

Министерство культуры Российской Федерации
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского

Приложение 2 к рабочей программе

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
СЦЕНАРНОЕ МАСТЕРСТВО

для обучающихся по направлению подготовки
51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль подготовки «Руководство студией кино, фото- и видеотворчества»

Разработчик:
К.п.н., профессор кафедры НХК С.М. Гинтер

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Сценарное мастерство» разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.02 народная художественная культура.

Цель методических рекомендаций заключается в обеспечении системной организации учебного процесса, создании представлений о предмете изучения и формах самостоятельной работы студентов по данной дисциплине.

Одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять знания, обрабатывать и систематизировать полученную из разных источников информацию.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося

2-й семестр

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
1.	Основные компоненты драматургии фильма.	Темы: Основные компоненты драматургии. Изображение. Кинематографические средства создания изображения. Движение. Виды движения в кино. Деталь. Ее функции в драматургии фильма. Способы построения образа. Что такое «композиция». Виды композиции. Элементы композиции. Сюжет как образа. Что такое фабула. Элементарные части сюжета. Мотивировка. Перипетия. Узнавание. Драматургический конфликт. Виды драматургических конфликтов.
2	Основные жанры и их разновидности.	Темы: Способы раскрытия личности в разных видах сюжета. Авторский фильм. Основные жанры и их разновидности.
3.	Формы и виды идеи фильма.	Темы: Образ, характер, личность человека в сценарии и фильме. Формы и виды идеи фильма. Идея-замысел. Идея, воплощенная в законченном фильме. Идея, какой ее воспринял зритель фильма.

3-й семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела описание и объяснение процесса обучения и условия его реализации
4.	Технология сценарного мастерства.	Темы: Заявка на предполагаемый киносценарий. Заявка и синопсис. Цель сценарной заявки - пересказ истории будущего сценария и фильма, фабулы и сюжета. Заявка как одно из требований существующей системы кинопроизводства в отечественном кинематографе. Русский и американский способы сценарной записи.
5.	Понятие сюжета и его конструкция.	Темы: Понятие о фабуле и сюжете. Фабула - состав событий (про что?) Сюжет - осмысленная фабула (в какой последовательности?). Композиция как процесс перехода фабулы в сюжет.
6.	Действие. Статика, динамика. «Часовой механизм».	Темы: История как основа сценария. Трехчастная структура сценария. Каноничность этой структуры в мировой драматургии - от античной трагедии до наших дней. Первая часть сценария: знакомство с главным героем; погружение героя в критические обстоятельства; знакомство с антагонистом; обозначение альтернативы. Вторая часть сценария: перипетии; обострение

		проблем главного героя различными осложнениями. Третья часть сценария: разрешение проблем героя победой добра над злом или наоборот (трагический конец)эпилог(вариативно).
--	--	--

4-й семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела описание и объяснение процесса обучения и условия его реализации
7.	Конфликт. Парадокс.	Темы: 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.. Три стороны характера героя: физический облик (возраст, пол, внешность); личностное начало (развитие, манера поведения, характерные черточки и т.п.); предыстория (все, что случилось с характером до его появления в этой фабуле).Создание героя. Создание оригинального характера. Сценарные приемы, применяемые для этого: исследование; "клише наоборот"; столкновение с другим характером; написание под конкретного актера. Мотивировка - сумма хотений героев. Конфликт и характер в сценарии. Конфликт - сумма обстоятельств и преград, которые героям необходимо преодолеть на пути к цели кинематографического действия.
8.	Персонажи.	Ясная мотивировка действия главного персонажа - краеугольный камень сценарной истории. Четыре типа главных действующих лиц: герой, антагонист, "соратник", "объект любви". Приемы драматургической разработки характеров второстепенных персонажей: анкета, мотив, конфликт.
9.	Диалоги.	Материал и питательная почва для сценарных идей: литературный первоисточник, реальные события современности, исторические события, газетная и телевизионная хроника, личная биография сценариста. Мысли вслух. Закадровый текст.

