

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра кино-, телеискусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ СЦЕНАРНОГО МАСТЕРСТВА И ДРАМАТУРГИИ

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 42.03.04 Телевидение
Профиль – Телевидение и новые медиа
Форма обучения – очная
Год набора – 2024 года

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 42.03.04 Телевидение, профиль «Телевидение и новые медиа», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 № 526.

Программу разработал Дунин В.К., профессор кафедры кино-, телеискусства.

Рассмотрено на заседании кафедры кино-, телеискусства (Академия Матусовского).

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

И.о. зав. кафедрой

Симоненко Л.О.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Основы сценарного мастерства и драматургии» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений подготовки и адресована студентам 3-4 курса (V-VII семестры) направления подготовки 42.03.04 Телевидение, профиль «Телевидение и новые медиа» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой кино-, телеискусства.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «История России», «Русский язык», «Русская литература», «Мировая литература», «История кино-, телеискусства», «Мастерство телеведущего», «Режиссура кино и телевидения», «Творческие студии», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Предметом изучения учебной дисциплины являются история и теория драматургии, принципы построения повествования, а также методы и приемы, необходимые для создания литературного сценария как первоосновы визуального произведения.

Междисциплинарные связи: изучение дисциплины предопределяется учебным планом и коррелирует с базовыми дисциплинами социально-гуманитарной и профессиональной подготовки.

Содержание программы отражает представление о сути профессии сценариста и методологии подготовки сценария, а также о приемах и средствах художественной выразительности, основах драматургии и главных принципах построения драматических произведений.

Изучение дисциплины «Основы сценарного мастерства и драматургии» направлено на формирование у студентов следующих общекультурных компетенций:

- использование полученных теоретических знаний при решении практических творческих задач;
- раскрытие творческого потенциала в профессиональной деятельности;
- достижение высокого качества продукта-произведения.

И итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з. е., 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (50 ч.), практические занятия (46 ч.), индивидуальные занятия (7 ч.), самостоятельная работа студента (68 ч.) и контроль (45 ч.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса – ознакомление с методами, техниками и подходами к разработке и написанию сценария. Опираясь на теорию литературы и киноискусства, познакомить студентов с основными принципами построения драматических произведений, представить систематизированную информацию о базовых понятиях драматургии, о поэтапной разработке и методологии написания сценария, способах достижения высокого качества творческого продукта.

Задачи курса:

- сформировать представления об истории, теории драматургии и основных формах драмы;
- представить основные этапы работы над сценарием визуального произведения;
- сообщить основные принципы и методики сценарной работы;
- развить творческие навыки;
- сформировать представление о полном цикле производства и продвижения сценария;
- сформировать навыки работы в команде с другими участниками творческого

процесса;

- научить использовать на практике полученную теоретическую информацию.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений подготовки и адресован студентам по направлению подготовки 42.03.04 Телевидение, профиль «Телевидение и новые медиа».

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «История России», «Русский язык», «Русская литература», «Мировая литература», «История кино-, телеискусства», «Мастерство телеведущего», «Режиссура кино и телевидения», «Творческие студии», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: профессионально-ознакомительной, профессионально-творческой, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направление подготовки 42.03.04 Телевидение: ПК-1; ПК-2.

Профессиональные компетенции (ПК):

Тип задач профессиональной деятельности: **авторский**

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-1	Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики телевидения и других экранных масс-медиа и практики современной экранной культуры.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">• содержание понятий «драматургия», «драматическое произведение»;• историю и теорию драматургии;• этапы работы над сценарием;• типологию композиции, конфликта и персонажей;• содержание понятий «фабула», «сюжет», «динамика»;• структуру и принципы построения сюжетной линии;• структуру сценария;• концепцию адаптации произведения;• жанровые признаки и жанровые особенности драматических и визуальных произведений. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">• составлять сценарную заявку и сценарный план;• использовать основные принципы драматургии при создании сценария;• выстраивать повествование, сохраняя структуру сценария;• работать с динамикой, рамками, различными

		типами композиции; <ul style="list-style-type: none"> • выстраивать сюжетные линии и арки персонажей; • разрабатывать тему в сценарии, используя определенную композицию и модальность; • использовать средства художественной выразительности; • писать диалоги, логлайны, синопсисы; форматировать сценарий согласно техническим требованиям.
--	--	--

Профессиональные компетенции (ПК):

Тип задач профессиональной деятельности: **редакторский**

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-2	Способен осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с языковыми нормами, стандартами, форматами, жанрами, стилями, технологическими требованиями телевидения и других экранных масс-медиа.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • содержание понятий «драматургия», «драматическое произведение»; • историю и теорию драматургии; • этапы работы над сценарием; • типологию композиции, конфликта и персонажей; • содержание понятий «фабула», «сюжет», «динамика»; • структуру и принципы построения сюжетной линии; • структуру сценария; • концепцию адаптации произведения; • жанровые признаки и жанровые особенности драматических и визуальных произведений. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • составлять сценарную заявку и сценарный план; • использовать основные принципы драматургии при создании сценария; • выстраивать повествование, сохраняя структуру сценария; • работать с динамикой, рамками, различными типами композиции; • выстраивать сюжетные линии и арки персонажей; • разрабатывать тему в сценарии, используя определенную композицию и модальность; • использовать средства художественной выразительности; • писать диалоги, логлайны, синопсисы; форматировать сценарий согласно техническим требованиям.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

III КУРС

Названия разделов и тем	Количество часов					
	очная форма					
	всего	в том числе				
		лк	пр	инд	с.р.	конт
1	2	3	4	5	6	7
РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ДРАМАТУРГИИ (III КУРС V СЕМЕСТР)						
Тема 1. Вводное занятие. Драматургия как искусство, наука и практика.	9	2	1	-	2	4
Тема 2. Драматургическая структура и ее элементы.	9	2	2	-	2	3
Тема 3. Основы драматургии: сюжет, фабула, тема.	9	2	2	-	2	3
Тема 4. Композиция и модальность как средства выражения авторского замысла.	10	2	2	-	2	4
Тема 5. Конфликт как двигатель сюжета. Уровни и типы конфликта.	10	2	2	-	2	4
Тема 6. Концепция адаптации в телевизионном сценарии.	9	2	2	-	2	3
Тема 7. Телевизионные жанры и форматы, требующие сценарной разработки.	9	2	2	-	2	3
Тема 8. Сторителлинг и нарратив в работе сценариста на телевидении.	7	2	1	-	1	3
ВСЕГО часов за V семестр	72	16	14	-	15	27

Названия разделов и тем	Количество часов					
	очная форма					
	всего	в том числе				
		лк	пр	инд	с.р.	конт
1	2	3	4	5	6	7
РАЗДЕЛ II. РАБОТА НАД СЦЕНАРИЕМ (III КУРС VI СЕМЕСТР)						
Тема 9. Главный герой и второстепенные персонажи.	8	2	2	-	4	-
Тема 10. Арка и путь героя.	8	2	2	-	4	-
Тема 11. Структурные элементы сценария.	8	2	2	-	4	-
Тема 12. Работа над сценарием: динамика произведения.	8	2	2	-	4	-
Тема 13. Работа над сценарием: сюжетные повороты и крючки.	8	2	2	-	4	-
Тема 14. Работа над сценарием: прямая речь.	8	2	2	-	4	-
Тема 15. Работа над сценарием: средства художественной выразительности, находящие отражение в сценарии.	8	2	2	-	4	-
Тема 16. Концептуальная основа для сценария: библия персонажей и библия телевизионного проекта.	8	2	2	-	4	-
Тема 17. Сценарий как основа визуального произведения. Типология.	8	2	2	-	4	-
ВСЕГО часов за VI семестр	72	18	18	-	36	-

