

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
народная художественная
культура
Гинтер С.М.

«17»_апреля 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
СЦЕНАРНОЕ МАСТЕРСТВО**

Уровень образовательной программы: бакалавриат
Направления подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура
Профиль подготовки: «Руководство студией кино, фото- и видеотворчества»
Форма обучения: очная
Факультет: художественный
Кафедра: Народная художественная культура

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоёмкость		Самостоятель ная работа	Контактные часы (семестры)					Форма итогового контроля	
			2	3	4	5	6		7
ЗЕ	Часы								
12	432	228	38	30	38	30	38	30	Экзамен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.02 народная художественная культура (уровень бакалавриата) утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2017г, № 1178.

Рабочая программа разработана и утверждена на заседании кафедры 19.05.2021 г., протокол № 13

Разработчики:

К.п.н, профессор кафедры

«Народная художественная культура" С.М. Гинтер

Зав. кафедрой

К.п.н., профессор кафедры

«Народная художественная культура" С.М. Гинтер

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель дисциплины

Дисциплина "Сценарное мастерство" является введением будущих специалистов в технологию сценарного мастерства. Дисциплина предполагает выработку навыков построения сценария с точки зрения его коммерческого и художественного потенциалов. Курс состоит из 2 частей: теоретической и практической. Программа построена по принципу выделения ключевых понятий в технологии написания сценария как словесного образа будущего произведения: история, фабула, сюжет, конфликт и характер, типология героев, трехчастная композиция, управление зрительским вниманием и других. Программа предполагает проведение практических занятий по отработке навыков конструирования основных элементов сценария силами самих студентов и по закреплению этих навыков путем коллективного анализа драматургической основы классических экранных произведений. Второй раздел программы построен как история отечественной кинодраматургии, в ходе знакомства с которой студенты постигают этапы эволюции киносценария в контексте общей истории экранного искусства, внутренних художественных изменений в этом искусстве по мере его развития и совершенствования. Итогом работы должно стать написание сценария в качестве основной формы рубежного контроля знаний. Учебными мероприятиями текущего и рубежного контроля знаний обучающихся являются учебно-практические просмотры фильмов и телепередач с их последующим рецензированием и зачет в виде защиты собственного самостоятельно разработанного и написанного сценария. Цель дисциплины формирование компетенций, необходимых для целостного представления о профессии сценариста. Владение теоретическими и практическими основами сценарного мастерства. Формирование у студентов комплекса знаний в области теории драматургии, а также техники написания сценариев различных жанров.

1.2 Задачи

1. Освоить технологическую сторону написания сценария как словесного образа будущего фильма.
2. Понимание важности работы сценариста, как источника коммуникации
3. Подготовить специалиста, обладающего основными профессиональными и личностными качествами для работы в кино и телепроектах.
4. Сформировать основы драматургического мышления.
5. Раскрыть и развить творческий потенциал студента.
6. Сформировать у студента индивидуальный стиль в создании драматургии репортажа, очерка, документального фильма.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Сценарное мастерство» включена в часть, формируемая участниками образовательных отношений модуля Блока 1 и изучается в течение 2,3,4,5,6,7 семестров в объеме 204 часа практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен (просмотр) в конце 7 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
--------------------	--

