

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Филиал «Всероссийского государственного университета кинематографии
имени С. А. Герасимова» в городе Ташкенте

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

Э.С. Юлдашев

20__ г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Структура образов драматургии»

тип практики

Направление подготовки

52.04.02 Драматургия

(указывается код и наименование специальности)

Квалификация выпускника

Магистр

(бакалавриат/специальность/магистратура/аспирантура/ассисентура-стажировка)

Форма обучения

Очная, заочная

(очная, заочная)


Ташкент 2023

Автор: Марусенков Вячеслав Влентинович, кандидат искусствоведения, декан сценарно-киноведческого факультета, доцент кафедры киноведения

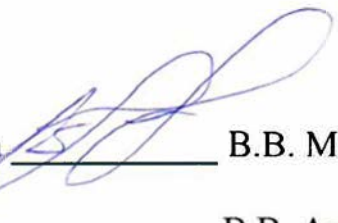
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1126 от 16 ноября 2017 года

По направлению подготовки **52.04.02 Драматургия**
с учетом рекомендаций ОПОП .

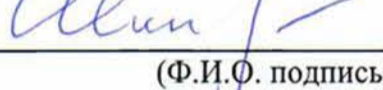
Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры драматургии кино Протокол № 1 от « 30 » августа 2019 г.

Заведующий кафедрой _____  Ю. Н. Арабов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____  В.В. Марусенков

Начальник ОМР _____  В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____  В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП	5
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
2.1. Организационно-методические данные дисциплины	6
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	7
2.2.1. Тематический план дисциплины	7
2.2.2. Содержание дисциплины.....	10
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм	13
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	15
3.1. Основная литература.....	15
3.2. Дополнительная литература.....	16
3.3. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	16
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	17
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	17
Приложение № 1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине "Структура образов драматургии"	

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины

«Структура образов драматургии» – это предмет, изучающий принципы взаимодействия между собой художественных образов в произведениях драматургии. Особое внимание уделяется экранной драматургии, то есть основным законам и современным тенденциям развития киносценария. Это приобретает особую важность в связи с тем, что основные достижения сегодняшнего кино связаны именно с появлением новых сценарных идей.

Цель данной дисциплины:

- показать связь образов драматургии с культурным и социально-историческим процессом;
- обнаружить динамическую связь с развитием кинематографа в историческом аспекте;
- показать эволюцию киносценариев в контексте формирования киноязыка;
- познакомить с выдающимися открытиями в области кинодраматургии;

Задачи курса «Структура образов драматургии» заключаются в том, чтобы ввести студентов в творческий процесс разработки сценария как первоначальной основы драматургии кино, научить их ориентироваться в многообразии стилей и жанров, воплотившихся в драматургии фильмов разных стран, дать представление о взаимосвязях искусства драматургии кино с культурно-историческими явлениями. Важно, чтобы в течении курса студент создал на основе полученных знаний основу своих будущих произведений.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Структура образов драматургии» факультативом; её изучение осуществляется на I курсе.

Дисциплина «Структура образов драматургии» является важной в образовательном процессе подготовки кинодраматургов. Без её изучения невозможно полноценное погружение в теорию и практику драматургии кино.

Осуществление программы курса «Структура образов драматургии» предусматривается в виде практических и самостоятельных занятий. При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы и сценариев.

1.3. Компетенции обучающегося ,формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Структура образов драматургии» направлен на формирование следующих компетенций:

Создание и публикация произведений драматургии	Производящие компании в сфере аудиовизуального и сценического искусства; продюсеры, редакторы, руководители продюсерских и производящих компаний в сфере аудиовизуального и сценического искусства; художественно-творческой продукции аудиовизуального и сценического искусства производство аудиовизуального и сценического искусства.	ПКО-1. Способен создавать произведение драматургии	ПКО-1.1. Знает законы построения сюжета произведения аудиовизуального и сценического искусства, конвенции жанров аудиовизуального и сценического искусства; ПКО-1.2. Умеет рассматривать художественный текст произведения драматургии в социальном, культурном и историческом контексте как структуру смысла, единство формы и содержания; ПКО-1.3. Умеет создавать архитектуру произведения драматургии: фиксировать главные признаки его замысла, стилистики, особенностей воплощения; ПКО-1.4. Умеет строить сюжет произведения аудиовизуального и сценического искусства, формировать фабулу, создавать художественные характеры; разрабатывать драматургию эпизодов; ПКО-1.5. Умеет определять конфликтную основу культурных, исторических, социальных процессов; ПКО-1.6. Владеет навыками трансформации конфликтов реальности в художественный конфликт; ПКО-1.7. Владеет средствами художественной выразительности, необходимыми для создания произведения аудиовизуального и сценического искусства.
--	--	--	--