IV КУРС

Названия разделов и тем	Количество часов					
	очная форма					
	всего	в том числе				
		лк	пр	инд	с.р.	конт
1	2	3	4	5	6	7
РАЗДЕЛ III. ПРОФЕССИЯ СЦЕНАРИСТ (IV КУРС VII СЕМЕСТР)						
Тема 18. Этапы написания сценария.	11	2	2	1	2	4
Тема 19. Сценарная заявка, сценарный план и тритмент.	13	2	2	1	4	4
Тема 20. Сценарист составляет логлайн и синопсис.	11	2	2	1	4	2
Тема 21. Сценарий как рабочий документ.	8	2	2	1	1	2
Тема 22. Работа сценариста в творческой группе/со сторонними специалистами.	9	2	2	1	2	2
Тема 23. Профессиональная этика в работе телевизионного сценариста.	9	2	2	1	2	2
Тема 24. Питчинг и портфолио сценариста.	7	2	2	1	1	1
Тема 25. Правовые аспекты деятельности сценариста.	4	2	-	-	1	1
Всего часов за VII семестр	72	16	14	7	17	18
Всего часов за III – IV курс	216	50	46	7	68	45

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

РАЗДЕЛ I. Основы драматургии (III КУРС V СЕМЕСТР).

Тема 1. Вводное занятие. Драматургия как искусство, наука и практика.

Понятия «драма» и «драматургия». Жанровое разнообразие драматических произведений в литературе. Сценарий как литературное произведение.

Тема 2. Драматургическая структура и ее элементы.

Структурные элементы драматургии. Понятие «драматургический акт» как часть произведения. Классическая трехактная модель построения произведения: начало, середина, конец. Основные драматургические элементы: завязка, действие, кульминация, развязка. Их воплощение в сценарии: экспозиция, развитие действия, кульминация и кода. Их цели, задачи и функции. Рамочная структура новой драматургии.

Тема 3. Основы драматургии: сюжет, фабула, тема.

Понятия «тема», «фабула», «сюжетная линия» и «сюжетная арка». Выбор темы, определение главной идеи произведения. Определение фабулы сценария и сюжетной линии. Реальность как источник фабулы. Миф как архетип сюжета.

Тема 4. Композиция и модальность как средства выражения авторского замысла.

Композиция как способ организации информации в сценарии. Основные типы композиции: линейная, реверсивная, инверсивная, кольцевая, рамочная, перекрестная, фрагментарная. Модальность как средство выражения авторского отношения к происходящему на экране, ее уместность.

Тема 5. Конфликт как двигатель сюжета. Уровни и типы конфликта.

Понятие «конфликт» в драматургии. Уровни конфликта: внутренний, межличностный/межгрупповой, внешний. Конфликт с самим собой/конфликт с другими/конфликт с окружающим миром/конфликт со сверхъестественным. Типы конфликта: скрытый/явный; конфликт интересов/когнитивный конфликт. Отражение конфликта в сценарии.

Тема 6. Концепция адаптации в телевизионном сценарии.

Адаптация как оригинальная интерпретация исходного текста либо иного материала средствами другого медиа. Понятие «экранизация». Понятие «инсценировка». Роль инсценировки в телевизионном произведении, ее уместность, функции.

Тема 7. Телевизионные жанры и форматы, требующие сценарной разработки.

Соответствие формы и содержания: способ раскрыть тему в заданном жанре или телевизионном формате. Понятие «законы жанра» на телевидении, понятие «американка»: устоявшийся формат сценария определенного телевизионного жанра. Драматургическая разработка темы и жанровый поиск как подготовительный этап написания сценария. Специфика работы над сценарием телепроизведения: фильм-портрет, документальное и псевдодокументальное кино, музыкальный клип, рекламный ролик, ток-шоу, реалити, телесериал и другие. Проблема достоверности происходящего на экране.

Тема 8. Сторителлинг и нарратив в работе сценариста на телевидении.

Понятие «сторителлинг» — маркетинговый прием, который помогает донести информацию до аудитории через рассказ или историю. Понятие «нарратив». Нарратив как последовательное повествование о множестве взаимосвязанных событий и фактов. Нарратив как последовательное повествование о множестве взаимосвязанных событий и фактов с целью создания впечатления. Нарратив как метод анализа явных и неявных представлений о заданной проблеме. Использование сторителлинга и нарратива в телевизионных сценариях: реклама, документалистика, телепублицистика др.

РАЗДЕЛ II. Работа над сценарием (III КУРС VI СЕМЕСТР)

Тема 9. Главный герой и второстепенные персонажи.

Понятия «герой» и «персонаж». Антагонисты и протагонисты, их драматургические функции в конфликте и в сюжете. Выбор героя/героев в соответствии с задачей раскрыть ту или иную тему/проблематику, соблюсти баланс телевизионного произведения.

Тема 10. Арка и путь героя.

Трансформация героя как обязательное условие развития сюжета. Понятие «арка/дуга героя/персонажа». Понятие «архетип». Последовательные архетипические преобразования персонажей — метаморфозы. Формула Джеффри Алана Шехтер (4 вопроса герою).

Тема 11. Структурные элементы сценария.

Понятие «сцена»: действие, последовательно происходящее в одном и том же месте. Понятие «бит»: элемент сцены, который несет микроизменение. Понятие «эпизод»: последовательный ряд сцен, предполагающий драматургическое развитие. Понятие «серия»: часть телевизионного фильма, демонстрируемая самостоятельно. Понятие «сезон»: набор серий телевизионного произведения, которые демонстрируются зрителю регулярно и последовательно, объединенные сюжетной аркой или общей темой/участниками. Формальные структурные элементы сценария: описательная часть, диалоги/монологи, закадровый текст, титры.

Тема 12. Работа над сценарием: динамика произведения.

Понятие «динамика сюжета». Понятия «темп» и «ритм» произведения. Понятие «значимое событие». Понятие «бит»: элемент сцены, который несет микроизменение. Понятие «полярность сцен»: противоположность смысловой и эмоциональной нагрузки сцен. Динамика сюжета, достигнутая благодаря изменениям целей героя или повышением сложности его задач. Динамика конфликта. Динамика метаморфоз: внешние изменения и действия как темп произведения и внутренние перемены в герое как ритм произведения. Достижение высокой динамики за счет чередования формул «высокий темп + низкий ритм» и «высокий ритм + низкий темп». Обоснованность изменений в герое/ситуации.

Тема 13. Работа над сценарием: сюжетные повороты и крючки.

Понятие «сюжетный поворот». Понятие «интрига». Понятие «сюжетный крючок»: поворот сюжета, который вынуждает зрителя продолжать следить за действием. Понятие «клиффхэнгер»: художественный прием в создании сюжетной линии, в ходе которой герой сталкивается со сложной дилеммой или последствиями своих или чужих поступков. Понятие «значимое событие» в контексте сюжетной линии/арки героя. Осмысленное расположение сюжетных поворотов и крючков в сценарии телевизионного произведения.

Тема 14. Работа над сценарием: прямая речь.

