

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 20____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ДРАМАТУРГИИ»

Специальность:	52.09.07 Драматургия
Уровень высшего образования:	Подготовка кадров высшей квалификации
Квалификация выпускника:	Драматург высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе
Форма обучения:	Очная
Нормативный срок обучения	2 года

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.03.2016г. № 277, зарегистрированного Минюстом России 18.04.2016г., рег. № 41825 с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Дубровина Т.А., кандидат искусствоведения, профессор кафедры драматургии кино

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии кино

Протокол №1 от 30 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ А.А. Дзюбло
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

Зав. аспирантурой _____ С.М. Медведева
(подпись)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цель и задачи

Цель освоения дисциплины:

- является формирование системное и комплексное улучшение качество подготовки профессионалов области драматургии;
- формирование ассистента-стажера понимания перспектив развития теории драматургии, способности выявлять ключевые проблемы современной теории сюжетной организации аудиовизуальных произведений, умения находить области актуального сопряжения теории драматургии и практики создания аудиовизуального произведения.

Задачи, реализуемые в процессе изучения дисциплины.

- подготовка специалиста, способного воспринимать теорию драматургии в динамике её формирования и развития, способного актуализировать знания в области теории в процессе педагогической и творческо-производственной деятельности.

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Актуальные аспекты теории драматургии» входит в базовую часть основной образовательной программы, преподается на 1-ом году обучения, в объеме 5 зачетных единиц (180 академических часов).

Форма контроля - экзамен по окончанию 1-го года обучения.

Дисциплина «Актуальные аспекты теории драматургии» является одной из главных в образовательном процессе подготовки преподавателей драматургии. В процессе обучения ассистент-стажер готовит методические и наглядные пособия к дисциплинам «Мастерство драматурга», «Теория драматургии», «Драматургия современного фильма». Апробация подготовленных ассистентами стажерами материалов проходит на занятиях по «Теория драматургии».

Осуществление программы курса «Актуальные аспекты теории драматургии» предусматривается в виде аудиторных и самостоятельных занятий. При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы, в котором предпочтение отдаётся изданиям последних лет.

Самостоятельная работа ассистента-стажера предполагает разработку учебно- методических материалов для обеспечения учебного процесса подготовки драматургов на основе анализа современных тенденций в понимании динамических аспектов аудиовизуального произведения, его пространства и времени.

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины УК-1, УК-3, УК-4, ПК-3; ПК-9; ПК-15.

- готовностью овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности (УК-1);
- способностью свободно анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам

профессиональной деятельности (педагогической и художественно-творческой) (УК-3);

- способностью аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области аудиовизуальных и сценических искусств (УК-4);

- готовность использовать в своей профессиональной деятельности специальную литературу по профилю деятельности, в смежных областях художественного творчества

(ПК-3);

- способностью анализировать произведения драматургии с целью формирования собственных взглядов на современное состояние развития аудиовизуальных искусств и выработки авторского почерка (ПК-9);

- способностью обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения, использовать для решения творческих задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-15).

В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен:

знать: законы создания аудиовизуального произведения, актуальные направления развития теории драматургии, фундаментальные труды в области теории создания аудиовизуального произведения;

уметь: ставить перед собой задачи самостоятельного исследования в области теории драматургии, применять знания в области актуальных проблем теории драматургии в собственной учебно-педагогической и творческо-производственной деятельности, ориентироваться в современной проблемно-ориентированной литературе в изучаемой области;

владеть: навыками создания учебно-методических пособий в области обучения драматургии аудиовизуального произведения;

навыками преподавания теории драматургии, мастерства драматурга, ориентируясь на новейшие теоретические достижения в этих областях.