<p>ПК-2. Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды</p>	<p><u>Знать:</u> - основные понятия теории драматургии, основные компоненты драматургии фильма; структурные элементы сценария; - язык и выразительные средства сценария; <u>Уметь:</u> - применять полученные знания для планирования и организации занятий в студии кино-, фото- и видеотворчества. <u>Владеть:</u> - понятием «адресности» (взаимоотношение сценариста со зрителем, слушателем и т.д.); - понятием сюжета и его конструкции (событийный ряд); понятием конфликта («пружина» действия) и его построения</p>
<p>ПК-3. Способен осуществлять методическое обеспечение кино-, фото- и видеопроцесса, в том числе учебного процесса в области кино-, фото- и видеотворчеств, владение методами и методиками организации образовательного процесса и руководства в коллективе народного творчества</p>	<p><u>Знать:</u> - методику и основные этапы создания сценария; - жанры информационной документалистики, научно – популярной, художественной публицистики, игровой. <u>Уметь:</u> - эффективно использовать аудиовизуальные технологии <u>Владеть:</u> - навыками написания сценариев, набросков; - методиками анализа художественных произведений и критериями оценки качества художественно-исполнительской деятельности.</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры						Всего (часов)
	2	3	4	5	6	7	
Аудиторные занятия:	38	30	38	30	38	30	204
практические занятия (ПЗ)	38	30	38	30	38	30	204
Самостоятельная работа	34	42	34	42	34	42	228
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	Экз (пр-р)	Экз (пр-р)	Экз (пр-р)	Экз (пр-р)	Экз (пр-р)	Экз (пр-р)	Экз (пр-р)
Общая трудоемкость, час	72	72	72	72	72	72	432
ЗЕ	2	2	2	2	2	2	12

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

2-й семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
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.	ПК-2 ПК-3
2	Основные жанры и их разновидности.	Темы: Способы раскрытия личности в разных видах сюжета. Авторский фильм. Основные жанры и их разновидности.	ПК-2 ПК-3
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.	ПК-2 ПК-3

3-й семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
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.	ПК-2 ПК-3
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.	ПК-2 ПК-3
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	ПК-2 ПК-3

		конец)эпилог(вариативно).	
--	--	---------------------------	--

4-й семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
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.	ПК-2 ПК-3
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.	ПК-2 ПК-3
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.	ПК-2 ПК-3

5-й семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
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.	ПК-2 ПК-3

		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.	ПК-2 ПК-3
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.	ПК-2 ПК-3

6-й семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
13	Специфика документального кино.	Темы: Информационно – документальный кинематограф. Образно – документальное кино. Художественно – документальное кино. Функции документального кино. Создание образа .Методы выявления документального образа.	ПК-2 ПК-3
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.	ПК-2 ПК-3
15	Драматургия видеоряда сценария и	Темы: Архивная пленка в документальном фильме. Иконографический материал в	ПК-2 ПК-3

фильма. Типы драматургического сюжета.	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	Компетенции
16	Литературный сценарий фильма, его элементы.	Темы: Надписи в фильме. Ремарка. Диалог. Дикторский текст. Ошибки в сценарной работе.	ПК-2 ПК-3
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. Стиль сценария. Ошибки сценария.	ПК-2 ПК-3
18	Трансформация сценария в фильм.	Темы: Принципы закадрового текста при озвучивании.	ПК-2 ПК-3

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

2-й семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
1. Основные компоненты драматургии фильма.	12	12	24
2. Основные жанры и их разновидности.	14	12	26
3. Формы и виды идеи фильма	12	10	22
<i>Итого за семестр</i>	38	34	72

3-й семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
1. Технология сценарного мастерства.	8	12	20
2. Сюжет. Конструкция фабулы. Событийные факты.	12	18	30
3. Действие. Статика, динамика. «Часовой механизм».	10	12	22
<i>Итого за семестр</i>	30	42	72

4-й семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
Конфликт. Парадокс.	10	10	20
Персонажи.	14	12	26
Диалоги.	14	12	26
<i>Итого за четвёртый семестр</i>	38	34	72

5-й семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
1. Действие. Событие. Время	10	14	24
2. Управление персонажами. Точка зрения. Эмоции.	12	16	28
3. Метод поиска сюжета.	8	12	20
<i>Итого за четвёртый семестр</i>	30	42	72

6-й семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
1. Специфика документального кино.	8	6	14
2. Система жанров в документальном кино. Художественность документального фильма.	12	10	22
3. Драматургия видеоряда сценария и фильма. Типы драматургического сюжета.	18	18	36
<i>Итого за четвёртый семестр</i>	38	34	72