Функции и задача диалогов и монологов в телевизионном сценарии. Понятие «реплика». Понятие «закадровый текст». Понятия «стендап» и «синхрон» в телевизионном сценарии. Драматургия диалога. Ошибки при написании диалогов и других форм прямой речи в телевизионном произведении. Как оживить речь героя/ведущего. Чередование диалогов и других типов прямой речи в телепрограмме/фильме. Подтексты, скрытые смыслы и «пасхалки».

Тема 15. Работа над сценарием: средства художественной выразительности.

Лексические средства выразительности: тропы (метафоры, эпитеты, сравнения, олицетворение, аллегория, оксюморон и другие) и фигуры речи (стилистические конструкции), звукопись. Визуальные средства выразительности: мизансцены, атмосфера, свет и другие. Аудиальные средства выразительности: музыка, шумы и другие.

Тема 16. Концептуальная основа для сценария: библия персонажей и библия телевизионного проекта.

Понятие «библия персонажей»: документ, в котором подробно описаны все главные и второстепенные персонажи телевизионного фильма, короткометражки, сериала или другого телевизионного проекта. Понятие «библия телевизионного проекта»: документ, который включает в себя библию персонажей, мира или ситуации, в которой существуют персонажи, локаций, фабулы и сюжета, а также обозначает стилистику и язык телевизионного произведения. Дополнения к библии проекта: приложения как набор ассоциаций и образов для будущего сценария; исследования — воспоминания очевидцев, научные статьи по теме, списки похожих историй и другие материалы полезные для работы над сценарием телепроизведения.

Тема 17. Литературный сценарий как основа визуального произведения.

Литературный сценарий как завершенное подробное и конкретное описание сюжетных линий, диалогов и происходящего на экране. Описание действия как основной элемент повествования. Написание литературного сценария как писательское творчество. Логика повествования, образный ряд.

РАЗДЕЛ III. Режиссер как редактор и технолог (IV КУРС VII СЕМЕСТР)

Тема 18. Литературное редактирование.

Оценка текста, поиск ошибок. Редакторская типология текстовых ошибок. Понятие фактического материала и его функции в тексте. Проверка фактического материала: виды. Стили речи: научный, публицистический, официально-деловой, разговорный. Стилистическая норма.

Тема 19. Этапы написания сценария.

Алгоритм работы над сценарием: 1. генерация идей и тем как работа на количество; 2. отбор идей и тем как работа на качество; 3. выбор темы и наиболее сильной идеи, ее концептуальная разработка; 4. составление сценарной заявки и сценарного плана/тритмента; 5. написание полного текста сценария; 6. анализ написанного и редакция черновика в несколько этапов.

Тема 20. Сценарная заявка, сценарный план и тритмент.

Понятие «сценарная заявка» и ее содержание: данные автора, базовое содержание идеи (жанр, целевая аудитория, тема и проблематика, фабула, референсы, герои, сюжетные линии и пр.). Понятие «сценарный план» и его содержание (перечень серий/эпизодов с кратким описанием их содержания, направленность художественного/документального/реального материала, дополнительная информация, которая может быть полезна для режиссерского сценария или производственного плана). Понятие «тритмент»: план будущего сценария с описанием главных эпизодов, понятным изложением конфликтов отдельных сцен и проработкой ярких моментов и деталей.

Тема 21. Сценарист составляет логлайн и синопсис.

Понятие «аннотация». Для кого пишут различные аннотации. Понятие «логлайн»: наиболее краткая аннотация к фильму или шоу, передающая суть истории, ее основную драматическую коллизию. Логлайн состоит из 1-3 предложений или ~25 слов. Характерные черты хорошо работающего логлайна (ирония и интрига; способность передать внешний и внутренний конфликт; отсутствие подробностей; лаконичность без сухости; отсутствие глубины, интерпретаций и нравочений; возможность очертить целевую аудиторию, жанр). Понятие «синопсис»: краткое линейное изложение концепции сценария фильма, его содержания, сути драматического конфликта в увлекательной форме, которое повторяет драматургию (завязка, поворотные точки, кульминация, развязка) с сохранением главной интриги и передает сценарную структуру произведения. Характерные черты хорошо работающего синопсиса: написан в настоящем времени, без использования специальных терминов, описывает только основной сюжет (события) и мотивы поступков героев. Объем синопсиса колеблется от 1 абзаца до нескольких страниц.

Тема 22. Работа сценариста в творческой группе/со сторонними специалистами.

Специфика работы сценариста в сценарной группе. Понятие «соавтор». Функции сценаристов в группе: автор идеи, автор сюжета, автор диалогов, автор адаптации. Психологические аспекты совместного творчества. Сотрудничество сценариста с другими телевизионными специалистами: режиссеры, операторы, осветители, монтажеры, ведущие, актеры и другие. Работа с независимыми консультантами для повышения достоверности, реалистичности и качества сценария.

Тема 23. Питчинг и портфолио сценариста.

Понятие «питчинг». Как подготовиться к питчингу. Самопрезентация сценариста: имидж, психология, репутация. Портфолио сценариста: задача и функции, наполненность, оформление. Тестовые задания для сценаристов.

РАЗДЕЛ IV. Профессия сценарист (IV КУРС VIII СЕМЕСТР)

Тема 24. Кино как синтетический вид искусства. Синтез жанров в сценарии.

От забавного феномена движущейся фотографии до синтетического — звукового, цветового, объемного, широкоэкранного — зрелища. История формирования кино как искусства от попыток фиксировать внешнее движение до дерзкого проникновения в глубины человеческих характеров, в сущность исторических событий, в сложность социальных процессов. Развитие и обогащение выразительных возможностей кино. Типология кинематографических жанров. Синтез жанров в одном кинопроизведении.

Тема 25. История мирового кино как библиотека сценариев.

Новейшее отечественное кино 1990–2010-е гг.: темы, проблематика, авторы, киноязык, поэтика. Современный кинематограф США: технический прогресс как двигатель индустрии, новые темы, главные герои и проблематика, главные авторы XXI века. Современное европейское кино: авторы, проблематика, киноязык. Основные мировые кинофестивали, их главные герои настоящего времени. Кино Азии. Отечественные авторы: Тарковский, Параджанов, Шепитько, Муратова, Рязанов, Михалков, Гайдай. Европейские авторы: Феллини, Антониони, Бунюэль, Бергман, Годар, Трюффо, Кустурица, Бертолуччи. Американские авторы: Аллен, Скорцезе, Тарантино, Кубрик, Джармуш и другие.

Тема 26. Режиссерский сценарий.

Режиссерский сценарий как производный документ от литературного сценария, содержащий полную информацию о трактовке произведения, визуальных и аудиальных приемах для ее воплощения (монтаж, продолжительность и крупность планов, точки и ракурсы камер, музыкальное и шумовое оформление и т. п.), точный хронометраж сцен, данные о локациях съемок, необходимой технике, оборудовании и персонале, а также примечания режиссера к каждой сцене. Задача и функции режиссерского сценария.

Тема 27. Сценарий как рабочий документ.

Способы записи телевизионного сценария. Литературный сценарий как максимально полное, логически последовательное, сюжетно завершенное описание будущего экранного произведения; выражение авторской мысли в подробных и конкретных зрительных образах, диалогах и монологах. Технические требования к оформлению литературного сценария (шрифт Courier New в размере 12; выравнивание по левому краю; поля страницы: верхнее — 2,5 см, нижнее — 1,25 см, левое — 3,75 см, правое — 2,5 см; параметр «Абзац» блока «Имя героя»: слева — 6,75 см; параметр «Абзац» блока «Реплика героя»: слева — 3,75 см, справа — 3,75 см; параметр «Абзац» блока «Ремарка»: слева — 5,5 см, справа — 4,5 см. Остальное без изменений. Запрет использования жирного шрифта, подчеркивания и курсива). Форма записи телевизионного сценария в два ряда: слева — визуальный ряд (что видит зритель), справа — текст,

авторский комментарий (что слышит зритель).

