Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО

Председатель УМС

факультета Медиакоммуникаций и

аудиовизуальных искусств

Кот Ю.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

ДРАМАТУРГИЯ СОВРЕМЕННОГО ФИЛЬМА

Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия

Профиль подготовки: Мастерство кинодраматурга

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: Очная

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «Драматургия современного фильма»- этосоздание условий для ознакомления с законами драматургии, логикой их функционирования, спецификой произведений драматургии как особого вида литературного произведения, технология создания произведений драматургии, формирование понимания связи теории и практики в области драматургии.

Для начинающих кинодраматургов этот предмет имеет основополагающее значение, он станет барометром для их собственного творчества, поможет найти для каждого индивидуальный стиль и почерк.

Предмет курса – современная теория и практика драматургии кино и телефильма, ее видовые особенности, принципы и тенденции развития; прикладной характер дисциплины - анализ тенденций современной кинодраматургии на основе работ ведущих мастеров отечественной и зарубежной киноиндустрии.

Задачей освоения дисциплины в соответствии с целью дисциплины является сформирование творческого мышления студента для дальнейшего использования умений и навыков в его профессиональной деятельности по специальности драматурга.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ*.*

Методика преподавания дисциплины «Драматургия современного фильма» предполагает определенный объем самостоятельной работы студентов над заданиями преподавателей, такими как драматургический анализ прочитанных сценариев и просмотренных фильмов. Для оптимального усвоения студентами материала такого интеллектуально сложного предмета, как «Драматургия современного фильма», успешного выполнения самостоятельных заданий, настоятельной необходимостью является систематическое и по-настоящему заинтересованное чтение литературы по современной кинодраматургии, как отечественных, так и зарубежных авторов, знакомство с различными методиками написания сценария современного фильма. Тем более что такого рода чтение способствует не только успешному прохождению курса, но и значительно расширяет горизонты личностного роста студента. Список литературы подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в разделе «Дополнительного списка рекомендованной литературы». Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной культурной жизни. Самостоятельная работа студентов является важным дополнением к аудиторным занятиям и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является прежде всего самостоятельная работа с литературой по данной дисциплине, изучение различных подходов к исследованию жанровой драматургии, самостоятельная работа над произведениями драматургии в различных жанрах. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного изучение источников по теме и освоение теории и практики жанровой драматургии. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной и творческой активности студента связан с самостоятельной работой. В широком смысле под самостоятельной работой понимают совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его отсутствие. Самостоятельная работа может реализовываться: непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических занятиях, при выполнении творческих работ; в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – на консультациях по творческим работам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.; в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре и других местах выполнения студентом заданий.

В рамках изучаемых тем по «Драматургия современного фильма» в качестве самостоятельной работы предусмотрен:

- систематический просмотр в домашних условиях фильмов, ставших событием в современном мировом кино, с последующим их разбором и обсуждением на мелкогрупповых занятиях,

- аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, конспектирование изучаемой литературы,

- подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, написание эссе. Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной культурной жизни. В процессе освоения дисциплины, студенту необходимо:

- быть в курсе современных новинок кинопроизводства;

- самостоятельно посещать кинотеатры и отсматривать наиболее выдающиеся произведения киноискусства;

- отслеживать современных тенденции техники и технологии производства;

- просматривать периодическую литературу, - читать отзывы, рецензии на фильмы;

- следить за фестивальной жизнью, по возможности посещать кинопоказы и смотры;

- самостоятельно участвовать в питчингах сценаристов, презентовать свои творческие работы;

- формировать навыки работы в творческой команде, получать опыт совместной работы над сценарием; и другое.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы, отсматривать произведения смежных искусств, - посещать театры, музейные выставки, современные инсталляции, - быть в курсе происходящих событий в современном культурном пространстве, обладать неординарным мышлением, визуально-образным восприятием произведения искусства, формировать собственную концепцию мировосприятия.