7-й семестр

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
Литературный сценарий фильма, его элементы.	6	8	14
Развитие сценарного замысла. Литературная основа фильма.	15	20	35
Трансформация сценария в фильм.	9	14	23
<i>Итого за четвёртый семестр</i>	30	42	72

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Кузьмина, Ольга Владимировна. Сценарное мастерство специфика художественно-творческой деятельности сценариста праздничных форм культуры : учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», профиль «Театрализованные представления и праздники», квалификация (степень)

- выпускника «бакалавр» / Ольга Владимировна Кузьмина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2018. — 96 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/121905/#1>. — ISBN 978-5-8154-0463-2.
2. Маслова, Тамара Яковлевна. Сценарное мастерство [Электронный ресурс] : Ч.2: Жанры хроникально-информационного экрана: учебное пособие по специальности 071301 «Народное художественное творчество», специализации «Киноvideотворчество» / Тамара Яковлевна Маслова. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2011. — 200 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/46003/#1>. — ISBN 978-5-8154-0218-8.
 3. Сурмели, Анна. Искусство телесценария [Электронный ресурс] : учебное пособие / Анна Сурмели. — 4-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2018. — 224 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/107988/#1>. — ISBN 978-5-8114-1748-3. — ISBN 978-5-91938-158-7.
 4. Фрумкин, Григорий Моисеевич. Сценарное мастерство [Текст] : кино -телевидение -реклама: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 350700 -реклама / Григорий Моисеевич Фрумкин. — изд. 2-е. — Москва : Академический проект, 2007. — 223 с. : тв. — (Gaudeamus) . — Гриф УМО. — ISBN 5-8291-0808-3

6.2 Дополнительная литература

1. Индик, У. Психология для сценаристов: Построение конфликта в сюжете : учебное пособие / У. Индик. — Москва : Альпина нон-фикшн, 2014. — 348 с. : тв. — ISBN 978-5-91671-265-0 :
2. Марков, Олег Иванович. Сценарная культура режиссеров театрализованных представлений и праздников. Сценарная технология: учебное пособие / Олег Иванович Марков. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 424 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/128808/#3>. — ISBN 978-5-8114-4824-1. — ISBN 978-5-4495-0377-0.
3. Молчанов, Александр. Букварь сценариста / Александр Молчанов. — Москва : Эксмо, 2015. — 352 с.
4. Нехорошев, Леонид Николаевич. Драматургия фильма [Электронный ресурс] : рекомендовано ФГНИУ «Государственный институт искусствознания» в качестве учебника для использования в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования по специальности «Драматургия» / Леонид Николаевич Нехорошев. — Электрон. текст. изд. — Москва : Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А.Герасимова (ВГИК), 2009. — 344 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/94229/#1>. — ISBN 5-87149-113-8
5. Туркин, В.К. Драматургия кино : очерки по теории и практике киносценария : учебное пособие : допущено Минкультуры РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений обучающихся по специальности Драматургия / В.К. Туркин. — Москва: Всероссийский государственный институт кинематографии им.С.А.Герасимова (ВГИК), 2007. — 320 с.
6. Шубина, Ирина Борисовна. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище, или Игра в миф : учебно-методическое пособие / Ирина Борисовна Шубина. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 240 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/149643/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5755-7. — ISBN 978-5-4495-0746-4.
Шубина, Ирина Борисовна. Драматургия и режиссура. Экспрессия рекламного

видео : учебное пособие / Ирина Борисовна Шубина. — 3-изд., стер. — Санкт Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 296 с.— (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа [:https://e.lanbook.com/reader/book/138139/#1](https://e.lanbook.com/reader/book/138139/#1). — Режим доступа: поподписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5131-9. — ISBN 978-5-495-0549-1.

7. Профессия: сценарист: лучшие мастер-классы / Тим Григсон. —Москва : РИПОЛ классик, 2014. — 192 с.

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).

2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>

3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688

5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>

6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

LCD-телевизор, системный блок, квадрокоптер, фотоаппараты, объективы, столы, стулья, штативы, видеокамеры, аудио колонки

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;

2. Библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;

- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».