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 ак. часа; контрольная точка в соответствии с учебным планом – *зачёт*.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	3 зач.ед. 108 ак.час.		
Вид учебной работы	Количество ак. часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по курсам очная /заочная	
		1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):	60/8	60/8	
Теоретический блок:			
Лекции	30/4	30/4	
Практический блок:			
практические и семинарские занятия	30/4	30/4	
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	42/100	42/100	
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др.			
Форма итогового контроля зачет	6/4	6/4	
Всего часов	108	108	

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.2. Содержание дисциплины

Темы занятий разделены соответственно основным этапам развития драматургии кино и сценарной формы в истории мирового кинематографа.

Тема 1. Роль и место интерпретаций сюжетов в истории мирового кинопроцесса. Основные понятия и термины. (ПКО-1)

История кинематографа, его место среди других искусств.

Популярность, массовость зрительской аудитории, возможность увидеть мир сквозь призму индивидуально-специфического взгляда художника.

Максимальная доступность узнавания зрителями материала.

Заимствование сюжетов из литературных произведений.

Тема 2. Первые опыты реализации на экране художественных образов.

(ПКО-1)

Жорж Мельес. Картины («Замок дьявола» (1896г.), «Кабинет Мефистофеля» (1897г.), «Фауст и Маргарита» (1897г.).

Альфред Кларк – фильм «Казнь Марии Шотландской» (1895г.)

Джордж Альберт Смит – «Корсиканские братья» (1898г.)

Экранизации произведений Шарля Перро, Викторьена Сарду, Артура Конан Дойль, Джонатана Свифта, Жюль Верна, Герберта Уэллса.

Тема 3. Роль экранизаций литературной классики в процессе зарождения национального кинематографа Российской империи. (ПКО-1)

Фильмы «Понизовая вольница» («Стенька Разин», «Стенька Разин и княжна») (1908г.) режиссер Владимир Ромашков, ателье Александра Дранкова, по пьесе Василия Гончарова «Понизовая вольница», инсценирующую песню «Из-за острова на стрежень» (слова Д.Садовникова, музыка народная).

Фильмы «Свадьба Кречинского» (1908г.) режиссер А.Дранков (литературная основа А.В.Сухово-Кобылина), «Выбор царской невесты» (1908г.) режиссер В.Гончаров, производство ТД Ханжонкова, по пьесе Л.А.Мея «Псковитянка».

Экранизации творческого наследия А.С.Пушкина («Бахчисарайский фонтан» (реж. Я.Протазанов)), М.Ю.Лермонтова («Песнь про купца Калашникова» (реж. В.Гончаров), «Вадим», «Боярин Орша» (реж. П.Чардынин)), Н.В.Гоголя («Мертвые души» (реж. П.Чардынин), «Вий» (реж. В.Гончаров)).

Тема 4. Роль звука в художественном воплощении образов литературы и иных искусств. (ПКО-1)

Звучащее изображение как неотъемлемая часть движущегося.

Музыкальное сопровождение эпохи немого кинематографа. Опыты синхронизации звука и изображения. Надписи и разговорные титры в немом

кинематографе, их функция и задача.

Прогнозы влияния появления звука в кинематографе на развитие средств киноязыка.

Звучащая речь, музыка и шумы. Их роль в образной составляющей кинопроизведения.

Влияние появления звука на драматургию фильма. Диалог как средство художественной выразительности произведения драмы.

Виды звучащей речи. Внутрикадровая, внекадровая и закадровая речь. Речь (речи) персонажа (персонажей), голос автора, дикторская речь, внутренний монолог (диалог).