Система высшего образования базируется на оптимальном сочетании нескольких видов учебной деятельности, в том числе лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов. Последний компонент является основой полноценного образования: систематическая и планомерная самостоятельная работа и желание приобрести знания являются необходимым условием превращения студента в подготовленного специалиста. Поэтому стимулирование самостоятельной, индивидуальной работы студентов представляется одним из основных направлений в совершенствовании современного высшего образования.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа студентов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, творческая работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться и без непосредственного участия преподавателя.

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих:

- работа с текстами: учебниками, учебными пособиями, практическими сценарными материалами, периодическим материалом из Интернета, а также проработка конспектов лекций;

- написание сценарных текстов, творческих работ: заявок, синопсисов, поэпизодных планов и синопсисов, сценариев полнометражных и короткометражных фильмов, сценариев неигровых, документальных фильмов, многосерийных фильмов;

- разбор практического материала: синопсисов, заявок, сценариев выдающихся произведений, представляющих определенную культурную значимость;

- участие в практическом разборе творческих работ, обсуждении сценарных ошибок; выработка соревновательного отношения к произведениям, беспристрастного разбора собственных произведений;

- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними.

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а ее объем определяется Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. В учебных планах на нее отводится не менее половины учебного времени.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Драматургия современного фильма» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и мелкогруппового типов;

- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, текстами сценариев и информационными ресурсами Интернет;

- формирование творческого мышления и развития творческих навыков;

- формирование творческой личности и развитие в профессиональной среде.

В процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками написания научных работ по драматургии; анализом сценарных текстов, концепций, точек зрения. Проверка самостоятельно работы осуществляется по мере выполнения заданий на мелкогрупповых занятиях. При необходимости, студенту даются дополнительные домашние задания.

При проведении практических занятий студенты могут выполнять СРС как индивидуально, так и творческими группами, каждая из которых разрабатывает свой творческий проект (задачу). Публичное обсуждение и защита творческого проекта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному выполнению. Данная система организации практических занятий позволяет вводить в задачи творческие элементы, упрощать или усложнять творческие задания.

1. **Виды самостоятельной работы**

1.Подготовка к практическим занятиям

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать направление работы над творческим проектом. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (озвученной преподавателем устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме подлежат необходимому освоению и внесению в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

В работе с текстами в процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и периодической) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной и справочной литературой, материалами периодических изданий и материалом из Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках подготовки творческих работ, выявить широкий спектр мнений по выполнению творческой деятельности.

2. Подготовка творческого проекта

Структура творческого проекта

Творческий проект состоит из обязательных элементов: логлайн (краткая аннотация, описание проекта), питч (составляющая основа презентации проекта), заявка (подробное описание будущего фильма), синопсис (детальное описание сюжета будущего фильма), поэпизодный план сцен фильма, сценарий фильма.

Творческий проект должен содержать: название, сообщение основной темы и идеи, описание характера героя, краткое перечисление действующих лиц, живую интересную форму движения сюжета, акцентирование внимания на важных моментах, драматических перипетиях и резком сломе действия, оригинальность подхода и авторского послания. Основная часть, в которой студент должен глубоко раскрыть основную тему и идею, движение основного сюжета, выделить фабулу, описать характеры действующих лиц. Задача основной части – представить достаточно данных для понимания сущности драматургического материала, содержания истории, чтобы слушатели во время презентации (питчинга творческого проекта, выполненной в очной или заочной, прямой или дистанционной форме) заинтересовались сценарием фильма. При этом допускается использование наглядных материалов, аудио-визуальных и визуальных материалов, - референсов проекта.

Дополнительная часть проекта заключает в себе корректировку сюжета, сюжетных линий будущего фильма, проработку характера в соответствии с рекомендациями преподавателя.

3. Подготовка к участию в «круглом столе» (коллективное обсуждение творческого проекта).

