

**ГОУВПО РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ)
УНИВЕРСИТЕТ**

Составлен в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению **Режиссура кино и телеевидения**

Институт: **Медиа, Рекламы и Кино**
Название института

Кафедра: **Режиссура**
Название кафедры

Автор(ы): **Дердзакян А.В.**
Ученое звание, ученая степень, Ф.И.О

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплина: **Б1.В.02 Сценарное мастерство**
Код и название дисциплины согласно учебному плану

Специальность: **55.05.01 Режиссура кино и телеевидения**
Код и название специальности по ОКСО

Специализация: **Режиссура игрового кино и телефильма**
Название направления по ОКСО

ЕРЕВАН

1. Паспорт дисциплины:

Индекс дисциплины: Б1.В.02

Наименование и код специальности подготовки 55.05.01-

«Режиссура кино и телевидения» Год обучения: 5

Форма обучения: очная

Семестр: 4, 5

Общее кол-во ч. на дисциплину 288

Аудиторное кол-во ч. на дисциплину 188,

из них лекционные занятия □ 72 ч. практические занятия □ 72 ч. и 144 ч. самостоятельная работа.

2. Аннотация

Курс дисциплины «Сценарное мастерство» позволит обучающимся приобрести первоначальные профессиональные знания и навыки создания сценария телевизионного фильма, телевизионной телепередачи. В программе курса рассматриваются такие общие для всех видов и жанров экранной драматургии понятия, как форма записи сценария, его композиция и структура, стилистика и образная форма, особенности закадрового текста и многое другое. Курс лекций предусматривает также вопросы сценария для кино и телевидения как литературного произведения, обладающего и литературными, и специфическими экранными чертами. Телевизионное искусство возникло и развивается как синтез кинематографического, театрального, музыкального и изобразительного искусств. В данном курсе драматургия телевизионной рекламы рассматривается в той ее части, в которой она опирается на опыт драматургии театра и кино.

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности

(направления)

Дисциплина будет преподаваться во взаимосвязи с такими дисциплинами как «Основы кинодраматургии и изобразительного решения фильма», «Режиссура игрового и неигрового фильма».

3. Содержание

3.1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование и развитие у обучающихся следующих компетенций:

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)
- обладание базовыми навыками создания текстов документов, используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владение навыками литературного редактирования, копирайтинга (ПК-6),
- способность реализовывать знания в области рекламы с связей с общественностью как сферы профессиональной деятельности (ПК-12),
- способность реализовать проекты владение методами их реализации (ПК-25),

- способность организовать подготовку к выпуску, производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы (ПК-28).

3.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения данной дисциплины)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью применять для воплощения творческих замыслов знания общих основ теории кино и телевидения, закономерностей развития искусства, специфику выразительных средств различных видов искусства (ОК-9);
- способностью и готовностью организовывать и направлять совместную творческую деятельность представителей различных творческих профессий в съёмочном коллективе (ПСК-1-11);

И в результате освоения дисциплины обучающийся должен:

иметь представление о режиссуре рекламы как комплексном процессе, основных элементах деятельности режиссера рекламы;

понимать важность работы сценариста, как источника коммуникации;

осознавать ответственность перед аудиторией, путем обогащения своего духовного

мира. *быть способным* практически применять усвоенные методы написания сценария.

знать: понятие «адресности» (взаимоотношения сценариста со зрителем, слушателем и т.д.), «сюжета» и его конструкции (событийный ряд), понятие

«действия» (физическое, психофизическое и т.д.); понятие конфликта («пружина» действия) и его построения, персонажа (краткая характеристика, стереотипы, развитие, характеры) и диалога (ритмика, суть, мелодика, жанр). *уметь*

практически применять усвоенные навыки и знания (написание сценариев, набросков;

составление плана написания).