Музыка и шумы. Звуковые лейтмотивы кинопроизведения. Звуковая деталь.

Звучащее изображение как средство киноязыка. Драматургическая роль паузы. Феномен тишины.

Законы использования речи в кинематографе: закон необходимости, закон дополняемости, закон прямой пропорциональности. Особенности применения речи в телевизионном продукте.

Внутрикадровый и вертикально-монтажный способы формирования звуко-зрительного образа. Принцип контрапункта в кино.

Тема 5. Композиция фильма-интерпретации и его сценарной основы. (ПКО-1)

Понятие композиции как формы организации художественного пространства произведения, ее роль в драматургии фильма.

Виды композиции: структурная, сюжетная, сюжетно-линейная, архитектуроника.

Структурная композиция и ее элементы. Кадр, сцена, эпизод. Монтаж как элемент структурной композиции.

Организация с помощью элементов структурной композиции художественного времени и пространства в экранном произведении.

Различия реальных и экранных времени и пространства.

Сцена как элемент структурной композиции фильма. Развёрнутая, фрагментарная, проходная, перебивка, параллельные сцены. Способы соединения сцен в фильме. Столкновение, сцепление.

Разновидности сцен по функциональному значению. Экспозиционная, информативная, ретроспективная, поворотная, кульминационная, финальная сцена. Главная сцена фильма.

Эпизод как элемент структурной композиции фильма. Условность деления фильма на эпизоды. Виды эпизодов. О способах соединения эпизодов в фильме.

Сюжетная композиция. Элементы сюжетной композиции. Экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка, финал. Виды финалов.

Взаиморасположение элементов сюжетной композиции.

Соотнесение элементов сюжетной композиции между собой. Пролог и эпилог, их функции и значение в драматургии фильма.

«Рамка» как конструкционная структура сценария, вводящая зрителя в художественное пространство кинопроизведения.

Прием «крючка» как способ усиления зрительского интереса и удержания внимания при переходе от одного элемента структурной композиции к другому.

Голливудская теория сюжетной композиции и ее законы.

Расчет построения сюжетной композиции и соотнесение между собой временных характеристик объёма ее элементов как необходимость соблюдения формы зрелищного произведения искусства и следствие требований теории восприятия.

Сюжетно-линейная композиция. Сюжетные линии и лейтмотивы как элементы сюжетно-линейной композиции.

Сюжетные линии главных героев фильма, второстепенных и эпизодических персонажей. Тематическая формула драматургии фильма.

Понятие темы-«призрака».

Понятие лейтмотива как художественно-смысловой маркировки

образов персонажей и тем произведения. Способы реализации лейтмотива: изобразительный, речевой, музыкальный, шумовой. Комбинированные способы.

Драматургическая композиция развития сюжетных линий, ее элементы, их роль и значение в сюжетной композиции фильма. Способы соотнесения и соединения сюжетных линий в фильме.

Архитектоника – деление фильма на глубинно-смысловые части и соотнесение их между собой. Диалектический принцип соединения смысловых частей фильма.

Тема 7. Сюжет фильма, как реализация замысла автора интерпретатора.

Сюжет как элемент драматургии фильма. Место и значение сюжета в системе элементов кинодраматургии. Его влияние на художественную образность и эстетическое значение произведения. Основные понятия трактовки определений сюжета. Искусствоведческое и практическое толкование сюжета. Киносюжет как раскрытие темы и идеи фильма средствами киноискусства.

Составные части сюжета. Глобальные элементы сюжета (фабула, конфликт, характеры) и элементарные (драматургическая коллизия, действия, мотивировки, перипетии, «повороты», «узнавание»).

Иерархичность составных частей сюжета в системе процесса его формирования.

Фабула как событийная основа сюжета. Дофабульное пространство произведения. Соотнесение, соответствие и интерпретация фабулы в сюжете фильма. «Рождение» иного сюжета при попытке пересказа кинопроизведения.

Перипетия – действие, меняющее состояние героя на противоположное (от «счастья» к «несчастью» и наоборот). Роль перипетии в разработке сюжетных линий. Количественные характеристики перипетии в структуре художественного фильма.