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц, 180 академических часа		
Вид учебной работы	Количество академических часов	
	Всего поуч. плану (в ак. час)	В том числе по годам
		1
Работа с преподавателем (контактные часы):	78	
Теоретический блок:		
Лекции		
Практический блок:		

Практические и семинарские занятия	78	78
Лабораторные работы (лабораторный практикум)		
Творческое задание		
Самостоятельная работа:	96	96
Теоретический блок:		
Работа с информационными источниками		
Практический блок:		
Контрольная работа		
Курсовая работа		
Создание творческого задания		
Форма итогового контроля	6	Зачет с оценкой
Всего часов	180	180

2.2 Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем	Виды учебных занятий				
	Общая трудоёмкость (в ак.час.)	Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа
Тема 1 Предмет и метод теории драматургии. Истоки теории драмы.	25		11		12
Тема 2 Динамическая поэтика как основа теории драматургии. Сюжет как модель становления.	25		11		14
Тема 3 Теория драматургии и современная нарратология: область пересечения	25		11		14
Тема 4 Построение теории художественного времени аудиовизуального произведения	26		11		14

Тема 5 Построение художественного пространства аудиовизуального произведения	26		11		14
Тема 6 Жанровые системы как устойчивые модели реальности. Перспективы исследования	27		12		14
Тема 7 Апробация учебно-методических разработок.	26		11		14

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. (УК-1, УК-3, УК-4; ПК-3, ПК-9)

Предмет и метод теории драматургии. Истоки теории драмы. Аристотель «Поэтика», Г.В.Ф. Гегель «О драматической поэзии». Г. Аристарко История теорий кино. Выявление основных направлений развития теории драматургии. Теория пространства. Теория времени. Теория кинонарратива. Роль герменевтической триады автор-герой-зритель в формировании теории драматургии. Понятие киноязыка. Выбор обучающимся направления исследования.

Тема 2. (УК-1, УК-3, ПК-3, ПК-9)

Динамическая поэтика как основа теории драматургии. Сюжет как модель становления. Работы Ю. М. Лотмана «Культура и взрыв», Н.Е. Мариевской «Время в кино». Современная интерпретация понятий классической теории драмы. Драматическая ситуация как момент динамического хаоса. Случайность и выбор в киносценарии. Способ завершения кинематографического произведения. Проблема финала.

Тема 3. (УК-1, УК-3, ПК-9)

Теория драматургии и современная нарратология: область пересечения. Работа Вольфа Шмида «Нарратология». Структура текста. Структура мифа и кинотекста. Работы Дж. Кэмпбелла и К. Воглера.

Тема 4. (УК-1, УК-3, УК-4, ПК-3)

Построение теории художественного времени аудиовизуального произведения. Анализ художественного времени фильма. Аспект смыслообразования. Модели времени в кино и в художественном тексте. Циклическое время в структуре фильма. Нелинейное время в структуре фильма. Линейное время в структуре фильма. Особые временные формы. Особые модели времени. Эсхатологическое время, исследования по психосемиотике текста. Шизотипическое время. В.П. Руднев «Новая модель времени».

Тема 5. (УК-1, УК-3, ПК-9)

Построение художественного пространства аудиовизуального произведения. Связь персонажа и художественного пространства. Работа Г. Башляра «Поэтика

пространства». Связь героя и пространства фильма: аспект телеологии. Связь художественного пространства и жанра.

Тема 6. (УК-1, УК-3, УК-4, ПК-3, ПК-15)

Жанровые системы как устойчивые модели реальности. Перспективы исследования. Определение кинематографического жанра. Соотношение устойчивого и изменчивого в становлении отдельных жанров. Перспективы исследования отдельных жанров. Проблема соотнесения жанра и материала.

Тема 7. (ПК-3, ПК-9, ПК-15)

Апробация учебно-методических разработок. Наглядность материалов. Их репрезентативность. Выработка замечаний и практических рекомендаций по улучшению разработки.

2.1 Содержание дисциплины по видам занятий

2.1.1. Аудиторные занятия

Аудиторные занятия ведутся в форме практических занятий и предполагают опыт активной практической работы на основе широкого спектра теоретического материала по истории литературы, искусства, театральной драматургии, кинематографа. Большая часть аудиторных занятий предполагает диалоговую и интерактивную форму обучения в режиме дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов.