5-й семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела описание и объяснение процесса обучения и условия его реализации
10	Действие.Событие. Время	Темы: Поворотная точка действия. Совмещение двух действий. Деталь. Описание. Панорама. Сверхзадача. Сквозное действие. Сюжет. Фабула. Цель. Портрет. Описание. Персонаж. Хронометраж. Основы расчета. Сценарный план. Синописис. Формы сценария. Совмещение трех действий. Жанр. Событие на дальнем плане. Диалог. Монолог. Динамика развития действия. Непрерывное действие. Характер персонажа. Событие. Монтаж. Прямое и обратное действие. Жанровая оценка действия. Хронометраж. Изменения. Диалог. Время. Эксперименты со временем. Погоня. Отраженное действие. Перенос зрителя во времени и пространстве. Перемещение эпизодов. Детектив. Обратное действие.
11	Управление персонажами. Точка зрения. Эмоции.	Темы: Действие за кадром. Схема действий персонажа.. Обстоятельства. Малый круг, Средний круг, Большой круг обстоятельств. Диалог. Информация. Мотивы персонажей. Жанровая неотвратимость событий. Отложенное действие (пружина). Скрытое действие. Кульминация. Тема.

		Изменение точки зрения схожих явлений. Диалог. Непонимание. Параллельные события. Непримиимые противоречия. Провокация общественного мнения. Мораль. Религия. Национальность - самобытность. Закон. Право. Свобода. Событийный анализ Станиславского. Инструменты сценариста, помогающих создавать ряд эмоциональных переживаний зрителя. Репортаж как ведущий жанр экранной хроники. Виды Репортажа. Интервью. Тактика и стратегия интервью.
12	Метод поиска сюжета.	Темы: Метод поиска сюжета. Жанровый анализ сюжета. Композиция экранного произведения. Связь эмоций и композиции - жанр. Драка. Бой. Сражение. Война. Музыка и поэзия в кино. Сюжетные линии. Глубина. Наблюдение. Приметы времени. Название фильма.

6-й семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела описание и объяснение процесса обучения и условия его реализации
13	Специфика документального кино.	Темы: Информационно – документальный кинематограф. Образно – документальное кино. Художественно – документальное кино. Функции документального кино. Создание образа .Методы выявления документального образа.
14	Система жанров в документальном кино. Художественность документального фильма.	Жанры, как тип творческого мышления. Эпос на экране. Драма в кинодокументалистике. Лирика в фильме. Смещение жанров. Кинодокументалистика и ее жанровые признаки.
15	Драматургия видеоряда сценария и фильма. Типы драматургического сюжета.	Темы: Архивная пленка в документальном фильме. Иконографический материал в документальном фильме. Драматургия музыкального озвучивания. Формы использования естественных шумов. Драматургия молчания, тишины. Слово в фильме. Информационно-описательный тип. Драматургия действия. Драматургия сопоставления. Драматургия статических конфликтов. Драматургия жизненного потока.

7-й семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела описание и объяснение процесса обучения и условия его реализации
16	Литературный сценарий фильма, его элементы.	Темы: Надписи в фильме. Ремарка. Диалог. Дикторский текст. Ошибки в сценарной работе.
17	Развитие сценарного замысла. Литературная основа фильма.	Темы: Тема фильма. Идея фильма. Материал фильма. Набор материала, исследование темы. Подход к решению темы сценария. Структура сценария. Форма. Жанр сценария. Стилль сценария. Ошибки сценария.
18	Трансформация сценария в фильм.	Темы: Принципы закадрового текста при озвучивании.

3. Формы самостоятельной работы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы
1.	Основные компоненты драматургии фильма.	Написание рефератов о классиках - ярчайших представителях советской и российской кинодраматургии.
2.	Основные жанры и их разновидности.	Написание реферата о профессии «Да здравствует сценарий!». Темы рефератов. Приложение №1
3.	Формы и виды идеи фильма	Написание сценарного плана к видео зарисовке на тему «Город», «Вокзал», «Фонтаны» и т.д.
4.	Технология сценарного мастерства.	Разработать приемы создания экранного времени и пространства для создания этюда на тему «В мастерской».
5.	Сюжет. Конструкция фабулы. Событийные факты.	Разработать сценарий для этюда на тему «В мастерской».
6.	Действие. Статика, динамика. «Часовой механизм».	Создание этюда на тему «Видеопозия». Выбрать стихотворение, написать сценарий.
7.	Конфликт. Парадокс.	Визуальная иллюстрация цитаты, поговорки, пословицы или афоризма.
8.	Персонажи.	Выбор или самостоятельное написание литературной основы для игровой новеллы.
9.	Диалоги.	Игровая новелла. Написание сценария. Диалога.
10.	Действие. Событие. Время	Выбор темы, написание синопсиса информационного сюжета
11.	Управление персонажами. Точка зрения. Эмоции.	Выбор темы, написание сценарной заявки, синопсиса репортажа.
12.	Метод поиска сюжета.	Подготовка вопросов к интервью.
13.	Специфика документального кино.	Выбор героя фильма-портрета.
14.	Система жанров в документальном кино. Художественность документального фильма.	Написание заявки. Сбор материала, изучение образа жизни, характера документального героя, «среды его обитания».
15.	Драматургия видеоряда сценария и фильма. Типы драматургического сюжета.	Написание полновесной заявки. Просмотр отснятого материала.
16.	Литературный сценарий фильма, его элементы.	Выбор темы. Написание заявки.
17.	Развитие сценарного замысла. Литературная основа фильма.	Написание сценария. Написание закадрового текста.
18.	Трансформация сценария в фильм.	Составление синопсиса (сценарного плана фильма).