Тема 23. Профессиональная этика в работе телевизионного сценариста.

Профессиональная этика как зона ответственности телевизионного сценариста. Понятия «заимствование», «цитата», «оммаж». Принципы журналистской этики, которые должен учитывать сценарист телепрограмм.

Тема 25. Правовые аспекты деятельности сценариста.

Понятие «авторское право». Понятие «интеллектуальная собственность». Сценарий как объект интеллектуальной собственности. Договор.

6.2 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I. Основы драматургии (III КУРС V СЕМЕСТР).

Тема 1. Вводное занятие. Драматургия как искусство, наука и практика.

1. Драма и драматургия: от античности до наших дней.
2. Литературные жанры.
3. Сценарист как автор, литератор, драматург и журналист.

Термины: драматургия, драма, пьеса, комедия, трагедия, мелодрама, мистерия, автор, драматург, сценарист, сценарий.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Древнегреческие авторы и их произведения как основа современной драматургии.
 - Сравнительный анализ основных литературных жанров.
 - Сценаристы, которые вошли в историю со своей историей.

Литература: [1, с. 15-64], [1, с. 181-270], [42, с. 9-39].

Тема 2. Драматургическая структура и ее элементы.

1. Структурные элементы драматургии.
2. Трехактное/четыреактное построение произведения.

Термины: акт, действие, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, экспозиция, кода.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Телевизионные произведения разных форматов/жанров, построенные по принципу трехактной/четыреактной структуры.
 - Структурный анализ драматургии телевизионного фильма/сериала.

Литература: [42, с. 9-39].

Тема 3. Основы драматургии: сюжет, фабула, тема.

1. Идея и тема телевизионного произведения.
2. Отличия фабулы от сюжета.

3. Мифы и реальность как источник материала для сценариста.

Термины: тема, фабула, сюжет, сюжетная линия, сюжетная арка, миф, источник, исходный материал.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Анализ телевизионного произведения: определение его темы, фабулы, главной/второстепенной сюжетных линий.
 - Выберите событие/я окружающей действительности, которые могли бы лечь в основу телевизионного произведения, сформулируйте тему, фабулу и сюжетную арку возможного сценария.
 - Выберите телевизионное произведение и проанализируйте, назовите классический миф (или несколько), что лежит в его основе, аргументируйте ответ.

Литература: [2, с. 80], [3, с. 10], [3, с. 52], [42, с. 124], [12].

Тема 4. Композиция и модальность как средства выражения авторского замысла.

1. Композиция произведения.
2. Основные типы композиции.
3. Модальность произведения.

Термины: композиция, линейная композиция, кольцевая композиция, рамочная композиция, перекрестная композиция, модальность.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Проанализируйте композицию телевизионного произведения, расскажите, какие цели, на ваш взгляд, преследовали его авторы, выбирая тип композиции.
 - Проанализируйте модальность телевизионного произведения и назовите признаки, которые позволили вам прийти к выводам о модальности контента.
 - Выберите сюжет из жизни/литературы и объясните, какую композицию и модальность вы бы взяли для разработки этой истории, и почему.

Литература: [1, с. 65-139], [21], [22], [42, с. 83].

Тема 5. Конфликт как двигатель сюжета. Уровни и типы конфликта.

1. Конфликт как обязательный драматургический элемент произведения.
2. Уровни конфликта.
3. Типы конфликта в драматургии.

Термины: конфликт, внутренний конфликт, межличностный конфликт, внешний конфликт, явный конфликт, скрытый конфликт.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:

- Проанализируйте телевизионное произведение, определите его основной конфликт и типизируйте.
- Выберите сюжет из жизни/литературы и объясните, какой основной конфликт лежит в основе повествования, каковы явные и неявные конфликты вы обнаружили в произведении.
- Поберите пример на каждый уровень и тип конфликта из современного видеоконтента.

Литература: [1, с. 17], [23], [42, с. 50].

Тема 6. Концепция адаптации в телевизионном сценарии.

1. Адаптация художественного произведения.
2. Экранизация произведения.
3. Инсценировка на телевидении.

Термины: первоисточник, адаптация, экранизация, инсценировка.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Что является главным залогом удачной адаптации произведения? Аргументируйте ответ.
 - Проанализируйте экранизацию известного вам произведения/истории из жизни, объясните, что осталось за кадром, почему, и что вы сами изменили бы в случае работы над экранизацией.
 - Приведите примеры инсценировки на телевидении, проанализируйте уместность, функции и приемы, которые использовали авторы сценария.

Литература: [1, с. 271], [3, с. 317].

Тема 7. Телевизионные жанры и форматы, требующие сценарной разработки.

1. Содержание и форма: тема и жанр на телевидении.
2. Специфика работы над сценарием телепроизведения в зависимости от его жанра.

Термины: телевизионный жанр/формат, американка, законы жанра, фильм-портрет, документальный фильм, псевдодокументальное кино (мокьюментари), музыкальный клип, рекламный ролик, ток-шоу, реалити-шоу, телесериал, достоверность.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Выберите тему/сюжет и предложите несколько телевизионных жанров, в которых вы видите потенциал для раскрытия темы. Аргументируйте свой ответ.
 - Проанализируйте общие точки и отличия в специфике работы над сценариями для разных телевизионных жанров.

Литература: [9, часть 7], [2, с. 179], [8], [13], [14].

Тема 8. Сторителлинг и нарратив в работе сценариста на телевидении.

1. Сторителлинг как сценарный прием.

2. Выстраивание нарратива в телевизионном произведении.

Термины: сторителлинг, нарратив.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Найдите пример сторителлинга в телевизионном произведении, проанализируйте техники и методы, которые использовали его авторы.
 - Проанализируйте выпуски новостей и обнаружьте нарративы, которые транслируют СМИ, проанализируйте приемы и методы их создания.

Литература: [28].

РАЗДЕЛ II. Работа над сценарием (III КУРС VI СЕМЕСТР)

Тема 9. Главный герой и второстепенные персонажи.

1. Главный герой и второстепенные персонажи как единицы и единое целое.
2. Антагонисты и протагонисты.
3. Выбор героя.

Термины: главный герой, герой, персонаж, второстепенный персонаж, антагонист, протагонист.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Проанализируйте телевизионное произведение, определите главного героя, второстепенных персонажей, проанализируйте их взаимоотношения и вклад в структуру произведения. Ответьте, каковы их функции в произведении и по отношению друг к другу.
 - Проанализируйте телевизионное произведение, определите антагониста/ов и протагониста/ов, проанализируйте драматургию их конфликта.
 - Предложите своего героя: выберите человека, который, на ваш взгляд, является интересным героем для телевизионного произведения. Обоснуйте свой выбор, проанализируйте драматургически важные характеристики предложенного героя и возможных второстепенных персонажей вокруг него.

Литература: [2, с. 124], [3, с. 67], [6].

Тема 10. Арка и путь героя.

1. Трансформация как обязательное условие развития сюжета.
2. Арка персонажа.
3. Архетипы и их воплощения на экране.

Термины: арка персонажа, путь героя, архетип, метаморфозы.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Проанализируйте главного героя телевизионного произведения, ответьте, какие перемены в нем вы обнаружили, и что они изменили в истории,

которую вам показали.