Для развития и формирования профессиональных навыков обучающихся в рамках курса «Основы режиссуры и сценарное мастерство» предусматривается проведение не менее 20% аудиторных занятий в интерактивных формах. В рамках дисциплины используются следующие технологии формирования

компетенций: традиционная лекция, проблемная лекция, метод малых групп, упражнения, подготовка проектных работ, использование кейсовых методов

работы, упражнений в режиме тренинга.

Сформированность компетенций проверяется посредством следующих видов контроля: текущий контроль выполнение тестовых заданий, оценка выполнения задания

компетенций: традиционная лекция, проблемная лекция, метод малых групп, упражнения, подготовка проектных работ, использование кейсовых методов

работы, упражнений в режиме тренинга.

Сформированность компетенций проверяется посредством следующих

видов контроля: текущий контроль выполнение тестовых заданий, оценка выполнения задания

й для самостоятельной работы; учебно-практические про-смотры фильмов и телепередач

их последующим рецензированием, экспертиза киносценариев, раскadroвка литературного материала и итоговый зачет в виде защиты собственного самостоятельного разработанного и написанного сценария ролика и телепередачи.

3.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах) Трудоемкость дисциплины в академических часах – 288; Кредиты – 8; Форма контроля – зачет, зачет.

4. Содержание разделов и тем дисциплины

Раздел 1. Технология сценарного мастерства.

Тема 1. Заявка на предполагаемый киносценарий.

Заявка и синопсис. Цель сценарной заявки – пересказ истории будущего сценария и фильма, фабулы и сюжета. Заявка как одно из требований существующей системы кинопроизводства в отечественном кинематографе.

Русский и американский способы сценарной записи. Их достоинства и недостатки. Преимущества второго способа при продюсерском производстве. Главная цель заявки и будущего сценария – необходимость вызвать в читателе эмоции и сопереживание.

Обеспечение защиты авторских прав сценариста на этапе написания заявки или синопсиса.

Тема 2. История как основа сценария.

Трехчастная структура сценария. Каноничность этой структуры в мировой драматургии – от античной трагедии до наших дней.

Первая часть (1/4 сценария):

- а) знакомство с главным героем;
- б) погружение героя в критические обстоятельства;
- в) знакомство с антагонистом;
- г) обозначение альтернативы.

Вторая часть (1/2 сценария):

- а) перипетии;
 - б) обострение проблем главного героя различными осложнениями.
- Третья часть (1/4 сценария):

- а) разрешение проблем героя победой, добранадзлом или на оборот (трагический конец).
- б) эпилог (вариативно).

Понятие о фабуле и сюжете. Фабула – состав событий (прочто?) Сюжет – осмысленная фабула (в какой последовательности?) Композиция как процесс перехода фабулы в сюжет.

в) герой должен пробудить любовь зрителя по мере развития действия. Способ введения героя в сюжет:

- а) обязательное появление героя на экране в первые секунды действия;
- б) погружение героя в знакомую для зрителя среду;
- в) наделение героя узнаваемыми недостатками и слабостями;
- г) суверенность героя как возможность жанрового кино;
- д) получение информации глазами героя.

Создание оригинального характера. Сценарные приемы, применяемые для этого:

- а) и следование;

- б) «клише наоборот»;

- в) столкновение с другим характером;
- г)

написание под конкретное лицо.

Мотивировка - сумма хотений героев. Особая важность мотивов действия главного героя, которые и определяют основной замысел. Мотивировка внешняя и внутренняя.

Характеристики внешней и внутренней мотивировки.

Внешняя:

- зримая;

- желание внешнего

- достижения; отвечает на вопрос: про

- что

- кино? выражается через действие; относи

- тся к сюжету.

Внутренняя:

- незримая;

- желание самоусовершенствования;

- отвечает на вопрос: почему герой этого хочет? вы

- ражается через диалог;

- относится к развитию характера и теме.

