

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНО
И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

Факультет дополнительного образования

Проректор по учебной и
научной работе

А.В. Бабаян
«02» 07 2022 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**

«СЦЕНАРНОЕ МАСТЕРСТВО»

Возраст обучающихся: 12 - 17 лет

Срок реализации: 2022- 2023 учебный год

**Санкт-Петербург
2022**

1 КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

1.1 Пояснительная записка

Нормативно-правовая база

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения»;
- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам.

Направленность (профиль) программы

Художественная – направлена на развитие художественно- эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира.

Социально-педагогическая – направлена на социальную адаптацию, повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными социальными институтами, формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, устройстве общества, создание условий для развития коммуникативной, социально успешной личности, расширение «социальной практики», воспитание социальной компетентности (сфера деятельности «человек-общество», «человек-человек»), формирование педагогических навыков.

Новизна и актуальность программы

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Сценарное мастерство» основана на практическом применении теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях, что позволяет слушателям быстрее и продуктивнее усваивать теоретический материал, тренирует навык написания сценариев, развивает воображение и фантазию, воспитывает эмпатию и эмоциональный интеллект, воспитывает социальную компетентность.

Актуальность общеобразовательной общеразвивающей программы «Сценарное мастерство» опирается на необходимость получения новой информации и повышения образовательного уровня слушателей, обмена

опытом, и формирования навыков для успешного профессионального и творческого роста.

Адресат программы

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные. Возраст обучающихся 12-17 лет.

Объем и срок освоения программы

Объем обучения составляет 40 академических часов, и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы.

Формы обучения

Очная

Особенности организации образовательного процесса

Разновозрастная группа, состав группы – постоянный. Режим занятий – дневной, вечерний.

Общее количество часов и занятий в день – 2 занятия по 2 академических часа.

1.2 Цель и задачи программы

Формирование личности с широким эстетическим кругозором, воспитание общей культуры. Эстетическое воспитание и формирование высоких духовных качеств юного поколения. Формирование личности обучающегося через расширение кругозора. Развитие мотивации обучающегося к познанию и творчеству с помощью изучения драматургии. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. Реализация интересов обучающихся в сценарном творчестве.

Личностные задачи:

- воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности;
- воспитать и развить художественный вкус и уважение к литературе и чтению;
- способствовать воспитанию гуманизма;
- сформировать чувство ответственности за соблюдение авторского права;

Развивающие задачи:

- развитие умения думать, умения исследовать, умения общаться, умения взаимодействовать, умения доводить дело до конца;
- развитие внимательности и наблюдательности, творческого воображения и фантазии;
- развитие сценарных способностей и сторителлинга;

- развитие умения придумать историю и грамотно изложить её на бумаге в виде сценария;

Обучающие задачи:

- способствовать овладению обучающимися законами драматургии;
- сформировать систему знаний, умений, навыков по основам драматургии;
- ознакомить с этапами работы над сценарием;
- сформировать начальные навыки сценарного мастерства;
- познакомить с основами авторского права.

1.3 Содержание программы

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Сценарное мастерство»

№ п/п	Учебные дисциплины. Темы	Количество часов			Форма аттестации/контро ли
		Всего	Лекция	Практика	
1	Основные понятия кинодраматургии	4	2	2	Устный опрос
2	Формирование сценарной задумки	4	2	2	Устный опрос
3	Синописис	4	2	2	Устный опрос
4	Герой в драматическом произведении	4	2	2	Устный опрос
5	Драматургическая структура	4	2	2	Устный опрос
6	Виды сценарной записи	4	2	2	Устный опрос
7	Жанр в кино	4	2	2	Устный опрос
8	Значение диалога в киносценарии	4	2	2	Устный опрос
9	Практический разбор сценариев	6	-	6	Устный опрос
10	Итоговая аттестация	2	-	-	Презентация проектов
		40	16	22	

Содержание программы:

1. Основные понятия киносценария – 4 часа

Тема 1. Сценарий, как вид литературы

Вводное занятие. Что такое сценарий? Основные отличия драмы от других видов литературы. Характерные черты сценарического произведения. Специфика драмы как литературного рода. Правило триединства: времени, места, действия.

Тема 2. Основные понятия в сценарии

Отличие фабулы и сюжета. Драматическое действие, как способ повествования истории. Событие, отличие от препятствия. Конфликт в драматическом произведении и его стадии развития.

2. Формирование сценарной задумки – 4 часа

Тема 1. Замысел

Основные источники для творческого вдохновения. Как найти потенциал в истории? Выбор истории и разработка идеи, сюжета. Выбор сюжета для дальнейшей работы. Формирование замысла.

Тема 2. Экранизация

Кинематографическая или телевизионная адаптация художественного или нехудожественного литературного произведения. Переработка авторского текста в сценарий, который в дальнейшем ляжет в основу короткометражного фильма.

3. Синописис – 4 часа

Тема 1. Что такое синописис?

Специфика написания синописиса. Для чего нужен синописис? Отражение в синописисе структуры сценария, важнейших деталей проекта.