2.1.2. Самостоятельная работа студентов

Данный вид занятий предполагает самостоятельную работу по изучению теоретической, художественной и исторической литературы, просмотру фильмов и их анализу; разработке методических рекомендаций преподавания в мастерских бакалавров и магистров; разработку творческих заданий, соответствующих разным этапам обучения в сценарной мастерской; подготовку методических рекомендаций.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

ЭБС «Юрайт» лицензионный договор № 193-23-У https://biblio-online.ru/	от 11.12.2023 г. по 10.12.2024 г.
ЭБС «Лань» контракт № 192-23-У https://e.lanbook.com/	от 11.12.2023 г. по 10.12.2024 г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 201-23-У https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 08.12.2023 г. по 07.12.2024 г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

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 с ассистентами-стажерами: переписка, рассылка, обсуждение - осуществляется посредством использования социальных сетей и электронной почты преподавателей и обучающихся.

Основная литература
литература по теории художественного текста
(находится в открытом Интернет-доступе)

1. Воглер К. Путешествие Писателя. Мифологические структуры в литературе и кино/Кристофер Воглер: Пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2015 – 476 с.
2. Делёз Ж. Кино-1: Образ-движение. Кино-2: Образ-время. М.: Ad Marginem, 2004. – 623 с.р. с англ. М.: Альпина нон-фикшн, 2014. – 348 с.
3. Мариевская Н.Е. Время в кино. М.: Прогресс-Традиция, 2015. – 336 с.
4. Метц К. Воображаемое и означающее. Психоанализ в кино/ Кристиан Метц; пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной; научн. ред. А. Черноглазов. – СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010 г. (Территория взгляда вып. 1).
5. Омон Ж., Бергала А., Мишель М., Верне В. Эстетика фильма. / Пер. с фр. И.И.Челышевой. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 248 с. ил. («Кинотексты»)
6. Шмид В. Нарратология. 2-е изд. испр. и доп. М.: Языки славянской культуры, 2008. – 304 с. («Коммуникативные стратегии культуры»).

Дополнительная литература

1. Арабов Ю.Н. Кинематограф и теория восприятия: Учебное пособие. М.: ВГИК, 2003. – 106 с
2. Башляр Г. Поэтика пространства. – М.: Ад Маргинем, 2014. – 352 с.
3. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе / очерки по исторической поэтике. // Бахтин М.М. Эпос и роман. СПб: Азбука. 2000. – 176 с.
4. Берген Р. Кино. Путеводитель по жанрам. М.: Кладезь. 2014. – 160 с.
5. Борхес Х. Л. Четыре цикла. // Сочинения. В 3 т. Т. 2. М.: Полярис, 1997, с. 213.
6. Гегель Г.В.Ф. Драматическая поэзия / Эстетика: в 2-х Т. II. СПб: Наука, 2007, с. 466–535.
7. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Проблема художественного пространства // Об искусстве. СПб: Искусство СПб, 2005, с.211–221.
8. Мариевская Н. Е. Нелинейное время фильма. Учебное пособие. - М.: ВГИК, 2014, 132 с.
9. Хренов Н. А. Образы «Великого разрыва». Кино в контексте смены культурных циклов. М.: Прогресс – Традиция. 2008 г.
10. Поэтика кино. Под. Ред. Эйхенбаума, с предисл. К. Шутко. СПб: РИИИ, 2001 г.
11. Прожико Г.С. Концепция реальности в экранном документе. - М.: ВГИК, 2004. – 454 с.
12. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки / Сост., научн. ред., текст.

коммент. И.В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2009. – 128 с.

13. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. М.: Академия, 2009. – 336 с.

14. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997. – 448 с.

15. Шкловский В.Б. За шестьдесят лет. Статьи о кино / Сост. Е. Левин. М.: Искусство, 1985. – 573 с.

16. Эйзенштейн С.М. Метод. В 2 т. Т. 2. М.: Эйзенштейн-центр, Музей кино, 2002. – 689 с.