Конфликт как глобальная часть сюжета. Определение конфликта как

разработанной би- (и более) валентной системы действующих в произведении мотивировок, исполнение которых для одной стороны возможно лишь при условии полного их краха для противодействующей.

Конфликт как основа жанровой принадлежности произведения.

Трагедийный и драматический конфликт. Конфликтная основа комедии.

Виды конфликта. Внутренний и внешний. Персонализация персонажей с противодействующими сторонами. Двойственная персонализация персонажа.

Сквозной и локальные конфликты.

Применение видов конфликта в драматургии фильма, их соотнесение и использование.

Искусствоведческая трактовка разновидностей конфликта в произведениях киноискусства. Эпическая, лирическая, повествовательная разновидности.

Понятие мотивов и ситуаций. Тридцать шесть драматических ситуаций Жоржа Польти.

Тема 8. Персонаж, характер и образ. Иерархичность понятий. (ПКО-1)

Персонаж как действующее лицо произведения, вводимая автором художественная единица для совершения действий, развивающих сюжет.

Характер – процесс формирования в результате совершаемых действий представления о персонаже, его духовно-нравственных качествах и жизненной позиции. Методы разработки характера в сценарии: становление и раскрытие. Комбинированный метод.

Образ как интерпретация актером и режиссером разработанного сценаристом характера. Понятие формы и содержания образа героя.

Индивидуальные черты, разработка типа, принципы обобщения.

Тема 9. Образ фильма. (ПКО-1)

Образ фильма как законченная, сформировавшаяся после просмотра совокупная система взаимодействовавших художественных образов, подчиненных темпо-ритмическому алгоритму автора и дающая

представление о его духовном мире через познание художественного пространства произведения.

Образ фильма как содержание сюжета и как форма идеи.

Особенности восприятия фильма во время просмотра и после.

Анализ образа фильма и его составляющих. Роль элементов драматургии фильма в создании образа.

Принципы функционирования образа в сознании зрителя. Признаки интеграции образа произведения в социо-культурное пространство общества. Дополнение, продление, отрицание. Их сочетания.

Тема 9. Классификация фильмов экранизаций. (ПКО-1)

Три основных вида экранизации: пересказ-иллюстрация, новое прочтение, переложение.

Три возможные категории адаптации литературного источника: перенос (transposition), когда произведение дается прямо на экране, без минимального вмешательства», комментарий (commentary), когда оригинал берется и как бы нарочно или нет, изменяется в некотором отношении, когда есть намерение изменить источник в части, в чем есть несоответствие оригиналу или прямое нарушение и аналогия (analogy), когда кинопроизведение имеет довольно существенные изменения и является самостоятельным произведением искусства.

Классификация Майкла Клейна и Джиллиан Паркер: соответствие основному направлению повествования; подход, который сохраняет ядро структуры повествования, но в, тоже время значительно переосмысливает или, в некоторых случаях, деконструирует исходный текст; повод для оригинального произведения.

Тема 10. Взаимоотношения кино и литературы и иных искусств. (ПКО-1)

Общая закономерность накопления тем и сюжетов в национальных кинематографиях. Связь становления направлений киноискусства с процессами, которые происходили на уровне взаимодействия литературы и

экрана.

Развитие английского киноискусства 60-х годов («рассерженные»).
Экранизации произведений Дж.Брейна, Дж.Осборна, А.Силлитоу. Польское кино. Экранизации С.Жеромского (фильм А.Вайды «Пепел» (1965г.), Я.Ивашкевича (фильмы А.Вайды «Березняк» (1973г.), «Барышни из Вилько» (1978г.). Французская «новая волна». Литературные принципы «нового романа».

Тема 11. Влияние видов искусств на становление
киновыразительности. (ПКО-1)

Театр. Синкретическая форма зрелища. Ее развитие кинематографом.
Синтез художественной выразительности через эмоциональную силу художественного слова и театральной пластики в соединении со звучащей речью.

Литература. Структура литературного текста, основные элементами драматургии, воплощение образов и характеров, как базисные средства художественной выразительности, необходимые для создания - всестороннего, зачастую противоречивого образа жизни. Монтаж, как дискретное движение во времени и пространстве. Влияние литературы на организацию в художественном пространстве кино способности передавать движение во всех его видах - психологическом и физическом.