«Круглый стол» является формой коллективного участия студентов в обсуждении творческого проекта. Данная форма работы представляет собой высказывание студентами мнений по поводу изученного материала и затрагивает индивидуальную интерпретацию материала, проработанного на лекциях и в самостоятельной работе. Для успешного участия в «круглом столе» студенту необходимо предварительное ознакомление с материалом (творческим проектов на разных этапах написания) и подготовка к короткому выступлению в ходе его обсуждения. Круглый стол может включать использование наглядных материалов, аудио-визуальных и визуальных материалов, - референсов проекта. Успешным участием в обсуждении творческого проекта будет быстрое по времени, логичное и иллюстративное доказательство своей точки зрения по созданному творческому проекту, включающее выражение своей мировоззренческой, авторской, конструктивной позиции, высказывание собственных предположений по дальнейшему развитию сюжета сценария фильма.

4. Выполнение курсовой работы

В 7 семестре по результатам освоения дисциплины студенты выполняют Курсовую работу. Цель курсовой работы — освоение студентами навыков работы с научной и методической литературой, энциклопедиями, словарями и справочниками, монографическими изданиями, публикациями в периодической печати, овладение методологией осуществления научных исследований, формирование навыков самостоятельного решения творческих задач по избранной теме. В процессе разработки темы курсовой работы студент должен собрать наиболее полную информацию по теме; систематизировать и обобщить отобранный материал; осуществить его самостоятельный критический анализ.

Основные задачи, решаемые студентом при выполнении курсовой работы:

- систематизация полученные в процессе обучения теоретических знаний,

- систематизация полученные в процессе обучения практических знаний,

- выработка собственной позиции относительных актуальных аспектов развития кинодраматургии;

- умение высказывать свою точку зрения, аргументировано доказывать свою позицию;

- умение ориентироваться в современном кинопространстве, и тд.

В процессе выполнения курсовой работы студент:

- подбирает теоретический материал для выбранной темы;

-подбирает аудиовизуальный материал, на примере которого будет строится работа;

- подбирает теоретический материал из смежных искусств, учитывая специфику киноискусства как симбиоза искусств;

- анализирует тенденции современного кинеискусства.

Курсовая работа должна содержать обоснование избранной темы, аналитический обзор изученной литературы, логически аргументированную авторскую позицию по исследуемому вопросу.

Примерные темы курсовых работ:

1. Особенности написания сценария короткометражного игрового фильма.

2. Создание документального киносценария.

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

4. Различия в форме записи игрового и документального кино.

5. Заявка и синопсис в современной кинодраматургии.

6. Идея, жанр, тема и атмосфера фильма в заявке.

7. Отражение содержания и сюжетной линии будущего фильма в синопсисе.

8. Актуальная форма подачи драматургического материала и его объем в заявке и синопсисе; и другие.

Выбор темы курсовой работы, а также формирование темы курсовой работы целиком зависит от тенденций быстро меняющегося кинопроцесса, и исходит из актуальности разработки той или проблематики современной кинодраматургии.
Курсовая работа включает в себя: титульный лист, содержание, Оглавление, Введение, основную часть (структурированную по главам, параграфам или разделам), Заключение, Список использованной литературы, Приложения (в случае необходимости).

В разделе Содержание должен быть представлен перечень структур¬ных элементов работы с указанием номеров страниц Введения, глав, пара¬графов или разделов, Заключения и Списка литературы.

Во Введении обосновывается выбранная тема, формулируются цель и задачи работы, проводится обзор изученной литературы, описывается и обосновывается структура работы. Текст основной части должен характеризоваться четкостью и корректностью понятийно-терминологического аппарата; точностью, лаконизмом и достоверностью эмпирического материала; композиционной целостностью и наличием критической авторской оценки. В Заключении подводятся итоги проделанной работы, формулируются обобщающие выводы, к которым пришел автор в процессе решения поставленных во Введении задач, раскрывается научное и практическое значение темы исследования.