Вопросы по дисциплине
«Сценарное мастерство»

1. Что такое искусство? Его сущность и назначение
2. Назвать личностные качества, определяющие художественный тип мышления.
3. Перечислить основные этапы творческого процесса.
4. Перечислить требования к художественному произведению.
5. Назвать принципы организации сценарного материала.
6. Что такое сценарий, Что такое драма?
7. Тема и идея.
8. Что такое действие? Его функциональное значение.
9. Что представляет собой драматургический конфликт?
10. В чем отличие сюжета от фабулы?
11. Что представляет собой замысел художественного произведения?
12. Что такое интуиция автора?
13. Как происходит творческий процесс создания художественного произведения?
14. Назвать этапы работы над сценарием. В чем они заключаются?
15. Перечислите принципы отбора документального и художественного материала.
16. Что представляет собой художественный образ?
17. Какие средства инсценировки выразительности вы знаете?
18. Назовите основные правила написания дикторского текста.
19. Какие варианты титров вы знаете?
20. Какую функцию в фильме выполняют звуковые эффекты?
21. В чем назначение сценарного плана?
22. Назовите основные жанры документального кино.
23. Назовите основные виды репортажа.

Темы рефератов:

1. Сюжет и его конструкция.
2. Герои и персонажи.
3. Понятие «адресности» (взаимоотношение сценариста со зрителем, слушателем и т.д.).
4. Понятие сюжета и его конструкции (событийный ряд).
5. Понятие действия (физическое, психофизическое и т.д.); причина и следствие.
6. Понятие конфликта («пружина» действия) и его построения.
7. Персонажи (краткая характеристика, стереотипы, развитие, характеры).
8. Диалог (ритмика, суть, мелодика, жанр).
9. Сходство и различие русской драматургической школы и мировой драматургии.
10. Понятие о восприятии. Теория Э.Берна. Понятие «адресности»
11. Понятие сюжета и его конструкция.
12. Событийный ряд. Исходное событие - завязка. Центральное событие - кульминация. Главное событие - развязка. «Забугорное» событие - финал. Промежуточные событийные факты.
13. Действие. «Часовой механизм». Пространство, статичность и динамика. Причина и следствие.
14. Конфликт (внутренний и внешний). Контрастность. Пружина «действия». Секс и насилие. Парадокс.
15. Персонажи (живые люди или вымысел). Имена, главный герой, стереотипы поведения, сопереживание, типичность и оригинальность.
16. Диалоги. Краткость, суть, жанровая принадлежность, ирония, ритмика речи, мелодика.
17. Сценарные замыслы для различных адресных групп (Э.Берн). Реклама для «визуалистов», «аудистов», «кинестетиков».

18. Примерные сюжетные конструкции на произвольно выбранную тему.
19. Написание действенного отрывка без диалога.
20. Выявление конфликта, его сокрытие.
21. Введение персонажей в сюжетную конструкцию.
22. Введение диалога в написанный отрывок.
23. История как основа сценария.
24. Замысел: его художественный и коммерческий потенциал
25. Конфликт и характер в киносценарии.
26. Тема и развитие характера
27. Конструкция телесценария
28. Форма записи: действие, описание и диалог
29. Формирование кинодраматургии в 20-е гг.
30. Кинодраматургия 30-х гг.
31. Кинодраматургия 1941 - 1952 гг.
32. Новая и новейшая история отечественной кинодраматургии.