Тема 10. Идея фильма. (ПКО-1)

Идея фильма как реализация целей и задачи произведения киноискусства. Значение идеи в иерархии элементов драматургии фильма.

Однозначность и вариативности толкования темы и идеи фильма.

Трансформация темы-«призрака» в идею фильма как закономерный итог воплощения авторского замысла средствами художественной выразительности киноискусства.

Вариативность толкований понятия идеи фильма при восприятии произведения кинематографа. Его виды. (Идея-замысел как квинтэссенция проблемы, волнующая сценариста перед и во время работы над сценарием;

идея-стержень как осознанное стремление съемочной группы во главе с режиссером реализовать средствами киноэкрана тревожащие их мысли, подчерпнутые в сценарии; идея-проблема как данный зрителю авторами фильма материала для дальнейшего размышления; идея-смысл как итог размышления зрителя о затронутых в фильме проблемах; идея-значение – осмысленная зрительскими поколениями роль фильма в культурном пласте общества и истории развития киноискусства)

Неоднозначность идей фильма между собой.

Работа съемочной группы на идею фильма как процесс реализации авторского замысла.

Роль эстетической системы киноискусства в формировании идеи фильма. Авторский меседж при реализации идеи произведения киноискусства.

Тема 13. Влияние киноинтерпретаций на развитие художественно-эстетической среды общества. (ПКО-1)

Продолжение художественной жизни литературных образов в случае воплощения средствами другого искусства. Иная жизнь образа, если он воссоздается художником, виртуозно владеющим средствами выразительности, обогащение смыслового замысла предшественника настолько, насколько ему удастся продлить художественную жизнь произведения.

Тема 14. Создание кинопроизведения на основе литературного источника. (ПКО-1)

Экранизация на основе литературного произведения – воплощение на экране киносюжета, реализующего тему, идею и образ литературного произведения, при условии нахождения авторами адекватного эквивалента фабульных событий и образной системы действующих в них лиц.

Зависимость качества художественного наполнения нового произведения от творческого потенциала автора воплощения. Трансформация образов из одного эстетического поля в другое. Функционировании зрителя в ином

художественном пространстве.

Тема 15. Особенности экранизации драматического произведения.
(ПКО-1)

Структура и средства художественной выразительности театрального искусства. «Звучащее слово», образы героев, созданные актерами; образы характера, реализующиеся посредством драматургии; музыкальное, сценическое, художественное решение пространства сцены. Сценическая реальность пьесы на основе концептуальных мотивов реализации художественного поля произведения. Зрелищность театрального и кинематографического искусства как условие ограничения временного периода воспроизведения событий. Предельная концентрация развития действия и событийного ряда, необходимых для раскрытия всех заявленных тем и коллизий. Финал как конечная точка драматургии произведения. Перенос событийного ряда из одного эстетического поля в другое.

Тема 16. Байопики. Фильмы на основе реальных событий. Ремейки.
(ПКО-1)

Ремейк, байопик (биографический фильм) и фильм на основе реальных событий как частные случаи экранизации. Распространение правил и норм экранизации на их создание.

Принципы идентичности и обобщения при разработке характера главного героя. Структурные требования. Применение законов драматургии при разработке сценариев, опирающихся на литературные и экранные источники, биографии известных личностей или реальные события.

Тема 17. Методика работы с литературным текстом при создании и редактировании фильмов-экранизаций. (ПКО-1)

Методы работы над экранизацией литературных и экранных произведений, биографий или реальных событий. Усиление конфликтной составляющей сюжета. Проработка мотивации и действующих обстоятельств (коллизий). Разработка характеров действующих лиц. Принцип причинно-следственных связей происходящих событий.

Этические и драматургические аспекты художественной и реальной правды.