В Списке литературы библиографическое описание источников ин-формации осуществляется в алфавитном порядке по первым элементам — фамилиям и инициалам автора или по основным заглавиям — в сборниках трудов, коллективных монографиях. Список литературы должен быть пронумерован. В Фильмографии студент перечисляет список фильмов, на основании которых выполнялся анализ, с подробным указанием: страна-производитель, год, оригинальное название, режиссер и сценарист.

Требования к оформлению курсовой работы Общий объем работы зависит от выбранной темы и должен составлять не менее 25 и не более 35 страниц машинописного текста. Текст должен быть напечатан на стандартном листе бумаге формата А-4 с полями: — 20 мм. Шрифт Times New Roman, размер шрифта— 14, интервал— 1,5, абзацный отступ-1,25 (1,27) см. Все страницы нумеруются сквозной нумерацией. Титульный лист является первой страницей, на нем номер не ставится. Обязательно наличие ссылок или сносок в тексте с точным указанием источника информации.

Введение, главы, параграфы (разделы) основной части, Заключение, Список литературы должны начинаться с новой страницы и иметь заголовок прописными буквами. Расстояние между заголовком и текстом должно быть не менее 3-4 интервалов. Текст курсовой работы оформляется в специальную папку.

1. **Вопросы для самостоятельного изучения курса и обсуждения на практических занятиях**

Тема 1. Место и задачи кинодраматургии вчера и сегодня. Вопросы:

Понятие о кинодраматургии и ее зарождение.

Природа и общественные функции кинодраматургии.

Место кинодраматургии в общем процессе киноискусства.

Тема 2. Диалог в сценарии. Вопросы:

Различие реплики в театре, литературе и кинематографе.

Особенности написания кинодиалога

Речевая характеристика персонажа.

Тема 3. Фабула и сюжет в кинодраматургии 21 века. Вопросы:

Понятие о сюжете и фабуле.

Сходство и принципиальное различие этих понятий.

Сюжет как особая, сложная форма организации художественного произведения в современном кино.

Тема 4. Тема и идея в сценарии современного фильма. Вопросы:

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

Тема, как синтез жизненного материала и проблем услышанных автором.

Диалектика процесса воплощения темы в системе художественных образов.

Тема 5. Драматургия новых телевизионных форм. Вопросы:

Особенности драматургического построения телепрограмм.

Драматургические приемы воздействия на телеаудиторию.

Сценарная запись телевизионных программ.

Тема 6. Создание документального киносценария. Вопросы:

Особенности написание документального киносценария.

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

Различия в форме записи игрового и документального кино.

Просмотр и драматургический разбор документального фильма.

Тема 7. Заявка и синопсис в кинодраматургии. Вопросы:

Отличия заявки и синопсиса.

Идея, жанр, тема и атмосфера фильма в заявке.

Отражение содержания и сюжетной линии будущего фильма в синопсисе.

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

Тема 8. «Поэпизодник» в кинодраматургии. Вопросы:

Отличия поэпизодного плана сценария и синопсиса.

Особенности перевода синопсиса на язык конкретных сцен и эпизодов.

Создание поэпизодного плана через детальную разработку пластического пространства будущего фильма.

Тема 9. Композиция в сценарии фильма. Вопросы:

Композиция как — способ построения кинопроизведения.

Причинно-следственный тип композиции.

Параллельный принцип организации драматургического материала

Проанализировать композиционное построение нескольких фильмов, разных по жанру.

Тема 10. Завязка в сценарии. Вопросы:

Экспозиция как предыстория драматургического конфликта.

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

Обозначение конфликта и постановка героя в критическую ситуацию.

Обозначение альтернативного фактора.

Тема 11. Развитие конфликта в современном кино. Вопросы:

Механизмы развития конфликта.

«Перипетия» как «внезапный поворот» в сюжете.

Кульминация — наивысшая точка напряжения в конфликте.

Тема 12. Развязка в сценарии. Вопросы:

Развязка и окончание конфликта.