- Проанализируйте 12 основных архетипов и найдите соответствующих им персонажей на телевидении. Обоснуйте ответ.
- Проанализируйте героев классических мифов и найдите соответствующих им персонажей на телевидении. Обоснуйте ответ.

Литература: [3, с. 85], [2, с. 31-49], [6].

Тема 11. Структурные элементы сценария.

1. Сцена, эпизод, действие как основные структурные элементы сценария.
2. Серия/выпуск/сезон как отдельное произведение, вписанное в общую драматургию сочинения большего масштаба.

Термины: сцена, бит, эпизод, выпуск, серия, сезон.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Выберите телевизионное произведение (художественное/публицистическое), проанализируйте его фрагмент, сцену за сценой, ответьте, что делает сцену сильной/проходной.
 - Проанализируйте фильм и разделите его на возможные серии, обоснуйте предложенное вами количество серий.
 - Проанализируйте героев классических мифов и найдите соответствующих им персонажей на телевидении. Обоснуйте ответ.

Литература: [2, с.88], [2, с.72], [3, с.120], [3, с.203].

Тема 12. Работа над сценарием: динамика произведения.

1. Динамика сюжета.
2. Динамика конфликта и метаморфоз.
3. Выбор автора: динамика и глубина происходящего на экране.

Термины: динамика, темп, ритм, метаморфозы, сюжетная глубина.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Проанализируйте телепроизведение, охарактеризуйте его сюжетную динамику и определите методы, которыми пользовался автор для достижения того или иного результата.
 - Приведите примеры динамично развивающихся конфликтов в телевизионных произведениях, найдите противоположные им примеры и постарайтесь определить, почему именно динамика в них «просела».
 - Ответьте, когда на ваш взгляд глубина становится более значима, чем динамика телевизионного произведения, если так бывает. Приведите примеры.

Литература: [2, с.72], [27].

Тема 13. Работа над сценарием: сюжетные повороты и крючки.

1. Из чего состоит сюжет.
2. Клиффхэнгер как бог из машины и как закономерное развитие действия.
3. Функции крючков, поворотов и клиффхэнгеров в сценарии.

Термины: сюжетный поворот, интрига, сюжетный крючок, клиффхэнгер, значимое событие, бог из машины (deus ex machina).

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Проанализируйте телевизионный фильм/серию и определите в произведении поворотные точки, значимые события, крючки.
 - Приведите примеры клиффхэнгеров в известных вам сюжетных линиях телепроизведений, а также примеры deus ex machina. Проанализируйте их функции. Ответьте, что не так с решением deus ex machina, и когда этот прием кажется вам уместным?
 - Проанализируйте небольшое литературное произведение как историю для телевидения. Укажите, как бы вы распорядились в сценарии сюжетными поворотами, где бы использовали крючки?

Литература: [2, с.109], [3, с.140], [3, с.182].

Тема 14. Работа над сценарием: прямая речь.

1. Функции и задача прямой речи в телевизионном сценарии.
2. Драматургия диалога.
3. Типичные ошибки при работе с прямой речью в сценарии.

Термины: прямая речь, диалог, монолог, реплика, синхрон, стендап, подтекст, пасхалка.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Приведите пример телевизионного произведения и определите, какую роль в нем играет прямая речь. Проанализируйте, какие функции она выполняет и какие задачи решает.
 - Приведите пример удачного, на ваш взгляд, диалога в телевизионном произведении и неудачного. Что делает их таковыми? Как можно исправить неудачный диалог (как именно переписать или стоит его убрать вообще)? Аргументируйте ответ.
 - Выберите тему, обрисуйте в общих чертах сюжет, напишите диалог героев или монолог/текст ведущего и объясните его драматургию.

Литература: [2, с.131], [24].

Тема 15. Работа над сценарием: средства художественной выразительности.

1. Лексические средства выразительности.
2. Визуальные и аудиальные средства выразительности.

Термины: троп, фигура речи, мизансцена, белый шум, серый шум.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Проанализируйте телевизионное произведение или его сценарий и назовите средства художественной выразительности, которые вы в нем обнаружили.
 - Выберите отрывок из литературного произведения, который мог бы стать основой для сценария. Расскажите, какие средства художественной выразительности вы использовали бы визуальные и аудиальные средства для воплощения этого отрывка на экране. Аргументируйте ответ.

Литература: [42, с. 94], [8], [29].

Тема 16. Концептуальная основа для сценария: библия персонажей и библия телевизионного проекта.

1. Библия персонажей как опорный документ для выбора героев.
2. Библия телевизионного проекта как драматургическая основа в работе сценариста.

Термины: библия персонажей, библия телевизионного проекта.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Проанализируйте телевизионное произведение и составьте библию его персонажей, указывая их драматургические роли, типажи/архетипы/типы. Объясните, почему, на ваш взгляд, авторы выбрали именно этих героев.
 - Составьте краткую библию оригинального (придуманного вами) телепроекта или попробуйте проанализировать знакомое телепроизведение и составить адекватный ему документ.

Литература: [31], [32], [33].

Тема 17. Литературный сценарий как основа визуального произведения.

1. Литературный сценарий как исходный текст для производства телевизионной программы/фильма/клипа.
2. Описание действия как основной элемент повествования. Логика повествования, образный ряд.
3. Написание литературного сценария как писательское творчество.

Термины: литературный сценарий, творчество, логика повествования, образный ряд.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Напишите сценарий кинематографического эпизода из 10-15 сцен (описания действия, диалоги). Эпизод должен раскрывать фабулу и сюжет, вы можете уточнить их детали в комментариях к фрагменту. Охарактеризуйте образный ряд, использованный вами.
 - Напишите сценарий телевизионного произведения малой формы. Проанализируйте логику повествования в написанном вами эпизоде.

Литература: [2, с. 117-124], [3, с.102], [3, с. 294], [12], [54].

РАЗДЕЛ III. Режиссер как редактор и технолог (IV КУРС VII СЕМЕСТР)

Тема 18. Литературное редактирование

1. Оценка текста с позиции редактора.
2. Поиск и типология ошибок.
3. Стили речи и стилистическая нормы.

Термины: редактор, литературное редактирование, анализ текста, редакторское чтение; ошибки фактические, логические, композиционные и стилистические; стилистическая норма, стили речи.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Обратитесь к написанному ранее сценарному эпизоду, оцените текст с позиции редактора. Охарактеризуйте найденные в нем ошибки, предложите способ их исправить.
 - Подберите примеры использования разных стилей речи в телевизионных произведениях (небольшие отрывки).
 - Выберите текст из периодического издания, разберите его композицию и композиционные приемы, вычитайте текст на предмет ошибок, охарактеризуйте найденные ошибки и предложите редакторскую правку.
 - Подготовьте примеры (до 5 текстов) журналистики материалов, в которых есть различные ошибки, предложите редакторскую правку.

Литература: [55. — С. 23-39, 57-60], [59].

Тема 19. Этапы написания сценария.

1. Поэтапный алгоритм работы над сценарием.
2. Расписание сценариста.

Термины: сценарная заявка, сценарный план, тритмент, литературное редактирование.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Составьте список идей и тем, которые вы считаете потенциально интересными для дальнейшей разработки. Обоснуйте свой выбор, подробно опишите, что заставило вас обратиться к этим темам и почему они будут интересны аудитории.
 - Выберите из своего списка тем ту, что кажется вам наиболее интересной и обладающим наибольшим потенциалом для сценарной реализации. Объясните, что делает ее таковой.