Тема 18. Роль автора-интерпретатора в создании образа произведения. (ПКО-1)

Сюжетно-образный ряд литературного произведения. Способы и методы его кинематографического воплощения. Литературное произведение как совокупность взаимодействующих между собой элементарных художественных образов. Их сочетание, противопоставление, трансформация и интеграция, подчинение темпо-ритмическому алгоритму, заданному писателем, и целиком отражающему его внутреннее мироустройство. Формирование законов и правил существования в произведении использованных элементов.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Темы семинаров разделены на главы – в соответствии с историческими этапами.

Практические семинары сопровождаются просмотрами и обсуждением сценариев.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Айсбук» контракт 25-03/19-К/103-19-У от 20.05.2019г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	От 20.05.19 по 20.05.20
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1. Основная литература

1. Нехорошев Л. «Драматургия фильма». Учебное пособие. М.: ВГИК, 2009. – 342 с.
2. Л. Кулешов. Собрание сочинений: Том 1. Теория. Педагогика. Критика / Л.В. Кулешов – М.: Книга по Требованию, 2013.

3. С. Эйзенштейн. Монтаж. М.: Музей кино, 2012.
4. С. Эйзенштейн. Нравнодушная природа. М.: Музей кино, Эйзенштейн центр, 2014.

3.2. Дополнительная литература

1. Антониони М. Антониони об Антониони. М.: Радуга, 1986. – 400 с.
2. Бунюэль Л. Бунюэль о Бунюэле. М.: Радуга, 1989. – 384 с.
3. Висконти Л. Висконти о Висконти. М.: Радуга, 1990. – 448 с.
4. Журналы «Киносценарии».
5. Зарубежные киносценарии. М., Искусство, 1966.
6. Избранные сценарии советского кино. В 6 томах, Госкиноиздат, 1951.
7. Ингмар Бергман. Статьи. Рецензии. Сценарии. Интервью. М.: «Искусство», 1969. – 340 с.
8. Сценарии американского кино. М, Искусство, 1960.
9. Сценарии итальянского кино. М., Искусство, 1957, 1967 г.г.
10. Сценарии французского кино. М., Искусство, 1961.
11. Феллини Ф. Феллини о Феллини. Интервью. Сценарии. М.: Радуга, 1988. – 478 с.
12. Аристарко Г. История теорий кино. М.: Искусство, 1966. – 356 с.
13. Базен А. Что такое кино? Сборник статей. М.: Искусство, 1972. – 385с.
14. Белова Л. Сквозь время: Очерки истории советской драматургии. М.: Искусство, 1978. – 343 с.
15. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. М.: ВГИК, 1963. – 48 с.
16. Канудо Р. Манифест семи искусств// Из истории французской киномысли. М.: Искусство, 1988. – 318 с.
17. Колодяжная В.С. История зарубежного кино. Т.2. М.: Искусство, 1972. – 480 с.
18. Утилов В.А. История зарубежного кино. М.: Искусство, 1981. – 192 с.
19. Утилов В.А. Очерки истории мирового кино. М.: ВИПК работников кинематографии, 1991. – 112 с.
5. Черных В. «О сценариях и сценаристах», журнал «Киносценарии», 1990, № 6.
6. Шкловский В. За 60 лет. Работы в кино, М., «Искусство», 1985. – 573 с.
7. Эйзенштейн С. «О композиции короткометражного сценария». В кн.: Допросы кинодраматургии». Вып.6, М., «Искусство», 1974.
20. Поэтика кино. Сборник статей/ Под ред. Б.М. Эйхенбаума, с предисл. К. Шутко. М.: Кинопечать, 1927. – 191 с

21. Фрейлих С. Драматургия экрана. М.: Искусство, 1961. – 157 с.

3.3. Электронные издания, Интернет ресурсы

1. <http://www.screenwriter.ru/>
2. <http://4screenwriter.wordpress.com/>
3. <http://cdkino.ru>
4. <http://ruskino.ru/mov/year/>
5. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
6. <http://www.sostav.ru/>
7. <http://kinodramaturg.ru/>
8. <http://dramaturgija-20-veka.ru/>

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Научная библиотека института предоставляет студентам доступ к электронной библиотеке ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань». Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте института: <http://www.vgik.info/library/information/>

При чтении лекций и проведении практических семинаров используется компьютерная техника для демонстрации видеоматериалов. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий.