Конфликт и характер в сценарии. Конфликт - сумма обстоятельств и преград, которые герою необходимо преодолеть на пути к цели кинематографического действия. Конфликт внешний и внутренний. Внешний конфликт - сумма обстоятельств и преград, стоящих на пути героя, действующего в соответствии со своими внешними мотивировками. Внутренний конфликт - сумма обстоятельств и преград на пути героя, озабоченного внутренними мотивировками.

Четыре типа главных действующих лиц: герой, антагонист, «соратник», «объект любви». Соответствие этих типов зрительским ожиданиям.

Основные правила и ограничения, соблюдаемые сценаристом при rea-

лизиациитипологииглавныхдействующихлиц:

обязательность персонажей быть людьми (за исключением анимации);
исследование внутренних мотивов всех центральных персонажей, если это сделано по отношению к главному герою;
необязательность существования в сценарии всего набора перечисленных типов центральных персонажей;
невозможность для персонажа одновременно относиться к двум из перечисленных типов;
невозможность для характера переходить из одной категории в другую; допустимость иметь в сценарии больше одного персонажа каждого типа.

Приемы драматургической разработки характеров второстепенных персонажей: анкета, мотив, конфликт.

Тема 5. Тема развития характера.

Понятие темы. Тема - заложенные в сценарии идеи о человеческой природе, скрытые в основе сценарной истории мысли драматурга о том, как должен вести себя человек, чтобы раскрыться как личность во всей полноте сил и благородстве.

Выявление и развитие темы. Момент возникновения темы - обнаружение несходства героя с антагонистом и отличия героя с соратником. Начало развития характера - понимание самим героем этого противоречия.

Восприятие темы как зрительская привилегия. Развитие характера как привилегия актера.

Характер - единство индивидуальных черт персонажа, проявляющееся в процессе развития темы в монтажной образности фильма. «Выход из себя как способ проявления конфликтов в становлении характера» (С. Эйзенштейн).

Типы характеров в зависимости от типа мотивировки героя: характер в данности; характер в развитии; характер, качественно меняющийся; характер в противоречии; характер-маска.

Тема как отношение автора сценария с предполагаемым зрителем напрямую.

Тема 6. Конструкция киносценария.

Конструкция - отдельные эпизоды сценария и их расположение по отношению друг к другу.

Два этапа конструирования сценария:

а) деление сюжета на три фазы;

б) применение специальных конструктивных приемов.

Разделение внешней мотивировки поведения героя на три части.

Первый поворотный пункт - начало второго акта. Задача первого поворотно-го пункта - обозначение важного решения или поступка героя.

Второй поворотный пункт - начало третьего акта. Задача его - в функции первого поворотно-го пункта плюс резкое ускорение действия и требование развязки, то есть безотлагательного решения конфликта.

Кульминация и финал. Кульминация - конец истории. Финал - короткая развязка. Связь развязки с завязкой истории.

Искусственно выстроенная история как специфика драмы вообще.
«Никто и ни когда не видел естественное произведение искусства» (П. Пикассо).

Тема 7. Проверка конструкции.

Принципы и приемы конструирования сценария, направленные на то, чтобы каждая следующая сцена усиливает препятствия на пути героя, дает новый поворот сюжета, усложняет действие:

Обусловленность всех сцен, событий и действующих лиц внешней мотивировкой поведения героя.

Обязательность обозначения внешней мотивировки героя в первом акте.

Создание цепки конфликтов.

Ускорение темпа, возрастающее по мере движения истории. Сознательное конструирование подъемов и спадов непосредственной эмоциональной вовлеченности зрителя.

Создание атмосферы ожидания и страха ("саспенс").

Внушение зрителю чувства превосходства за счет информации, неизвестной персонажам.

Периодическое разрушение зрительских ожиданий. Поддержание зрительского любопытства.

Обязательная детерминированность главных событий, их предвосхищение. Повторимость ключевых ситуаций, объектов и строчек диалога для обозначения развития характера.

Помещение персонажей в опасные ситуации.

Достоверность истории как залог зрительского доверия. Соединение серьезного и смешного.

Обязательное присутствие эффектных сцен в начале и конце истории.