Тема 2. Что такое логлайн?

Отличие синописиса и логлайна. Суть логлайна, зачем он нужен? Правила написания логлайна.

Разбор заготовленных идей для фильмов. Домашнее задание – написание синописиса.

4. Герой в драматическом произведении – 4 часа

Тема 1. Главный герой

Герой в драматическом произведении. Протагонист и антагонист. Способы раскрытия героя через конфликт произведения.

Тема 2. Характеристика героя

Цель и мотивация героя. Характер героя. Раскрытие характера героя через поступки, преодоление препятствий. Типы героев.

5. Драматургическая структура – 4 часа

Тема 1. Трёхчастная форма

Драматическая структура сценария короткометражного фильма. Исходное событие, как первый источник цели героя. Понятие- экспозиция, введение в историю. Завязка - первое поворотное событие. Кульминация. Развязка.

Тема 2. Арка героя

Анализ кинопроизведения: определение основных поворотных точек сюжета. Эволюция героя, прошедшего основные поворотные события в истории.

6. Виды сценарной записи – 4 часа

Тема 1. Литературный сценарий

Виды сценарной записи. Литературный сценарий. Правила написания литературного сценария.

Тема 2. Американская форма записи

Отличие американской формы записи от литературной. Зачем нужна американская форма записи? Преимущества и недостатки американской формы записи. Сравнение отрывка из текста киносценария со сценой кинофильма.

7. Жанр в кино – 4 часа

Тема 1. Разнообразие жанров

Что такое жанр? Трагедия, драма, комедия и их характеристики. Смещение жанров. Зачем нужно разделение на жанры? В чем проявляется особенность раскрытия драматургического конфликта в различных жанрах?

Тема 2. Жанровая структура

Отличие сцены и эпизода. Различия и сходства структуры драматургических произведений в разных жанрах.

Анализ кинопроизведения: разбор и сравнение сцен разных жанров.

8. Значение диалога в киносценарии – 4 часа

Тема 1. Характер диалога

Речевые характеристики героев. Монолог в кино. Раскрытие характера персонажа через его реплики, как способ показать особенности героя, его сильные и слабые стороны, его цель и способы ее достижения.

Тема 2. Диалог - это действие

Текст и подтекст. Способность героя действовать диалогом. Отличие хорошего диалога от плохого.

Анализ кинопроизведения: как диалог развивает сюжет.

9. Практический разбор сценариев – 6 часов

Тема 1. Разбор логлайнов

Анализ и разбор домашних работ и самостоятельных заданий в виде логлайна сценария короткометражного игрового фильма.

Тема 2. Разбор синопсисов

Анализ и разбор домашних работ и самостоятельных заданий в виде синопсиса сценария короткометражного игрового фильма.

Тема 3. Разбор сценариев

Анализ и разбор домашних работ и самостоятельных заданий в виде сценария короткометражного игрового фильма.

10. Итоговая аттестация – 2 часа

Питчинг, как современная форма презентации сценария. Итоговая аттестация: презентация съемочных проектов.

1.4 Планируемые результаты

Обучающиеся по курсу дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Сценарное мастерство» в результате изучения

будут знать:

- основные отличия драмы от других родов литературы;
- характерные черты драматургического произведения;
- основные понятия драматургии;
- основные виды сценарной записи;

будут уметь:

- использовать теорию драматургии на практике;
- создать характер героя, раскрыть его через поступки;
- построить арку героя;
- построить фабулу и сюжет драматургического произведения;
- анализировать драматургию аудио - визуальных произведений;

будут владеть:

- образным мышлением при создании персонажей истории;
- воображением, творческой активностью, фантазией, метафоричностью;
- свободным владением понятийным аппаратом (фабула, сюжет, препятствие, событие, действие, цель, герой, характер и др.);
- умением анализировать, давать оценку драматургии аудио - визуальных произведений;
- навыками решения задач, связанных с построением драматургического произведения.

2 КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

2.1 Календарный учебный график

Учебные темы	Аудиторные занятия, недели									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные понятия кинодраматургии	4Т									
Формирование сценарной задумки		4Т								
Синопис			4Т							
Герой в драматическом произведении				4Т						
Драматургическая структура					4Т					
Виды сценарной записи						4Т				
Жанр в кино							4Т			
Значение диалога в киносценарии								4Т		
Практический разбор сценариев									4Т	2Т
Итоговая аттестация										2А

Вид подготовки или аттестации: «Т» - теоретическая подготовка (лекции, практические занятия), «А» - итоговая аттестация.

2.2 Условия реализации программы

Материально-технические условия

Перечень оборудования учебного помещения:

- классная доска, столы и стулья для учащихся и педагога
- шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов);

Перечень технических средств обучения:

- проектор
- экран
- доска
- компьютер

Информационное обеспечение

Печатная литература, интернет источники, аудио-, видео-, фото-источники.

Кадровое обеспечение

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами СПБГИКиТ, приглашёнными специалистами, имеющими базовое образование или подтверждение квалификации (опыт работы), соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающиеся творческой деятельностью, а также студенты вуза, согласно п. 15 Приказа Минпросвещения РФ от 09.11.2016 № 196.