Проверка домашних заданий, взаимодействие со студентами мастерской: переписка, рассылка, обсуждение, проведение индивидуальных консультаций - осуществляется посредством использования социальных сетей и электронной почты преподавателей и обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
----------	--------------------------	------------

1.	Лекционная аудитория	Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Просмотровые залы	Оснащенные оборудованием, предоставляющим возможность воспроизведения на экране фильмов с разного рода носителей
3.	Помещения для практических семинаров и самостоятельной работы студентов	Оснащение компьютерно-проекционными комплексами и видео-двойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.
4.	Лаборатория драматургии кино ВГИК	Архив киносценариев
5.	Библиотека, читальный зал	Учебная литература; электронные информационные ресурсы; компьютерное оборудование, укомплектованное лицензионным программным обеспечения Microsoft Office.

Приложение № 1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Структура образов драматургии»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПКО-1	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - семинары с разбором сценариев и показом фрагментов фильмов - доклады и обсуждения по темам исторического и теоретического содержания - самостоятельная работа бакалавров по чтению и анализу сценариев разных исторических периодов	(ПКО-1)
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению вопросов по созданию сценариев - подготовка докладов по истории драматургии - умение анализировать основные подходы к созданию сценариев в разные исторические периоды - понимание связи исторически сложившихся способов создания сценариев с современным состоянием кино-, теле- и театральной драматургии	(ПКО-1)

	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о роли драматургической основы в кино-, теле- и театральном искусстве, в культурной жизни общества - проверка умения свободно ориентироваться в истории кино и драматургии, в частности - проверка навыков чтения и анализа сценариев, распознавания драматургических приемов в их историческом контексте - проверка способности использования знаний по истории драматургии в собственной практике написания сценариев 	(ПКО-1)
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещение семинаров и практических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении сценариев на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (сценариев, конспектов занятий, учебно-методической литературы)
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для докладов - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень активности и эффективности участия в практических занятиях по каждой теме - степень правильности составленных планов, тезисов презентаций - степень глубины и профессионализма анализа драматургических приемов в сценариях различных видов, стилей, жанров - степень умения применять полученные знания при написании собственных сценариев
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	

	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% семинарских и практических занятий - наличие конспекта тезисов по всем темам - участие в обсуждении сценариев и фильмов разных исторических периодов - наличие требуемых для занятий материалов (сценариев, учебных пособий) - задания для самостоятельной работы выполнены в необходимой форме и своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - студент может профессионально проанализировать сценарий в контексте эволюции приемов драматургии - студент может обосновать применение тех или иных драматургических приемов при создании авторского продукта в разных видах и жанрах - способность самостоятельно анализировать этапы эволюции драматургических форм в истории кино
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - демонстрация знаний истории драматургии в процессе семинарских занятий, дискуссий, презентаций - своевременное выполнение творческих заданий с элементами анализа кино-, теле- и театральной драматургии - представление работ (драматургический анализ, доклад, презентации) соответствующих необходимому уровню и критериям качества оформления - творческие задания, выполненные самостоятельно, в отведенное время; результат выше пороговых значений <p>-ЗАЧЕТ</p>

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПКО-1	Доклад Обсуждения Творческое задание ЗАЧЕТ

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Структура образов драматургии» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Доклад
- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет

Доклад

В рамках учебного процесса по данной дисциплине происходит чтение сценария и просмотр фильма всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает докладчика, который готовит к семинарскому занятию подробный, обстоятельный разбор произведения (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен побывать в роли основного докладчика.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать драматургию фильма, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу прочитанного сценария и предложенного педагогом задания по фильму. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, приветствуются любые творческие решения, интересные наблюдения.

Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинодраматурга.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о сущности киноискусства, его общественной функции, места и роли кинодраматурга в творческом процессе создания фильма.

В ходе занятий студент должен получить представление о средствах кинематографической выразительности, навыки свободно ориентироваться в истории кино и драматургии, обрести умение профессионально читать сценарии разных стилей и направлений, научиться использовать знания при создании собственных произведений драматургии.

Основными видами творческих работ являются: чтение и анализ

сценариев (сравнительный анализ, анализ-эссе, письменные творческие задания по драматургии).