17. Эйзенштейн С.М. Метод. В 2 т. Т.1. М.: Эйзенштейн-центр, Музей кино, 2002. – 496 с.

4.3. Интернет-источники

1. Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru>;

2. Журнал «Сеанс»: <http://www.seance.ru>;

3. Журнал «Киноведческие записки»: <http://www.kinozapiski.ru>;

4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/project_user_tools.asp;

5. Интеллектуальные игры-разминки. Режим доступа: <http://www.live-and-learn.ru/catalog/article/intellektualnye-igry-razminki/>;

5. Синеотека: <http://www.cinematheque.ru>.

5. МАТЕРИАЛЬНО—ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Учебная аудитория 316, просмотровый зал 316/202, лаборатория драматургии кино 324, библиотека с читальным залом. Архив киносценариев при лаборатории драматургии кино ВГИК.

Фильмотека и видеотека ВГИК.

Учебные аудитории, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ВГИКа и оборудованные современным проекционным оборудованием.

Просмотровые залы, оснащенные проекционным оборудованием, обеспечивающим показ в различных форматах, DuneHDBase 3.0.

Носители: DVD, Blu-Ray.

Медиаконтейнеры: AVI, MKV, MPG, TS, M2TS, EVO, MP4, WMV, VOB, ISO, BDMV (с меню).

Видео кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, VC-1, XviD, DivX, WMV. Аудио: AC3, DTS, AAC, WMA, OGG, WAV, MP1, MP2, MP3, FLAC, LPCM, Viewsonic PJD 6211.

Проектор: HD (1280 – 720). Pioneer DV-220KV.

Носители: DVD (-R, +R, -RW, +RW), CD, SVCD, VCD, CD (-R, -RW). Кодеки: MPEG4, MP3, WMA, JPEG, DivX, MPEG, LPCM.

Операционная система Microsoft Window 10, Enterprise 2016, LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016, ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

Бесплатная программа для просмотра видео VLC Player.

Бесплатная программы для просмотра видео VLC Player Media Player Classic.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ФОС дисциплины «Актуальные аспекты теории драматургии» включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. В свою очередь текущий контроль

подразумевает контроль самостоятельной работы и работы на занятиях.

6.1 Текущий контроль работы на занятиях

Текущий контроль работы ассистента-стажера на практических занятиях проходит в форме анализа методических материалов, которые разрабатывает ассистент-стажер, а также в форме решения педагогических задач, поставленных педагогом перед ассистентом-стажером.

ПРИМЕРЫ

1. Теоретическое задание (ПК-9, ПК-15):

Объяснить роль кульминационной сцены в структуре фильма; привести 5-6 примеров фильмов с хорошо разработанной кульминационной сценой. Выделить кульминационную сцену из приведенных примеров. Сделать запись выделенных сцен на флэш-накопителе. Составить письменный анализ сцены, указав особенности драматургического решения.

Критерии оценки:

неудовлетворительно - не способен анализировать произведения драматургии с целью формирования собственных взглядов на современное состояние развития аудиовизуальных искусств и выработки авторского почерка (затрудняется дать определение исследуемого понятия; не владеет методами теории драматургии);

удовлетворительно - знает принципы анализа произведения драматургии с целью формирования собственных взглядов на современное состояние развития аудиовизуальных искусств и выработки авторского почерка определяет предмет теории драматургии (не определяет основные направления развития теории);

хорошо - анализирует произведения драматургии с целью формирования собственных взглядов на современное состояние развития аудиовизуальных искусств и выработки авторского почерка;

отлично - свободно владеет навыками анализа произведения драматургии с целью формирования собственных взглядов на современное состояние развития аудиовизуальных искусств и выработки авторского почерка (свободно ориентируется в основных положениях теории драматургии; определяет её предмет и владеет её методами, видит теорию драматургии в динамике формирования и развития; анализирует связи теории драматургии и художественной практики, строит педагогическую практику с учетом развития теории драматургии).

