 Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ СФЕРЫ ЭКРАННОЙ КУЛЬТУРЫ

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ВГИК

_____________В.С. Малышев

(подпись)

«____»___________ 20__ г.

ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ОТ ЗАМЫСЛА ДО РЕАЛИЗАЦИИ. НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕНАРИЯ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФИЛЬМА

Москва – 2020

1. **Цель реализации программы –** адаптация слушателя к меняющимся условиям творческой работы, качественный рост его профессиональных возможностей, формирование готовности к творческому ответу на вызовы современности.

Задачи образовательной программы:

* ознакомление слушателей с актуальными аспектами теории кинодраматургии;
* изучение специфики малой сценарной формы и принципов работы над сценарием;
* расширение диапазона знаний об особенностях проектной деятельности в сфере искусства, о производственных подходах к реализации творческого замысла

2. Требования к результатам обучения

Планируемые результаты обучения

В результате освоения образовательной программы слушатель должен:

знать:

* специфику и технологию создания произведения драматургии малых форм;
* актуальные аспекты теории и современной практики работы кинодраматурга;
* принципы построения сюжета кинопроизведения;

уметь:

* анализировать сюжетную основу короткометражного фильма;
* выявлять основные композиционные элементы сценария;
* представлять результаты своего труда участникам производственного процесса;

иметь практический опыт:

* проектной деятельности в сфере искусства на примере создания сценария короткометражного фильма.

Проектируемые результаты обучения

Совершенствование знаний и навыков в рамках следующих

профессиональных компетенций:

ПК	Способен генерировать идею и формулировать творческий замысел произведения.
ПК	Способен, используя полученные знания, воплощать творческие замыслы.

3. Содержание программы

Учебный план программы повышения квалификации

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ОТ ЗАМЫСЛА ДО РЕАЛИЗАЦИИ. НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕНАРИЯ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФИЛЬМА

Категория слушателей – руководители и специалисты сферы экранной культуры, преподаватели профильных образовательных организаций.

Срок обучения – 36 часов.

Форма обучения: очная, очная с применением дистанционных образовательных технологий.

№ п/п	Наименование разделов	Всего, час.	В том числе	
лекции	практические занятия
1	**Замысел короткометражного фильма**	16	8	8
2	**Формирование сюжета короткометражного фильма**	16	8	8
Итоговая аттестация		4	Зачет: защита проекта	

Учебно-тематический план

программы повышения квалификации

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ОТ ЗАМЫСЛА ДО РЕАЛИЗАЦИИ. НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕНАРИЯ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФИЛЬМА

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, час.	В том числе	
лекции	практические занятия
1	2	3	4	5
1.	**Замысел короткометражного фильма**	**16**	**8**	**8**
1.1.	Тема и конфликт фильма	4	2	2
1.2.	Герой фильма	4	2	2
1.3.	Драматическое действие	4	2	2
1.4.	Повествование в фильме	4	2	2
2.	**Формирование сюжета короткометражного фильма**	**16**	**8**	**8**
2.1.	Заявка на сценарий короткометражного фильма	4	2	2
2.2.	Формирование фабулы фильма	4	2	2
2.3.	Жанр фильма	4	2	2
2.4.	Работа над диалогом	4	2	2
	Итоговая аттестация	**4**		

Учебная программа

повышения квалификации

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ОТ ЗАМЫСЛА ДО РЕАЛИЗАЦИИ. НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕНАРИЯ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФИЛЬМА

Раздел 1. Замысел короткометражного фильма (16 час.)

Тема 1.1. Тема и конфликт фильма (4 час.)

Понятие конфликта, виды конфликта, структура конфликта, сюжет как история конфликта.

Тема 1.2. Герой фильма (4 час.).

Персонаж, цель персонажа, художественный характер, система персонажей фильма.

Тема 1.3. Драматическое действие(4 час.)

Драматическая ситуация, драматическая коллизия, интрига, перипетия, драматическое событие.

Тема 1.4. Повествование в фильме (4 час.)

Автор, рассказчик, виды закадровой речи.

Раздел 2. Формирование сюжета короткометражного фильма (16 час.)

Тема 2.1. Заявка на сценарий короткометражного фильма (4 час.)

Форма заявки, логлайн, фабула, синопсис, питчинг. Производственный потенциал сценария.

Тема 2.2. Формирование фабулы фильма (4 час.)

Герой, побуждающее событие, кульминация, основные повороты, пуант.

Тема 2.3. Жанр фильма (4 час.)

Понятие жанра, система кинематографических жанров, жанровые конвенции, жанровые настройки в сценарии.

Тема 2.4. Работа над диалогом (4 час.)

Драматический диалог, подтесав в диалоге, речевая характеристика персонажа.