Литература: [2, с.147-169], [2, с.192], [3, с. 294].

Тема 20. Сценарная заявка, сценарный план и тритмент.

1. Сценарная заявка.
2. Сценарный план/тритмент

Термины: сценарная заявка, сценарный план, тритмент, рефернес.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Составьте сценарную заявку.
 - Расширьте сценарную заявку до сценарного плана.

Литература: [3, с.120], [1, с.373], [2, с.233].

Тема 21. Сценарист составляет логлайн и синопсис.

1. Аннотация, ее задача, функции, виды.
2. Логлайн и синопсис.

Термины: аннотация, логлайн, синопсис.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Составьте логлайны для пяти разных телевизионных проектов/фильмов.
 - Напишите краткий и расширенный синопсис любимого фильма/сериала. Объясните, почему вы создали именно такой текст, что делает его перспективным

Литература: [34], [35].

Тема 22. Работа сценариста в творческой группе/со сторонними специалистами.

1. Специфика работы в сценарной группе, контакт с соавтором.
2. Взаимодействие сценариста с консультантами.

Термины: соавтор, творческая группа, творческая реализация, творческие разногласия, автор адаптации, автор идеи, автор диалогов, консультант, эксперт.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Ответьте, в чем, по-вашему, заключается сложность работы в творческой группе, проанализируйте, как вы могли бы выстроить взаимоотношения с соавтором, чтобы они были корректными и способствовали творческой реализации всех участников процесса.
 - Ответьте, в каких случаях сценаристу телевизионного производства необходимо запрашивать консультацию у эксперта.

Литература: [2, с.185], [3, с.339].

Тема 23. Питчинг и портфолио сценариста.

1. Питчинг как способ коммуникации с индустрией производства видеоконтента.
2. Портфолио сценариста: с чего начать, как себя презентовать в кругу коллег.

Термины: питчинг, конкурс, продюсер, портфолио, репутация, тестовое задание.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Создайте сценарное портфолио, используя наработки, созданные на практических занятиях, оформите его. Приготовьте материалы для питчинга, используя собственные наработки.
 - Попробуйте создать тестовое задание для сценаристов или выполнить то, которое вам покажется интересным среди предложенных продакшн-студиями в открытых источниках.

Литература: [37], [38.]

РАЗДЕЛ IV. Профессия сценарист (IV КУРС VIII СЕМЕСТРА)

Тема 24. Кино как синтетический вид искусства. Синтез жанров в сценарии.

1. Понятие «синтез» в искусстве.
2. Типология кинематографических жанров.

Термины: синтез, жанр, выразительные средства, технологический прогресс.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Выберите фильм, который вы можете назвать образцом жанра, назовите характерные жанрообразующие черты произведения. Сообщите группе историю жанра, в котором снять фильм.
 - Назовите картину, которая демонстрирует синтез жанров, назовите их, дайте характеристику специфике каждого из определенных вами жанров.

Литература: [43], [44], [45], [47], [49], [50], [51], [52], [46, — с.5].

Тема 25. История мирового кино как библиотека сценариев.

1. История кино и сценарные школы.
2. Новейшее отечественное кино 1990–2010-е гг.: темы, проблематика, авторы, киноязык, поэтика. Современный кинематограф США: технический прогресс как двигатель индустрии, новые темы, главные герои и проблематика, главные авторы XXI века. Современное европейское кино: авторы, проблематика, киноязык.
3. Отечественные авторы: Тарковский, Параджанов, Ромм, Донской, Шепитько, Муратова, Рязанов, Михалков, Гайдай. Европейские авторы: Феллини, Антониони, Бертолуччи, Бунюэль, Бергман, Годар, Трюффо, Кустурица. Американские авторы: Аллен, Скорсезе, Тарантино, Кубрик, Джармуш и другие.

Термины: сценарная школа, проблематика, авторы, поэтика, киноязык, сценарий, модальность.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:

- Подготовьте подробный анализ сценария вашего любимого автора. Охарактеризуйте драматургическую структуру, композицию, конфликтологию, героя и его путь (метаморфозы), сюжетную арку произведения. Составьте библию персонажей произведения.

Литература: [1, с. 181], [1, с. 303], [60 — с. 209–218, 287–309], [52].

Тема 26. Режиссерский сценарий.

1. Режиссерский сценарий как производный документ от литературного сценария.
2. Трактовке литературного сценария, визуальные и аудиальные приемы ее воплощения.
3. Технические данные в режиссерском сценарии.
4. Функции режиссерского сценария.

Термины: режиссерский сценарий, хронометраж, сцена, техника, персонал, локация.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Обратитесь к написанному ранее сценарному эпизоду, напишите к нему режиссерский сценарий.
 - Проанализируйте сценарий любимого фильма, выберите эпизод (несколько сцен), напишите к нему режиссерский сценарий.
 - Обратитесь к написанному ранее сценария телевизионного произведения малой формы. Напишите к нему режиссерский сценарий.

Литература: [8, — глава 7], [52], [2. — с. 185].

Тема 27. Сценарий как рабочий документ.

1. Способы записи сценария.
2. Технические требования к оформлению текста.

Термины: сценарий, технические требования, запись в два ряда.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Составьте сценарий телепроизведения малой формы с записью в два ряда.
 - Оформите фрагмент литературного сценария согласно техническим требованиям, принятым в индустрии.

Литература: [2, с.139], [2, с.267].

Тема 28. Профессиональная этика в работе телевизионного сценариста.

1. Заимствование, цитата и оммаж как антоним понятия «плагиат».
2. Принципы журналистской этики, которые должен учитывать сценарист телепрограмм.

Термины: плагиат, заимствование, оммаж, цитата, профессиональная этика.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.

2. Темы творческих работ:

- Подберите примеры заимствований, оммажей и цитат в телевизионных произведениях. Ответьте, чем они отличаются от плагиата.
- Проанализируйте документы, закрепляющие правила профессиональной этики журналиста, найдите те из них, которые НЕ работают в случае работы сценариста, объясните, почему так.

Литература: [8, — глава 7], [10], [36].

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных практических заданий и рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки доклада, презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- практико-ориентированные задания;
- конспектирование первоисточников, изучение научной, учебно-методической литературы;
- моделирование содержания темы: составление структурно-логических схем, таблиц, создание графиков, рисунков и т.п.
- подготовка к экзамену.

7.1 ИЗУЧИТЬ ОСНОВНУЮ И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ ПО ТЕМАМ:

Тема 1. Вводное занятие. Драматургия как искусство, наука и практика.

Литература: [1, с. 15-64], [1, с. 181-270], [42, с. 9-39].

Тема 2. Драматургическая структура и ее элементы.

Литература: [42, с. 9-39].

Тема 3. Основы драматургии: сюжет, фабула, тема.

Литература: [2, с. 80], [3, с. 10], [3, с. 52], [42, с. 124], [12].

Тема 4. Композиция и модальность как средства выражения авторского замысла.

Литература: [1, с. 65-139], [21], [22], [42, с. 83].

Тема 5. Конфликт как двигатель сюжета. Уровни и типы конфликта.

Литература: [1, с. 17], [23], [42, с. 50].

Тема 6. Концепция адаптации в телевизионном сценарии.

Литература: [1, с. 271], [3, с. 317].

Тема 7. Телевизионные жанры и форматы, требующие сценарной разработки.

Литература: [9, часть 7], [2, с. 179], [8], [13], [14].

Тема 8. Сторителлинг и нарратив в работе сценариста на телевидении.