Виды развязок в сценарии.

Построение финального события фильма.

Отличие открытого финала от других видов финала фильма.

Контрольные практические задания для самостоятельной работы:

1. Задание: Анализ последних работ мастеров современного кино.

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

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

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

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

6. Задание: Подготовить реферат на тему: «Тенденции и проблемы современной кинодраматургии».

7. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать композиционное построение нескольких вышедших в этом году популярных фильмов, разных по жанру.

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

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

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

Творческие задания к экзаменам:

III семестр - на рубежный контроль предоставляются:

1. Логлайн (описание замысла одним предложением) на игровой фильм (не менее 10-ти).

IV семестр - на зачет предоставляются:

1. Заявка на документальный фильм.

V семестр - на экзамен предоставляются:

1. Заявка на игровой фильм.

VI семестр - на экзамен предоставляются:

1. Поэпизодник (поэпизодный план) сценария короткометражного фильма.

VII семестр - на экзамен предоставляются:

1. Синопсис полнометражного фильма.

Подготовка к зачету/экзамену.

Методические указания студентам по подготовке к зачету/экзамену

По окончании курса предполагается экзамен, для успешной сдачи которого студенту необходимо будет поэтапно и последовательно выполнить следующие задания:

- до зачета/экзамена представить этапы работы над творческим проектом и сценарные материалы;

- во время зачета/экзамена раскрыть вопрос и аргументировать свою позицию;

- во время зачета/экзамена успешно сдать понятийный минимум по прослушанному курсу и ответить на вопрос (устно).

Методические указания студентам по подготовке к зачету/экзамену

Для получения оценки «зачет» (15-30 баллов) студент должен продемонстрировать знание основной проблематики курса.

Примерные вопросы к зачёту:

1. Драматургические принципы от Аристотеля до современных теоретиков и практиков сценарного мастерства .
2. Природа и общественные функции кинодраматургии в 21 веке.
3. Место современной кинодраматургии в общем процессе киноискусства.
4. Понятие о драматургии современного фильма, предмет и задачи курса.
5. Традиции советской драматургии в современном российском кино.

6. Драматургические приемы в работах ведущих российских режиссеров и сценаристов.

7. Драматургические приемы в работах ведущих зарубежных режиссеров и сценаристов.

8. Актуальность сегодня драматургии кино В. Туркина и Л. Нехорошева.

10. Вопросы русской современной кинодраматургии.

11. Современная зарубежная кинодраматургия. Концепции и теории.

12. Тема и идея игрового фильма в 21 веке.

13. Понятие мотива в современной кинодраматургии.

14. Драматургические приемы в современном киносценарии.

15. Путь создания сценария: заявка, синопсис, поэпизодный план.

16. Кинодиалог и речевая характеристика персонажа в сценарии.

17. Роль диалогов в сценарии игрового фильма, авторский комментарий, закадровый монолог.

18. Особенности написания сценария короткометражного игрового фильма.

19. Создание документального киносценария.

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

21. Различия в форме записи игрового и документального кино.

22. Заявка и синопсис в современной кинодраматургии.

23. Идея, жанр, тема и атмосфера фильма в заявке.

24. Отражение содержания и сюжетной линии будущего фильма в синопсисе.

25. Актуальная форма подачи драматургического материала и его обьем в заявке и синопсисе.

26. Роль «поэпизодника» в создании сценария полнометраж. фильма.

27. Особенности перевода синопсиса на язык конкретных сцен и эпизодов в поэпизодном плане.

28. Построение драматургической композиции современного фильма.

29. Причинно-следственный тип композиции как — способ построения кинопроизведения.

30. Параллельный принцип организации драматургического материала

31. Экспозиция как предыстория драматургического конфликта.

32. Завязка как эпизод уводящий гл. героя с привычной жизненной колеи.

33. Обозначение конфликта и постановка героя в критическую ситуацию.