Перечень практических занятий

Номер темы	Наименование практических занятий
Раздел 1.	Наедине с врагом (диалоговый этюд). (8 час.)

Перечень практических работ

Номер темы	Наименование практических работ *(иное)*
Раздел 2	Ссора за обедом (диалоговый этюд). (8 час.)

4. Материально-технические условия реализации программы

Аудитории, **кабинеты, лаборатории**	**Вид** **занятий**	**Наименование оборудования**
1	2	3
Аудитория	Лекции	компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска
Практические занятия	компьютер, мультимедийный проектор, экран
	Лекции, практические занятия	Оборудование для обеспечения обучения с применением дистанционных образовательных технологий: **Платформа webinar.ru** (Облачная платформа, оказывающая услуги по подписке в соответствии с тарифом.) Тариф для ВГИК: Enterprise Total – 150 5 одновременно проводимых мероприятий. Одновременное количество участников - 150 на все мероприятия. До 6 выступающих в каждом мероприятии. 30 ГБ дискового пространства для хранения материалов и записей мероприятий.

5. Учебно-методическое обеспечение программы

Раздел 1. Замысел короткометражного фильма

1. Воглер К. путь писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers. М.: [Альпинанон-фикшн](http://www.ozon.ru/brand/3517191/). 2015.
2. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер класс для сценаристов, писателей и не только / Перевод с англ. М.: Альпина нон-фикшн. 2013 .
3. Кэмпбелл Дж. Пути к блаженству: мифология и трансформация личности / Дж. Кэмпбелл; Пер. с англ. А. Осипова. М.: Открытый мир, 2006.
4. Мариевская Н.Е. Время в кино. М.: Прогресс-Традиция, 2015.
5. Мариевская Н.Е. Нелинейное время кинематографического произведения. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2014.
6. Митта А. Кино между адом и раем / А. Митта. М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008.
7. Нехорошев Л. Н. Драматургия фильма. Учебник. ВГИК. 2009 .
8. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки / Составление, научная редакция, текстологический комментарий И. В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2009.
9. Скип Пресс, «Как пишут и продают сценарии в США». М.,«Триумф», 2003 .
10. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. М: Манн, Иванов и Фарбер. 2014 .
11. Туркин В. Драматургия кино, М., ВГИК, 2007.
12. Фигуровский Н. Непостижимая кинодраматургия, ВГИК, 2004.
13. Червинский А. Как хорошо продать хороший сценарий, М., приложение к журналу Киносценарии, 1993.

Раздел 2. Формирование сюжета короткометражного фильма

1. Арабов Ю.Н. Мастер класс-01. Кинодраматургия. М.: АРТкино, Мир искусства. 2009
2. Берген Р. Кино. Путеводитель по жанрам. М.: Кладезь. 2014. – 160 с.
3. Делюмо Ж. Фрезер. Идентификация ужаса / Философский бестселлер. М.: Алгоритм. 2009. – 264 с.
4. Каплан С. Скрытые инструменты комедии. Быть смешным серьезный бизнес. М.: Медиа ресурсы менеджмент. 2015. – 290 с.
5. Карцева Е. Вестерн. Эволюция жанра. М.: Искусство. 1976. – 256 с.
6. Маркулан Я. Киномелодрама. Фильм ужасов. М.: Искусство. 1978. – 190с.
7. Скал Д. Книга ужаса. История хоррора в кино. The Monster Show: A Cultural History of Horror. М., Амфора, 2009. – 352 с.
8. Седита С. Восемь комедийных характеров. Руководство для сценаристов и актеров. М.: Альпина нон-фикшн, 2015. – 344 с.
9. Фрэй Дж. Как написать гениальный детектив. How to Write a Damn Good Mystery. М.: Амфора, 2005. – 320 с.
10. Ховард Д. Мабли Э. Как работают над сценарием в Южной Калифорнии. М.: Альпина Паблишер, 2017. – 352 с.

Фильмы, рекомендованные к просмотрам

Баллада Бастера Скраггса. 2018. Режиссеры Джоэл Коэн, Итан Коэн

Дикие истории. 2014. Режиссер Дамиан Шифрон

Деловые люди. 1962. Режиссер Леонид Гайдай

Дьявол и десять заповедей. 1962. Режиссер Жюльен Дювивье

На десять минут старше. Виолончель. 2002. Режиссеры Бернардо Бертолуччи, Дени Клэр, Фолькер Шлёндорф

Нью-Йорк, я люблю тебя. 2011. Режиссер Иван Атталь.

Париж я люблю тебя. 2012. Режиссеры Гас Ван Сент, Том Тыквер, Итан Коэн, Джоэл Коэн и др.

6. Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения программы осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации по программам дополнительного профессионального образования (утверждено Ученым советом ВГИК от 30.12.2018, протокол № 1, пункты 2.10, 2.11) и проводится в виде защиты выполненного слушателями проекта сценария короткометражного фильма на основе двухбалльной системы (зачтено/не зачтено). Защита проекта может осуществляться как в устной, так и в письменной форме. Выбор формы защиты предоставляется слушателям.

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительную оценку (зачтено) в соответствии критериями оценки выполненного проекта.

Оценочные средства

Компетенции	**Результаты освоения Программы**	**Темы**
Способен генерировать идею и формулировать творческий замысел произведения.	**Знает:** - специфику и технологию создания произведения драматургии малых форм; - актуальные аспекты теории и современной практики работы кинодраматурга; **Умеет: -** анализировать сюжетную основу короткометражного фильма;	Темы: 1.1., 2.1. Темы: 1.1., 2.3. Темы: 1.1., 2.2.
Способен, используя полученные знания, воплощать творческие замыслы.	**Знает: -** принципы построения сюжета кинопроизведения; **Умеет:** - выявлять основные композиционные элементы сценария; - представлять результаты своего труда участникам производственного процесса.	Темы: 1.1.-1.4. Темы: 1.3., 2.2.- 2.4. Темы: 2.2.

Критерии оценки полученных знаний, умений

Индикаторы освоения Программы	**Уровень освоения Программы**	
не зачтено	**зачтено**
Знает: - специфику и технологию создания произведения драматургии малых форм; (Темы: 1.1., 2.1.)	*Не знает или имеет слабое представление о специфике и технологии создания произведения драматургии малых форм*	*Знает специфику и технологию создания произведения драматургии малых форм*
Знает: - актуальные аспекты теории и современной практики работы кинодраматурга; (Темы: 1.1., 2.3.)	*Не знает или имеет слабое представление об актуальных аспектах теории и современной практики работы кинодраматурга;*	*Знает актуальные аспекты теории и современной практики работы кинодраматурга;*
Знает: **-** принципы построения сюжета кинопроизведения; (Темы: 1.1.-1.4.)	*Не знает или имеет слабое представление о принципы построения сюжета кинороизведе-ния;*	*Знает принципы построения сюжета кинопроизведения;*
Умеет: - анализировать сюжетную основу короткометражного фильма;(Темы: 1.1., 2.2.)	*Не умеет анализировать сюжетную основу короткометражного фильма;*	*Умеет анализировать сюжетную основу короткометражного фильма;*
Умеет: - выявлять основные композиционные элементы сценария; (Темы: 1.3., 2.2.- 2.4.)	*Не умеет выявлять основные композиционные элементы сценария;*	*Умеет выявлять основные композиционные элементы сценария;*
Умеет: - представлять результаты своего труда участникам производственного процесса. ***(***Темы: 2.2.)	*Не умеет представлять результаты своего труда участникам производственного процесса.*	*Умеет представлять результаты своего труда участникам производственного процесса.*

Оцениваемые компоненты аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты аттестации	**Баллы**	
не зачтено	**зачтено**
Посещаемость занятий	6 и более 6 час. – **0**	менее 6 час. – **10**
Лекционные и практические занятия	**1 - 15**	**16 - 25**
Практические работы и аттестация	**16 - 35**	**26 -65**

Индикаторы выполненного проекта

Индикаторы **выполнения проектного задания**	**Уровни освоения практических умений и навыков**			
Нулевой до 35 баллов	**Пороговый** 26-40 баллов	**Средний** 41-55 баллов	**Высокий** 56-65 баллов
Наличие единого конфликта	Отсутствует единый конфликт	Есть единый конфликт	Есть единый конфликт	Яркий оригинальный конфликт
Герой и антагонист	Слабо прописан герой	Прописан герой	Яркий герой и антагонист	Яркий герой и антагонист
Хорошо разработанная фабула	Отсутствует поворот	Отсутствует поворот	Есть интересный поворот к финалу	Хорошо разра-ботанная фабу-ла, неожидан-ный поворот к финалу
Разработанность диалогов	Не разработаны диалоги	Слабо разработан диалоги	Разработаны диалоги, не выявлены речевые характеристики и персонажей	Острые диалоги с хорошо прора-ботанными речевыми характеристика-ми персонажей

7. Составители программы: Н.Е. Мариевская, доктор искусствоведения, профессор кафедры кинодраматургии ВГИК.

8. Преподаватели, реализующие программу:

№ п/п	Ф.И.О., должность, звание преподавателя	Номера реализуемых разделов, тем
1.	Мариевская Н.Е., доктор искусствоведения, профессор кафедры кинодраматургии ВГИК.	Разделы 1., 2.

Составитель Программы ____________________ Мариевская Н.Е.

подпись