2.3 Формы аттестации

Аттестация, по итогам презентации готовой истории.

2.4 Оценочные материалы

В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов (Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 47, п.5).

2.5 Учебно-методическое обеспечение

Особенности организации образовательного процесса

Очно.

Методы обучения

Словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.).

Формы организации образовательного процесса

Групповая.

Формы организации учебного занятия

Лекции, практические занятия.

Педагогические технологии

Технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой деятельности, технология развития критического мышления через чтение и письмо, технология портфолио, технология решения изобретательских задач.

Дидактические материалы

1. схематический или символический (оформленные стенды и планшеты, таблицы, схемы, рисунки, графики, плакаты, диаграммы, выкройки, чертежи, развертки, шаблоны и т.п.);
 2. картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, диафильмы, слайды, диапозитивы, транспаранты, фотоматериалы и др.);
 3. звуковой (аудиозаписи, радиопередачи);
 4. смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);
 5. дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный материал, вопросы и задания для устного или письменного опроса, тесты, практические задания, упражнения и др.);
 6. обучающие прикладные программы в электронном виде (CD, DVD, флешки);
 7. учебники, учебные пособия, журналы, книги;
- тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, игр.

2.6 Список литературы

Основная литература:

1. Аль Д. Н. Основы драматургии: учебное пособие для вузов, 6-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2013. - 288 с.
2. Актуальные проблемы современного искусства и искусствознания : Сборник научных статей / С.-Петербург. гос. ун-т кино и телев. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2012. - Вып.2.
3. Г.М. Фрумкин. Сценарное мастерство. – М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2011. – 224 с.
4. Д.Н. Аль. Основы драматургии. Учебное пособие. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2013. – 288 с.
5. Введение в литературоведение. Основы теории литературы: рекомендовано Мин. образования / ред. В. П. Мещеряков. М. : Юрайт, 2016. - 422 с.
6. Кислюк, Д. В. Сложности адаптации художественной литературы для использования в качестве киносценария [Текст] / Д. В. Кислюк, Л. Х. Титаева // Неделя науки и творчества : материалы межвузовского научно-практического форума студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 20 - 27 апреля 2015 г. / С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - СПб. : СПбГИКиТ, 2015.
7. Маврина, О. Е. Замысел кинопроизведения как творческая проблема // Неделя науки и творчества : материалы Межвузовского научно-практического студенческого форума 21-25 апреля 2014г. / С.-Петербург. гос. ун-т кино и телев. - СПб. : СПбГУКиТ, 2014. - Ч.1. - С. 168-170
8. Мельникова С. И. Анализ пьесы: учебно-методическое пособие для вузов. С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - СПб. : СПбГИКиТ, 2016. - 55 с.

Дополнительная литература:

1. Юрген Вольф. Школа литературного мастерства. От концепции до публикации. Рассказы, романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, новые медиа. – М.: Альпина нон-фикшн, 2012. – 384 с.
2. Е.Н. Ковтун. Художественный вымысел в литературе XX века. – М.: Высшая школа, 2008. – 408 с.
3. Дворкин Ю.Б. Начала драматургии в сценарном деле [Текст] : Учебное пособие / Ю. Б. Дворкин. - СПб. : [б. и.], 2000.
4. Дмитриев Л.А. Метод творчества. Законы телевизионной драматургии [Текст] / Л.А. Дмитриев. - М. : ИПК работников телевидения и радиовещания, 2006. - 72 с.
5. Жанры кино [Текст] : НИИ теории и истории кино Госкино СССР. - М. : Искусство, 1979. - 319 с. - (Актуальные проблемы теории кино).
6. Мудриченко О. М. Литература и кино. Е. Л. Шварц. Пьеса "Дракон" -

фильм "Убить дракона" [Текст]: учебное пособие / СПб. : Изд-во
СПбГУКиТ, 2010. - 103 с.

7. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство 1898 - 1917: к изучению дисциплины / К. Л. Рудницкий ; Российский ун-т театрального искусства - ГИТИС. - М. : ГИТИС, 2014.

Интернет-ресурсы:

Официальный сайт киностудии Ленфильм

<http://www.lenfilm.ru/>

Официальный сайт киностудии Мосфильм

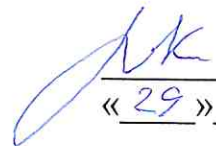
<http://www.mosfilm.ru/>

Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии
и телерадиовещания

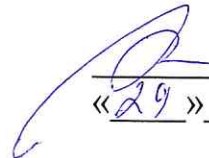
<http://www.profkino.ru/>

3 СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Режиссёр игрового кино,
сценарист, педагог

 /Е.А. Кузовникова/
« 29 » 07 2022 г.

Менеджер отделения
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки ФДО

 /К.Р. Иванович/
« 29 » 07 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Декан ФДО

 /Е.В. Сазонова/
« ____ » ____ 2022 г.