34.Обозначение альтернативного фактора в первой части фильма.

35. Механизмы развития конфликта в современном кино.

36. «Перипетия» как «внезапный поворот» в сюжете.

37. Кульминация в сценарии— как наивысшая точка напряжения в конфликте.

38. Развязка как разрешение конфликта в кинопроизведении.

1. Построение финального события фильма.
2. Современная кинодраматургия: проблемы и поиски.

Примерные вопросы экзаменам:

* 1. Понятие о драматургии современного фильма, предмет и задачи курса.
  2. Природа и общественные функции кинодраматургии в 21 веке.
  3. Место современной кинодраматургии в общем процессе киноискусства.
  4. Драматургические принципы от Аристотеля до современных теоретиков и практиков сценарного мастерства .
  5. Традиции советской драматургии в современном российском кино.
  6. Драматургические приемы в работах ведущих российских режиссеров и сценаристов.
  7. Драматургические приемы в работах ведущих зарубежных режиссеров и сценаристов.
  8. Актуальность сегодня драматургии кино В Туркина и Л. Нехорошева.
  9. Вопросы русской современной кинодраматургии.
  10. Современная зарубежная кинодраматургия. Концепции и теории.
  11. Тема и идея игрового фильма в 21 веке.
  12. Понятие мотива в современной кинодраматургии.
  13. Драматургические приемы в современном киносценарии.
  14. Путь создания сценария: заявка, синопсис, поэпизодный план.
  15. Кинодиалог и речевая характеристика персонажа в сценарии.
  16. Роль диалогов в сценарии игрового фильма, авторский комментарий, закадровый монолог.
  17. Особенности написания сценария короткометражного игрового фильма.
  18. Создание документального киносценария.
  19. Понятие драматургического «хода» в современном документальном кино и организации материала в соответствии с найденным «ходом».
  20. Различия в форме записи игрового и документального кино.
  21. Заявка и синопсис в современной кинодраматургии.
  22. Идея, жанр, тема и атмосфера фильма в заявке.
  23. Отражение содержания и сюжетной линии будущего фильма в синопсисе.
  24. Актуальная форма подачи драматургического материала и его обьем в заявке и синопсисе.
  25. Роль «поэпизодника» в создании сценария полнометраж. фильма.
  26. Особенности перевода синопсиса на язык конкретных сцен и эпизодов в поэпизодном плане.
  27. Построение драматургической композиции современного фильма.
  28. Причинно-следственный тип композиции как — способ построения кинопроизведения.
  29. Параллельный принцип организации драматургического материала.
  30. Экспозиция как предыстория драматургического конфликта.
  31. Завязка как эпизод уводящий гл. героя с привычной жизненной колеи.
  32. Обозначение конфликта и постановка героя в критическую ситуацию.
  33. Обозначение альтернативного фактора в первой части фильма.
  34. Механизмы развития конфликта в современном кино.
  35. «Перипетия» как «внезапный поворот» в сюжете.
  36. Кульминация в сценарии— как наивысшая точка напряжения в конфликте.
  37. Развязка как разрешение конфликта в кинопроизведении.
  38. Построение финального события фильма.
  39. Современная кинодраматургия: проблемы и поиски.

Критерии рейтинговой оценки на зачете/экзамене:

Критерии оценивания	Баллы
1. Убедительность: - хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных позиций.	10
2. Эмоциональность: - умение интересно подать материал, наличие личностного отношения к нему.	10
3. Характеристика изложения материала: - грамотность и логичность изложения материала.	10
Максимальный балл: 30	

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература.

1. Арабов, Ю. Кино и теория восприятия: уч. пособие / Ю. Арабов. — М.: ВГИК, 2003. — 106 с.

2. Нехорошев, Л.Н. Драматургия фильма: уч. пособие / Л.Н. Нехорошев.— М.: ВГИК. — 2009. — 344 с. https://e.lanbook.com/book/94229

3. Воденко, М. О. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. О. Воденко ; Всерос. гос. ун-т кинематографии им. С. А. Герасимова. - М. : ВГИК, 2011. - 119 с.