Зачет

Проходит в форме устного ответа на вопросы и защиты аналитической работы (7-10 стр.).

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов докладов на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«неудовлетворительно»*- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка *«хорошо»* - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка *«удовлетворительно»* - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»*- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Оценивание результатов творческое задание

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент продемонстрировал яркие художественные результаты, творческую инициативу, высокое качество художественных подходов и решений и способность самостоятельно выполнять

профессиональные задания педагогов. Письменное задание выполнено на высоком уровне.

Оценка «хорошо» - студент продемонстрировал, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения заданий педагогов. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков и работоспособность. Письменное задание выполнено.

Оценка «удовлетворительно» - студент не достигает убедительных художественных результатов. Оценка основывается как на степени успешности студента, так и на результатах его профессиональных возможностей. Письменное задание выполнено на недостаточном уровне.

Оценка «неудовлетворительно» - студент неоднократно потерпел творческую неудачу в процессе выполнения задания педагога. Письменное задание не выполнено.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень тематики докладов.

1. Опыты реализации на экране художественных образов.
2. Экранизации литературной классики.
3. Взаимоотношения кино и литературы и иных искусств.
4. Влияние видов искусств на становление киновыразительности

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Влияние киноинтерпретаций на развитие художественно-эстетической среды общества.
2. Создание кинопроизведения на основе литературного источника.
3. Особенности экранизации драматического произведения.
4. Байопики. Фильмы на основе реальных событий. Ремейки.
5. Методика работы с литературным текстом при создании и редактировании фильмов-экранизаций.

6. Роль автора-интерпретатора в создании образа произведения.

7. Воплощение на экране произведений иных видов искусства.

1.6.3 Примеры творческих заданий

1. Сравнительный анализ

- Студент анализирует сценарий и снятый по нему фильм, рассматривая основные компоненты драматургии. Например, один из фильмов и сценариев А.Тарковского.

2. Анализ-эссе

- Студент выбирает один из компонентов драматургии (например, композицию, диалог, образ пространства и т.д.) и проводит сравнение его решения в сценариях и фильмах разных стилистических направлений (жанров, исторических периодов, авторов). Для анализа берется 3-4 сценария и фильма.

- Студент исследует особенности образов драматургии одного из стилистических направлений.

Объем 7-10 страниц.

3. Творческое задание

- Студент предлагает сценарное решение одной и той же ситуации в стилистике различных жанровых структур.

Объем не более 3-х страниц.

Список вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине:

1. Роль и место интерпретаций сюжетов в истории мирового кинопроцесса. Основные понятия и термины.
2. Первые опыты реализации на экране художественных образов.
3. Роль экранизаций литературной классики в процессе зарождения национального кинематографа Российской империи.
4. Роль звука в художественном воплощении образов литературы и иных искусств.
5. Композиция фильма-интерпретации и его сценарной основы.

6. Сюжет фильма, как реализация замысла автора интерпретатора.
7. Персонаж, характер и образ. Иерархичность понятий.
8. Образ фильма.
9. Классификация фильмов экранизаций
- 10.Взаимоотношения кино и литературы и иных искусств.
- 11.Влияние видов искусств на становление киновыразительности.
- 12.Идея фильма.
- 13.Влияние киноинтерпретаций на развитие художественно-эстетической среды общества.
- 14.Создание кинопроизведения на основе литературного источника.
- 15.Особенности экранизации драматического произведения.
- 16.Байопики. Фильмы на основе реальных событий.
- 17.Ремейки. Фильмы интерпретирующие ранее созданные.
- 18.Методика работы с литературным текстом при создании и редактировании фильмов-экранизаций.
- 19.Роль автора-интерпретатора в создании образа произведения.
- 20.Воплощение на экране произведений иных видов искусства.

Текущий контроль знаний по дисциплине
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов.

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
Промежуточной аттестацией по дисциплине «Структура образов драматургии» является зачет.

Содержание зачет:

вопрос по образной структуре произведения драматургии (см. список вопросов «Фонд

оценочных средств»);

2) разбор сценария (выбор студента) – в его культурно-историческом контексте.