Вопросы для теста по дисциплине
«Сценарное мастерство»

1. Каким из перечисленных ниже может быть конфликт в киносценариях:
  - а) внутренним, происходящим в душе главного героя,
  - б) внешним, межличностным,
  - в) социальным, при котором происходит столкновение между страдающим героем и социумом,
  - г) ни одним из перечисленных,
  - д) любым из первых трех: «а», «б», «в».

2. Момент действия фильма, который объединен единством места и времени, это:
  - а) кадр,
  - б) эпизод,
  - в) композиция сценария,
  - г) сюжет,
  - д) сцена.

3. Что из перечисленных ниже характеристик можно отнести к характеристикам кадра:
  - а) содержание,
  - б) метраж,
  - в) способ съемки,
  - г) план,
  - д) все характеристики: «а», «б», «в», «г».

4. В композицию входят:
  - а) деление сценария на кадры, сцены, эпизоды,
  - б) расположение действующих лиц относительно друг друга,
  - в) определение основной сюжетной линии,
  - г) определение завязки, развития действия и развязки,
  - д) от «а» до «г» включительно.

5. Цель киносценариста - это:
  - а) получить высокий гонорар за работу,

- б) придумать оригинальный сюжет,
- в) заставить зрителя запомнить этот сценарий,
- г) понравиться продюсеру,
- д) создать художественный образ.

6. Художественный образ кинопроизведения включает в себя:

- а) формальный, поверхностный слой,
- б) образительный слой,
- в) внутренний, психологический слой,
- г) художественный образ не имеет отношения ни к одному из этих слоев,
- д) формальный, образительный и психологический слой.

7. В построении диалогов действующих лиц нужно избегать следующих формулировок:

- а) я рад приветствовать вас,
- б) каждый, всякий, разный,
- в) попробуй сам,
- г) точно так, таким образом, одним словом, короче говоря.

8. Сценаристам киноиндустрии к использованию в своих сценариях высокогостиля следует относиться следующим образом:

- а) использовать по своему усмотрению,
- б) использовать для написания диалога,
- в) стараться употреблять, как можно чаще,
- г) писать высоким стилем закадровый текст,
- д) стараться его избегать.

9. Композиция сценария – это

- а) перепитии
- б) построение
- в) структура
- г) расположение частей

10. Синопсис - это

- а) фабула
- б) краткое событие
- в) изложение
- г) аннотация

Самостоятельная работа студента включает в себя также:

- Развитие навыков, способствующих расширению кругозора и памяти.
- Просмотр произведений мировой и российской кинематографической культуры.
- Применение полученных навыков в процессе обучения в целом, и в творческих работах.

Задачи курса выстраиваются таким образом, чтобы на уроках, помимо учебных задач, можно экспериментировать, находить решение сложных задач, использовать ресурсы все доступные ресурсы, увеличивая свой творческий потенциал. Благодаря этому у студентов формируется мировоззрение, расширяется кругозор, что в конечном итоге позволяет ему уверенно окончить учёбу и чувствовать себя состоявшимся профессионалом.

Задача педагога – помочь студенту воспитать у студента аналитический подход к выполнению разного рода задач с использованием графических редакторов. А также тягу к самостоятельному изучению подобных программ и совершенствованию уже полученных знаний.

Задания, выполняемые в процессе изучения курса, помогают наглядно показать, как полученные знания могут пригодиться студенту в будущем.

Самостоятельная работа помогает студенту расширить свой кругозор и учит самостоятельно искать нестандартные решения, консультируясь с педагогом.

Учебный материал располагается в порядке постепенно возрастающей трудности и соответственного усложнения технических и исполнительских задач. Одной из главных учебных задач является закрепление ранее приобретенных навыков, их совершенствование и накопление новых.

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, а также общее развитие выявляются во время проверки самостоятельной работы на просмотрах (кафедральном и факультетском).

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация и экзамен (просмотр).

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента должен быть планомерно накопленный «багаж» художественных и практических навыков, данный по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные моменты. Обязательно в них разобраться.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением учебного материала у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

При подготовке к экзаменационному просмотру и выполнения итоговых работ в соответствующем масштабе, обучающимся необходимо аккумулировать многообразие выводов полученных в результате выполнения своих практических заданий, а также знаний приобретенных в результате изучения литературы.