Дополнительная литература.

* + 1. Брагинский, Э. В.Почти смешная история и другие истории для кино:Сб.киносценариев / . - М. : Искусство, 1991. - 377,[22]с.
    2. Вайсфельд, И. О сущности кинодраматургии: уч. пособие / И. Вайсфельд ; Всесоюз. гос. ин-т кинематографии, науч.-исслед. кабинет, кафедра драматургии кино. — М.: ВГИК, 1981. — 84 с.
    3. Габрилович, Е. И.Свой, но не вовсе:Кинодраматургия русская 20 в.. - М. : ВТПО"Киноцентр", 1991. - 88,[3]с.
    4. Гребнев, А. Б.Записки последнего сценариста / Худож. А. Коноплев. - М. : Алгоритм, 2000. - 464, [1] с
    5. Делёз, Жиль.Кино : Кино 1. Образ-движение. Кино 2. Образ-время / [пер с фр. Б. Скуратова]. - М. : Ад Маргинем, [2005]. - 622с.

6. Маршак, М. И.От кадра - к сюжету фильма. (Сценарий фильма) : Учеб.-метод. пособие / Моск. гос. ун-т культуры. - М., 1996. - 46с. - Библиогр.: с.46. 7. Миндадзе, А. А. Парад планет : Сб.киносценариев / [Худож. В. А. Дмитрюк]. - М. : Искусство, 1991. - 380,[3]с.

8. Розенталь, А.Создание кино и видеофильмов от А до Я : Пер. с англ. - М. : Изд-во "ТРИУМФ", 2003. 344.

9. Фрумкин, Г. М Введение в сценарное мастерство : учеб. Пособие - М. : Альма Матер: Акад. Проект, 2005. - 142,[1]с

1. Маршак, М. И. Сценарий документального фильма : Лекция по курсу "Кинодраматургия" для студентов спец. "Режиссер авт. кино и телевидения" / М. И. Маршак ; Моск. гос. ун-т культуры. - М., 1995. - 20 с. - Библиогр.: с.20. - 400
2. Паркинсон, Д. Кино / Д. Паркинсон; пер. с англ. Е.В. Комиссарова. — М.: Изд. дом «Росмэн», 1996. — 160 с.
3. Рейзен, О.К. Бродячие сюжеты в кино / О.К. Рейзен ; Науч.-исслед. ин-т киноискусства М-ва культуры Рос. Федерации. – М.: Материк, 2002. — 168 с.
4. Романов, В. И. Работа над драматургическим киноэтюдом : Учеб.-метод. пособие / В. И. Романов ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М.: МГУКИ, 2001. - 58 с.
5. Сценарное мастерство: кино- и теледраматургия как искусство, ремесло и бизнес: реф. кн. Р. Уолтера / Ин-т повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. — М., 1993. — 63 с.
6. Туркин, В.К. Драматургия кино: уч. пособие / В.К. Туркин. — 2-е изд. — М.: ВГИК, 2007. — 320 с.
7. Фигуровский, Н.Н. Кинодраматургия и зритель: проблема овладения вни-манием : уч. пособие / Н.Н. Фигуровский ; Всесоюз. гос. ин-т кинематографии им. С.А. Герасимова, каф. кинодраматургии. — М.: ВГИК, 1989. — 69 с.
8. Фрейлих, С.И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского: учебник для вузов / С.И. Фрейлих. — 6-е изд. — М.: Академ. Проект, 2009. — 508 с.
9. Фрейтаг, Г. Техника драмы: пер. с нем. / Г. Фрейтаг. — М.: Octo Print, 1994. — 158 c.
10. Фрумкин, Г.М. Сценарное мастерство: кино — телевидение — реклама: уч. пособие / Г.М. Фрумкин. — 3-е изд. — М.: Академ. проект, 2008. – 222 с.
11. Campbell, J. The Hero with a Thousand Faces (The Collected Works of Jo-seph Campbell) / Joseph Campbell. — 3rd ed. — New World Library, 2008. — 432 p.
12. Egri, L. The Art of Dramatic Writing / Lajos Egri. – Kessinger Publishing, LLC, 2010. — 320 p.
13. Halperin, M. Writing The Second Act: Building Conflict and Tension in Your Film Scripts / Michael Halperin. — 1st ed. — Michael Wiese Productions, 2003. — 240 p.
14. Hicks, N.D. Writing the Action Adventure Film: The Moment of Truth / Neill D. Hicks. — Michael Wiese Productions, 2002. — 150 p.
15. Hicks, N.D. Writing the Thriller Film: The Terror Within / Neill D. Hicks. — Michael Wiese Productions, 2002. — 150 p.
16. Press, S. The Complete Idiot's Guide to Screenwriting / Skip Press. — 3rd ed. — Alpah Books, 2008. — 400 p.
17. Schatz, T. Hollywood Genres: Formulas, Filmmaking and the Studio Sys-tem / Thomas Schatz. — 1st ed. — New York : Random House, 1981. — 311 p.
18. Seger, L. Making a Good Script Great / Linda Seger. **—** 3rd ed. — Silman-James Pr., 2010. — 242 p.

