цель сценарной заявки пересказ истории будущего сценария фильма, фабулы и сюжета. Заявка как одно из требований существующей системы кинопроизводства в отечественном кинематографе.

Русский и американский способы сценарной записи. Их достоинства и недостатки. Преимущества второго способа при продюсерском производстве. Главная цель заявки и будущего сценария – необходимость вызвать в читателе эмоции и сопереживание.

Тема 2. История как основа сценария

Трехчастная структура сценария. Каноничность этой структуры в мировой драматургии – от античной трагедии до наших дней.

Понятие о фабуле и сюжете. Фабула-состав событий (прочто?)

Сюжет – осмысленная фабула (в какой последовательности?)

Композиция как процесс перехода фабулы в сюжет
Тема 3. Замысел, его художественный и коммерческий потенциалы

Поиск оригинальной идеи сценария. Взаимосвязь понятий «авторская концепция», «материал», «тема» и «идея» сценария.

Замысел сценарной истории как ее фабула. Ясная мотивировка действия главного персонажа – краеугольный камень сценарной истории.

Материал и питательная почва для сценарных идей: литературный первоисточник, реальные события современности, исторические события, газетная и телевизионная хроника, личная биография сценариста.

Понятие о художественной и коммерческой потенциальности сценария. Общие для художественного и коммерческого потенциала критерии: наличие героя; зрительское сопереживание ему; ясная мотивировка действий героя; препятствия на его пути.

Критерии, повышающие коммерческий потенциал: соотношение новизны и узнаваемого; наличие вторых линий и фабульных ответвлений; знакомая обстановка действия; выбор одного из коммерческих жанров для сценария: приключения, детектив-триллер, мелодрама, любовной историей, комедия, драма либо любая комбинация из этих жанров; правильный выбор формы; низкая постановочная стоимость.

Критерии, повышающие художественный потенциал: динамизм характера героя; наличие интересной для большинства зрителей темы.

Тема 4. Конфликт и характер персонажа

Главная цель создания характера - максимальное эмоциональное вовлечение читателя и зрителя в историю.

Три стороны характера героя:

а) физический облик (возраст, пол, внешность);

б) личностное начало (развитие, манера поведения, характерные черточки и т.п.);

в) предыстория (все, что случилось с характером до его появления в этой фабуле).

Создание героя. Герой – это персонаж, чьи мотивы поведения движут сюжетом, кто является центром истории, кто большую часть времени присутствует на экране и с кем в первую очередь отождествляет себя зритель.

Идентификация, или сопереживание. Способы достижения зрительской идентификации с героем:

а) герой должен вызывать симпатию;

б) герой должен оказаться в опасности;

в) герой должен пробудить любовь зрителя по мере развития действия.

Конфликт и характер в сценарии. Конфликт- сумма обстоятельств и преград, которые героям необходимо преодолеть на пути к цели кинематографического действия. Конфликт внешний и внутренний. Внешний конфликт - сумма обстоятельств и преград, стоящих на пути героя, действующего в соответствии со своими внешними мотивировками. Внутренний конфликт - сумма обстоятельств и преград на пути героя, озабоченного внутренними мотивировками.

Тема 5. Тема и развитие характера.

Понятие темы. Тема - заложенные в сценарии идеи о человеческой природе, скрытые в основе сценарной истории мысли драматурга о том, как должен вести себя человек, чтобы раскрыться как личность.

Выявление и развитие темы.

Восприятие темы как зрительская прерогатива.

Тема 6. Конструкция киносценария и ее проверка.

Конструкция – отдельные эпизоды сценария и их расположение по отношению друг к другу.

Принципы и приемы конструирования сценария, направленные на то, что каждая следующая сцена усиливает препятствия на пути героя, дает новый поворот сюжета, усложняет действие.

Обусловленность всех сцен, событий и действующих лиц внешней мотивировкой поведения героя.

Тема 7. Создание сцены

Сцена – минимальный структурный элемент сценария. С помощью действия, зрительских образов и диалога сцена развивает историю, раскрывает характер персонажа, осваивает идею и выстраивает визуальный контекст.

В сцене история получает дальнейшее развитие, раскрываются отличительные черты героя, задается и осваивается тема.

Тема 8. Функции персонажей

Каждый герой должен играть в фильме значимую роль, вносить в сюжет нечто особенное. У каждого должна быть причина участвовать в происходящем. Функционально персонажи

делятся на несколько категорий: главные, второстепенные, эпизодические, тематические, придающие фильму многоплановость.

2.3.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий/лабораторного практикума

Развернутая беседа на основе пройденного материала – студенты показывают свои теоретические знания на примерах фильмов.

Вопросно-ответный вид семинарского занятия. Студенты учатся: находить, а потом превращать идеи в литературную основу для будущего фильма, писать логлайн, синопсис и тритмент, оформлять режиссерский сценарий, зачитывают свои драфты и обсуждают их всем курсом, выделяя сильные и слабые стороны.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины "Сценарное мастерство" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, состоящая из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы.

Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

2.4 Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей

Формы контролей	Вес формы (форм) текущего контроля в результирующей оценке текущего контроля (по модулям)		Вес формы промежуточного контроля в итоговой оценке промежуточного контроля		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей		Вес итоговой оценки промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей (семестровой оценке)	Веса результирующей оценки промежуточных контролей и оценки итогового контроля в результирующей оценке итогового контроля
	M1 ¹	M2	M1	M2	M1	M2		
Вид учебной работы/контроля								
Контрольная работа <i>(при наличии)</i>	0.25							
Устный опрос <i>(при наличии)</i>	0.25							
Тест <i>(при наличии)</i>	0.25							
Лабораторные работы <i>(при наличии)</i>								
Письменные домашние задания	0.25							
Реферат								
Эссе								
Проект								
<i>Другие формы (при наличии)</i>								
Веса результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных контролей								
Веса оценок промежуточных контролей в итоговых оценках промежуточных контролей								
Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей								
Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в								

¹ Учебный Модуль

результатирующей оценке промежуточных контролей								
Вес результирующей оценки промежуточных контролей в результирующей оценке итогового контроля								
Вес итогового контроля (Экзамен/зачет) в результирующей оценке итогового контроля								1
	$\Sigma = 1$							

3. Теоретический блок (указываются материалы, необходимые для освоения учебной программы дисциплины)

3.1. Материалы по теоретической части курса

- 3.1.1. Учебник(и);
- 3.1.2. Учебное(ые) пособие(я);
- 3.1.3. Курс лекций;
- 3.1.4. Краткие конспекты лекций;
- 3.1.5. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, курсы и краткие конспекты лекций, презентации РРТ и т.п.);
- 3.1.6. Глоссарий/терминологический словарь;
- 3.1.7. др. варианты материалов, необходимых для освоения учебной программы дисциплины.

4. Фонды оценочных средств

4.1. Планы практических и семинарских занятий

4.2. Планы лабораторных работ и практикумов

4.3. Материалы по практической части курса

- 4.3.1. Учебно-методические пособия;
- 4.3.2. Учебные справочники;
- 4.3.3. Задачники (практикумы);
- 4.3.4. Наглядно-иллюстративные материалы;
- 4.3.5. др. виды материалов.

4.4. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

Студенты изучают пройденные темы, анализируют заданные к просмотру фильмы и их сценарии, пишут рецензии к фильмам

4.5. Тематика рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ

- 4.5.1 Разбор фильма
- 4.5.2 Редактирование текстов
- 4.5.3 Диалог на заданную тему
- 4.5.4 Разработка персонажа – написание биографии до начала событий в фильме
- 4.5.5 Реконструкция сценария выбранных преподавателем сцен фильма

4.6. Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и промежуточных контролей –

Студенты работают с известными сценариями, выполняют задания по собственным наброскам, просматривают выбранный преподавателем произвольный фильм и анализируют с точки зрения сюжетной композиции и структуры.

4.7. Перечень экзаменационных вопросов

1. Драматургическая структура
2. Исследование идеи – текстовое и живое
3. Элементы сюжетной композиции
4. Драматический конфликт
5. Написание диалогов
6. Создание персонажа
7. Арка персонажа
8. Работа над сценой
9. Технология адаптации
10. Завязка и катализатор
11. Работа над тремя актами
12. Логлайн
13. Тритмента
14. Синописис
15. Аутлайн
16. Слаглайн – название сцены, что входит в него
17. Функции персонажей
18. Основная и побочные сюжетные линии
19. Особенности сценария короткометражного фильма
20. Особенности сценария документального фильма
21. Особенности сценария адаптации
22. Особенности сценария сериала

4.8. Образцы экзаменационных билетов

4.9. Образцы экзаменационных практических заданий

4.10. Банк тестовых заданий для самоконтроля

4.11. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий

5. Методический блок

5.1. Методика преподавания, обоснование выбора данной методики

Преподавание учебной дисциплины строится на сочетании лекций, практических, семинарских, а также самостоятельной работы студентов.

На лекциях излагаются наиболее сложные вопросы содержания дисциплины. Лекции проводятся в интерактивной форме с участием студентов в обсуждении, обеспечением «обратной связи» между преподавателем и студентами

5.1.1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к семинарским, практическим или лабораторным занятиям, по организации самостоятельной работы студентов при изучении конкретной дисциплины.

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов.

.Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:

- Изучение и усвоение лекционного материала,
- Подготовку к контрольным работам и тестам,
- Изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором,
- Подготовку к практическим занятиям,
- Работу с Интернет-ресурсами,
- Подготовку к зачету.

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников. При самостоятельной работе следует прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для освоения последующих разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы.

5.1.2.

Литература

1. Фрумкин, Г. М. Сценарное мастерство: кино-телевидение-реклама/ учебное пособие / Г.М. Фрумкин. — 3-е изд.— М. : Академический Проект, 2008.
2. Станиславский К.С.«Работа актера на сцене»;«Работа актера на подмостках».М.:«Искусство»,1980.
3. **Волькенштейн, В.М. Драматургия : метод исследования драматических произведений / В. Волькенштейн. – Изд. 2-е, доп. – М. : Федерация, 1929**
4. **Сегер Л. Как хороший сценарий сделать великим/ практическое руководство эксперта/ 3-е издание, Москва, 2019**
5. **Филд С. Рабочая книга сценариста, 2006**