Литература: [28].

Тема 9. Главный герой и второстепенные персонажи.

Литература: [2, с. 124], [3, с. 67], [6].

Тема 10. Арка и путь героя.

Литература: [3, с. 85], [2, с. 31-49], [6].

Тема 11. Структурные элементы сценария.

Литература: [2, с.88], [2, с.72], [3, с.120], [3, с.203].

Тема 12. Работа над сценарием: динамика произведения.

Литература: [2, с.72], [27].

Тема 13. Работа над сценарием: сюжетные повороты и крючки.

Литература: [2, с.109], [3, с.140], [3, с.182].

Тема 14. Работа над сценарием: прямая речь.

Литература: [2, с.131], [24].

Тема 15. Работа над сценарием: средства художественной выразительности.

Литература: [42, с. 94], [8], [29].

Тема 16. Концептуальная основа для сценария: библия персонажей и библия телевизионного проекта.

Литература: [31], [32], [33].

Тема 17. Литературный сценарий как основа визуального произведения.

Литература: [2, с. 117-124], [3, с.102], [3, с. 294], [12], [54].

Тема 18. Литературное редактирование

Литература: [55. — С. 23-39, 57-60], [59].

Тема 19. Этапы написания сценария.

Литература: [2, с.147-169], [2, с.192], [3, с. 294].

Тема 20. Сценарная заявка, сценарный план и тритмент.

Литература: [3, с.120], [1, с.373], [2, с.233].

Тема 21. Сценарист составляет логлайн и синопсис.

Литература: [34], [35].

Тема 22. Работа сценариста в творческой группе/со сторонними специалистами.

Литература: [2, с.185], [3, с.339].

Тема 23. Питчинг и портфолио сценариста.

Литература: [37], [38.]

Тема 24. Кино как синтетический вид искусства. Синтез жанров в сценарии.

Литература: [43], [44], [45], [47], [49], [50], [51], [52], [46, — с.5].

Тема 25. История мирового кино как библиотека сценариев.

Литература: [1, с. 181], [1, с. 303], [\[60 — с. 209–218, 287–309\]](#), [52].

Тема. 26. Режиссерский сценарий.

Литература: [8, — глава 7], [52], [2. — с. 185].

Тема 27. Сценарий как рабочий документ.

Литература: [2, с.139], [2, с.267].

Тема 28. Профессиональная этика в работе телевизионного сценариста.

Литература: [8, — глава 7], [10], [36].

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (III КУРС V СЕМЕСТР)

1. История происхождения понятия «драматургия», первые драматические произведения и их влияние на современную сценариистику.
2. Специфические черты и особенности драматургии как рода литературы. Жанры драматургии.
3. Жанровые особенности литературных и телевизионных драматургических произведений.
4. Структурные элементы драматургии. Трехактная/четыреактная модель построения произведения.
5. Цели и задачи структурных элементов драматургии.
6. Идеино-тематических замысел драматургического произведения и его основные компоненты.
7. Фабула и сюжет: характерные черты и отличия.
8. Композиция и модальность как средства выражения авторского замысла.
9. Типы композиции.
10. Драматургический конфликт: функции и характерные черты.
11. Уровни и типы конфликта в произведении.
12. Адаптация как способ интерпретации исходного материала.
13. Инсценировка и экранизация: характерные черты, функции, общее и отличное.
14. Телевизионные жанры, требующие сценарной разработки, их характерные черты.
15. Сторителлинг и нарратив в работе телевизионного журналиста. Характерные черты, функции, телевизионные жанры, в которых они используются.
16. Базовые сюжетные точки построения сценарной истории.
17. Структурные элементы сценария.
18. Элементы сценарной конструкции замысла: идея, конфликт, событие, событийный ряд, композиция.
19. Рамочная драматургическая структура.
20. Драматургия документального и псевдодокументального кино.

8.2 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (IV КУРС VII СЕМЕСТР)

1. Герой и персонажи произведения, их типология.
2. Арка персонажа: что делает героя героем.
3. Структурные элементы сценария, их основные характеристики и функции.
4. Сюжетная динамика. Темпоритм.
5. Динамика конфликта в сценарии.
6. Драматургическое построение сцены.
7. Построение сюжетной линии, элементы сюжета.
8. Прямая речь в сценарии: задачи, функции, формы.
9. Лексические средства выразительности в работе сценариста.
10. Библия телевизионного проекта: функции, структура.
11. Литературный и режиссерский сценарий: функции, характеристики.
12. Этапы написания сценария.
13. Сценарная заявка и сценарный план и их функции.
14. Логлайн и синопсис: характеристика, функции.
15. Питчинг и портфолио сценариста: характеристика, функции.
16. Современная драматургия: рамочная структура.
17. Типы композиции в сценарии.
18. Структура сценария, основные элементы и их функции.
19. Драматургия документального и псевдодокументального кино.
20. Фабула и сюжет: характерные черты и отличия.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой, а также непосредственно в подготовке журналистских материалов для проектов Академии Матусовского: официального сайта, газеты «Камертон», видеопроектов Студии студенческого телевидения.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме семинарского занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оцениванием. Также внимание на семинарских занятиях уделяется практико-ориентированным заданиям: созданию и совместному анализу журналистских материалов разных жанров.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач по анализу и моделированию разрешения конфликтов на различных стадиях и в различных ситуациях.
не зачтено	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы. Демонстрирует слабое понимание значения и сути конфликта в социальных отношениях, затрудняется при выборе стратегий урегулирования конфликтов.
Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Студент обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала, свободно выполняет предусмотренные программой задания; если он усвоил основную и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной в программе; проявляет творческие способности в интерпретации учебного материала, свободно владеет специальной терминологией;
Хорошо (4)	Студент обнаруживает хорошее знание учебно-программного материала, успешно выполняет предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу по курсу, без затруднений излагает материал в устной речи, владеет специальной терминологией
Удовлетворительно (3)	Студент обнаруживает знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы в вузе; справляется с выполнением предусмотренных программой заданий; знаком с основной литературой, рекомендованной программой; с незначительными затруднениями устно излагает материал. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим ошибки в ответе на зачете и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их исправления под руководством преподавателя
Неудовлетворительно (2)	Студент обнаружил пробелы в знаниях основного программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, затрудняется в устном изложении материала, не владеет специальной (по данной дисциплине) и плохо владеет общенаучной терминологией.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Борисова Е. Г. Стилистика и литературное редактирование : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е. Г. Борисова, Е. Ю. Геймбух. — М. : Юрайт, 2017. — 275 с.](#)
2. [Воглер К. Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. — М. : Альпина, 2015. — 476 с.](#)
3. [Галь Нора Слово живое и мертвое / Нора Галь. — М. : Международные отношения, 2001. — 147 с.](#)
4. [Дымова И. А. Стилистика и литературное редактирование : учеб. пособие. — Оренбург : ОГУ, 2012. — 119 с.](#)
5. [Зуева Т. А. Стратегии литературного редактирования : учеб. пособие. — М. : Директ-Медиа, 2015. — 176 с.](#)
6. [Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. — \[б. м.\] : Ваклер, 1997. — 282 с.](#)
7. [Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста : учеб. пособ. / Г. В. Лазутина. — М. : Аспект Пресс, 2000. — 135 с.](#)
8. [Луков Вл. А. Мировая драматургия // Энциклопедия гуманитарных наук. — 2007. — № 2. — С. 229 - 231.](#)
9. [Митта А. Кино между адом и раем : Кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Курасаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому / А. Митта. — М. : Подкова, 1999. — 480 с.](#)
10. [Молчанов А. Букварь сценариста : Как написать интересное кино и телесериал / А. Молчанов. — М. : \[б. и.\], 2009. — 92 с.](#)
11. [Сазонова Е. В. Теория драмы и основы сценарного мастерства: теория драмы : учеб. пособ. / Е. В. Сазонова. — Барнаул : АГАКИ, 2012. — 135 с. : ил.](#)
12. [Тертычный А. А. Жанры периодической печати : Учеб. пособие. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 320 с.](#)
13. [Филд С. Киносценарий: основы написания, / С. Филд. — \[б. м.\] : Эксмо, 2017. — 352 с..](#)
14. [Фрейлих С. И. Киноискусство : теория и практика / С. И. Фрейлих. — М. : Академический проект, 2016. — 559 с.](#)
15. [Фрейлих С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. — 2-е изд. — М. : Академический проект, 2002. — 512 с.](#)
16. [Шубина И. Б. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео: Творческая мастерская рекламиста / И. Б. Шубина. — Ростов н/Д : МарТ, 2004. — 320 с.](#)