Тема 8. Форма записи (действие, описание и диалог).

Основные принципы записи сцен:

Визуализация описания.

Запись только того, что должно быть на экране. Соблюдение основных правил формата записи.

129 страниц как максимальный объем киносценария (1 мин. текста = 1 минута экранного времени). Оптимум: 110-115 минут.

Недопустимость указаний актерам, режиссеру и оператору в ремарках. Обязательность записи только в настоящем времени.

Технология создания эпизода:

Описание как важнейший элемент сценария. Ясность и лаконичность - главные требования к описанию. Деталь как главное требование правильно оформленного описания.

Действие - второй элемент киносценария. Действие как движущая сила сюжета.

Простота и общепонятность словаря в записи действия -

важнейшее требование к сценарию. Оптимальная дозировка действия и диалога - 1/4 к 3/4.

Расширение значений в описании действия за счет синонимов.

Диалог как третий составной элемент киносценария. Отличие диалога в кино от театрального и прозаического диалогов. Максимальная разговорность кинодиалога. Опора диалога на жесты, мимику и другие средства актерской выразительности в кино.

Индивидуализация разговорной речи персонажей. Диалог как средство характеристики героев и движения истории в сценарии.

3. Теоретический блок

3.1. Учебник(и)

Основная литература

1. Фрумкин, Г. М. Сценарное мастерство: кино телевидение реклама [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. М. Фрумкин. - М.: «Академический проект», 2011. - 224 с. - 978-5-8291-1280-6. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137363>
2. Голубовский Б. Г. «Шаг в профессию». М.: «Гитис», 2002.
3. Станиславский К. С. «Работа актера над ролью»; «Работа актера над собой». М.:

«Искусство», 1980.

4. Ромм М. Драматургия кино и вопросы композиции сценария и фильма. Избр. произв. в 3 тт., т. 3. - М.: 1982
5. Чехов М. А. «Об работе актера на драле», «Работа актера»; «Воспоминания и письма». В 2-х тт.: М.: «Искусство», 1986.

Дополнительная литература.

1. Хализев В. Драма как род искусства. М.: МГУ, 1986.
- Волькенштейн В. Драматургия. М.: Сов. писатель, 1960. Литвинцева Г. Сценарное мастерство. М.: 1980.

4. Методический блок

4.1. Методика преподавания, обоснование выбора данной методики

Преподавание учебной дисциплины строится на сочетании лекций, практических, семинарских, а также самостоятельной работы студентов.

На лекциях излагаются наиболее сложные вопросы содержания дисциплины. Лекции проводятся в интерактивной форме с участием студентов в обсуждении, обеспечением «обратной связи» между преподавателем и студентами.

4.2. Методические рекомендации для студентов

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 108 ч. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:

- изучение и усвоение лекционного материала,
- подготовку контрольных работ и тестов,
- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором,
- подготовку практическим занятиям,
- работу в Интернет-ресурсах,
- подготовку к зачету.

Материал,

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников. При самостоятельной работе следует прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме для освоения последующих разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы.

Раздел темы дисциплины	Всего (ак.ч.)	Лекции (ак.ч.)	Практ. занятия (ак.ч.)	Семинары (ак.ч.)	Лабор. (ак.ч.)	Другие виды занятий (ак.ч.)
1	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7
Тема 1. Заявка на предпологаемый киносценарий.		9	9			

<i>Тема2.Историякакосновасценария.</i>		9	9			
<i>Тема3.Замысел,егохудожественныйикоммерческийпотенциалы.</i>		9	9			
<i>Тема4.Конфликтихарактер.</i>		9	9			
<i>Тема5.Темаиразвитиехарактера.</i>		9	9			
<i>Тема6.Конструкциякиносценария.</i>		9	9			
<i>Тема7.Проверкаконструкции.</i>		9	9			
<i>Тема8.Формазаписи(действие,описаниеидialog).</i>		9	9			
ИТОГО		72	72			