Truby, J. The Anatomy of Story. — Faber and Faber inc., 2012. — 328 p.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа [www.e.lanbook.com](http://www.e.lanbook.com" \o "http://www.e.lanbook.com) Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
2. ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа [www.biblio-online.ru](http://www.biblio-online.ru" \o "http://www.biblio-online.ru) Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
3. ООО НЭБ Режим доступа [www.eLIBRARY.ru](http://www.eLIBRARY.ru" \o "http://www.eLIBRARY.ru) Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
4. Электронная библиотечная система Book.ru: **http://www.book.ru/**
5. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: **http://diss.rsl.ru/**
6. Научная электронная библиотека e-library: **http://www.e-library.ru/**
7. Университетская информационная система России: **http://uisrussia.msu.ru/**
8. Электронный ресурс издательства Springer: **http://www.springerlink.com/**
9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: **http://window.edu.ru/**
10. Электронная библиотека IQlib: **http://www.iqlib.ru/**

Перечень информационных технологий. Специальные информационные системы отрасли киноискусства:

* + - 1. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания **<http://www.profkino.ru/>**
      2. Официальный сайт Союза кинематографистов РФ **http://www.unikino.ru**
      3. Официальный сайт Молодежного центра Союза кинематографистов РФ **http://www.MovieStart.ru**
      4. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа **kinopoisk.ru**
      5. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа **Kino-Teatr.ru**
      6. Библиотекf киноискусства им. С.М.Эйзенштейна **www.eisenstein.ru**
      7. НИИ Киноискусства **http://www.niikino.ru**
      8. Интернет - версии журналов «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс», «Кинопроцесс» **http://www.kinoart.ru**
      9. Сценарный специализированный форум **<http://www.screenwriter.ru/>, <http://4screenwriter.wordpress.com/>, <http://kinodramaturg.ru/http://dramaturgija-20-veka.ru/>**
      10. Международная система **http://www.IMDB.com**
      11. Официальный сайт Фонда кино **http://www.fond-kino.ru**
      12. Официальный сайт киностудии «Ленфильм» **<http://www.lenfilm.ru/>**
      13. Официальный сайт киностудии «Мосфильм» **<http://www.mosfilm.ru/>**
      14. И иные сайты производящих кинокомпаний.
      15. В том числе сайты: **<http://cdkino.ru>**
      16. **<http://ruskino.ru/mov/year/>**
      17. **<http://basetop.ru/luchshie-serialyi>**
      18. **http://www.sostav.ru/**

и иные информационные системы.