Дополнительная литература:

17. [Аль Д. Н. Основы драматургии : учеб. пособ. для вузов / Д. Н. Аль. — Л. : \[б. и.\], 1988. — 46 с.](#)
18. [Ахметов К. 125 лет кинодраматургии: От братьев Люмьер до братьев Нолан / Камилл Ахметов — М. : Альпина нон-фикшн, 2021. — 414 с.](#)
19. [Ахметов К. Кино как универсальный язык : лекции о кинематографе / К. Ахметов. — М. : АСТ, 2019. — 127 с.](#)
20. [Брейтман А.С. Основы экранной культуры: Учебное пособие / Брейтман А.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 112 с.: - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/910751>](#)
21. [Волькенштейн В. Драматургия / В. Волькенштейн. — Изд. 5-е, доп. — М. : Сов. писатель, 1969. — 336 с.](#)

22. [Ильяхов М., Сарычева Л. Пиши, сокращай : Как создавать сильный текст. — 2-е изд. — М. : АП, 2017. — 440 с.](#)
23. Кузнецов Г.В Телевизионная журналистика / Г.В Кузнецов и др.. – М.: Высшая школа, 2002. (<https://dedovkgu.narod.ru/bib/telezhur.htm>)
24. [Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю. М. Лотман. — Таллин : Ээсти Раамат, 1973. — 92 с.](#)
25. Макки Р. Диалог: Искусство слова для писателей, сценаристов и драматургов / И. Веселов; Р.Макки — М. : Альпина нон-фикшн, 2020
26. Макки Р. История на миллион долларов: мастер-класс для сценаристов, писателей и не только. — 4-е изд. — М. : Альпина нон-фикшн, 2012. — 456 с.
27. [Накорякова К. М. Литературное редактирование: учебн. пособ. / К. М. Накорякова. — М. : ИКАР, 2004. — 229 с.](#)
28. [Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства / Б. Снайдер. — \[б. м.\] : \[б. и.\]. — 112 с.](#)
29. [Тарковский А. А. Уроки режиссуры. — М. : ВИППК, 1992. — 92 с.](#)
30. [Шишлянникова А. М. Литературное редактирование медиатекстов : теория и практика : учеб. пособ. / А. М. Шишлянникова, И. В. Хорошунова. — Воронеж : ВГУ, 2017. — 192 с.](#)
31. Эгри Л. Искусство драматургии. Творческая интерпретация человеческих мотивов / Лайош Эгри ; Пер. с англ. — М.: Альпина нонфикшн, 2020. — 430 с.
32. <http://inwriter.ru/news/chem-stsenarii-otlichaetsya-ot-literaturnogo-proizvedeniya.html> (А. Гравицкий / Сценаристика отличается от литературы)
33. <http://project190084.tilda.ws> (Студенческий мультимедийный журнал Read More /Жанры и виды кино)
34. <https://author.today/post/57102> (Д. Булатникова / Что такое библия проекта)
35. <https://cinetexts.ru/janre> (В. Болдырева / Жанровое кино: библиография)
36. <https://cyberleninka.ru/article/n/kinematograficheskie-principy-v-prozaicheskikh-tsiklah-ili-erenburga/viewer> (А.Ю. Федерякин / Кинематографические принципы в прозаических циклах Ильи Эренбурга)
37. <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-dramaticheskogo-konflikta-v-aktualnom-literaturovedenii-1/viewer> (Е.В.Давыдова / Понятие драматического конфликта в актуальном литературоведении)
38. <https://cyberleninka.ru/article/n/sintez-kinematografichnosti-i-dokumentalnosti-v-proze-«Leфа»/viewer> (В.А. Николаева / Синтез кинематографичности и документальности в прозе «Лефа»)
39. <https://dzen.ru/a/XrZ45gubIwKGdqMa> (авторский материал канала «Кино на завтрак, обед и ужин»: Что такое композиция сценария, на какие виды она подразделяется?[...])
40. <https://dzen.ru/a/Y8i1zyCKdg7k-Y-c> (Композиционный глоссарий: Виды, типы приемы композиции. Ч.1: А - Л)
41. <https://festagent.com/ru/articles/longline> (А. Лашук / Логлайн и синопсис: характеристики, особенности, требования)
42. <https://goo.su/cmNTLB> (Д. Куповых, А. Роднянский, Н. Дрейден, М. Саакян, А. Гудкова, Д. Соболев / Питчинг: наживка для продюсера)
43. <https://goo.su/HBBVq> (ПРОкино / Жанр кино. История и классификация. Что может скрываться под этим словом?)
44. <https://goo.su/iuNnT1> (Емельянов, «Что такое динамичный сюжет»)
45. <https://inlnk.ru/84pGLV> (Блог Кино- и телепроизводство. Записки продюсера/ Какой должна быть библия телепроекта)
46. <https://kinoscenariy.com/kak-pisat-loglajn-i-sinopsis/> (Киносценарий.ком. / Как писать логлайн и синопсис)

47. https://knowledge.allbest.ru/culture/3c0b65625b2ad78a5d53a88521316c37_0.html
(Кино как синтетический вид искусства)
48. <https://science-education.ru/ru/article/view?id=13755> (Ермолаев А.И. / Система киножанров: генезис, взаимодействие, подходы к классификации)
49. https://snegiri-studio.ru/bibliya_personagey (Энциклопедия начинающего сценариста / Библия персонажей)
50. <https://snegiri-studio.ru/kak-podgotovitsya-k-pitchingu> (Энциклопедия начинающего сценариста / Как подготовиться к питчингу)
51. <https://studfile.net/preview/7684964/page:5/> (И.В. Евтеева; Ю.А. Кравцов / Основы киноэстетики. Теория и история кино)
52. <https://dtf.ru/cinema/600350-scenarii-v-kino-i-ego-bazovye-principy> (Д. Юшков «Сценарий в кино и его базовые принципы»)
53. Евтеева, И. В. Кинодраматургия и строение фильма : учебное пособие / И. В. Евтеева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 292 с.
54. Нехорошев, Л. Н. Драматургия фильма / Л. Н. Нехорошев. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 344 с.
55. Фигуровский, Н. Н. Непостижимая кинодраматургия (советы начинающим сценаристам) / Н. Н. Фигуровский. — 2-е изд. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 76 с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, доска) и информационные технологии и программное обеспечение.

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки Академии Матусовского. Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.