6.2 Текущий контроль самостоятельной работы

Текущий контроль самостоятельной работы представляет собой творческое задание в форме реферирования теоретической литературы, подготовки анализа фильмов по избранной педагогом и обучающимся теме, методических разработок и других заданий, предложенных педагогом индивидуально для ассистента.

ПРИМЕРЫ (ПК-3, ПК-9)

1. Составить список статей на русском и иностранных языках, опубликованных в течение последних двух лет по теме «Жанр фильма-катастрофы»; определить наиболее интересные в теоретическом отношении публикации; определить основной теоретический результат избранных статей. Составить дайджест статей по избранной теме.

Критерии оценки:

неудовлетворительно - не владеет навыками поиска;

удовлетворительно - находит литературу по заданным ключам в каталогах научных библиотек; определяет основное содержание статей;

хорошо - анализирует содержание статей; ведет отпор материала по критерию научной значимости для теории драматургии;

отлично - анализирует содержание статей; ведет отпор материала по критерию научной значимости для теории драматургии; из всего прочитанного выделяет наиболее перспективные для развития теории направления, намечает шаги по развитию теории драматургии.

6.3. Промежуточная аттестация

Форма контроля на 1-ом году обучения - экзамен. УК-1, УК-3, УК-4, ПК-3; ПК-9; ПК-15.

Примерный перечень вопросов для экзамена:

1. Определите основные направления развития теории драматургии.
2. Сформулируйте принципы драматургического анализа фильма.
3. Назовите основные подходы к определению понятия «сюжет».
4. Определите значение мифологических структур в формировании сюжета фильма.
5. Определите роль теории художественного времени для теории драматургии. Выделите основные направления исследования.
6. Определите роль теории художественного пространства для теории драматургии. Выделите основные направления исследования.
7. Назовите подходы к формированию теории жанра.

Экзамен проходит в форме устного опроса. Обучающемуся предлагается ответить на билет состоящий из двух вопросов.

- Теоретический вопрос.
- Представление самостоятельно разработанного методического материала.

Пример экзаменационного билета (ПК-3, ПК-9, ПК15).

1. Основные подходы к типологии сюжета в теории драматургии.
2. Представление методической разработки.

Критерии оценки:

неудовлетворительно - готовность использовать в своей профессиональной деятельности специальную литературу по профилю деятельности, в смежных областях художественного творчества (не может сформулировать ответ на вопрос билета).

Методический материал не представлен или требует значительной доработки); *удовлетворительно* - не использует специальную литературу по профилю деятельности, в смежных областях художественного творчества (знает основные подходы к типологии сюжета; понимает отличие сюжетно текста от бессюжетного);

хорошо - ориентируется в специальной литературе по профилю деятельности, в смежных областях художественного творчества (глубоко понимает понятие сюжета; анализирует различные типологические системы, понимает их значения для теории и практики кино. Предложенные методические материалы при

незначительной доработке могут быть применимы в учебном процессе);

отлично - широко и системно использует в своей профессиональной деятельности специальную литературу по профилю деятельности (глубоко понимает понятие сюжета; анализирует и сравнивает различные типологические системы; предлагает собственные основания для типологии, обосновывает значимость предложенной типологии. Разработанные материалы имеют важное значение для учебного процесса и могут быть непосредственно использованы на занятиях по курсам «Мастерство драматурга», «Теория драматургии» в магистратуре).

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ

Крайне важно, чтобы поставленная задача по разработке учебно-методического материала или наглядного пособия вызывала у ассистента-стажера глубокий и устойчивый интерес и соответствовала его возможностям.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

Занятия с ассистентами-стажёрами рекомендуется проводить в диалоговой форме обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний ассистентов- стажеров, обуславливающих проявление их профессиональной позиции как будущего специалиста. При такой форме общения формируется умение высказывать и аргументировать личную точку зрения, а также развивается способность к толерантному восприятию иных точек зрения.

При апробации разработанного учебно-методического материала или наглядного пособия преподаватель помогает ассистенту-стажеру найти контакт со студенческой аудиторией, выявить все возможности для улучшения представленной работы.