

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)
Филиал ВГИК в г. Хабаровск**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ КИНОДРАМАТУРГИИ

Направление подготовки

52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль

Кинодраматург

Квалификация выпускника

Бакалавр

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

Очная

Хабаровск, 2025

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины

«История кинодраматургии» – это предмет, изучающий историю рождения и становления драматургии кино.

Цель данной дисциплины:

- показать связь кинодраматургии с культурным и социально-историческим процессом;
- обнаружить динамическую связь с развитием технических возможностей кино;
- показать эволюцию киносценария в контексте формирования киноязыка;
- познакомить с выдающимися открытиями в области кинодраматургии;
- познакомить с вкладом выдающихся драматургов в мировой кинематограф.

Задачи курса «История кинодраматургии» заключаются в том, чтобы ввести студентов в неоднозначный исторический процесс рождения и становления 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-историческим процессом. Важно, чтобы в течении курса студент познакомился с работами известных драматургов и мог использовать полученные знания в своей дальнейшей работе по созданию сценариев.

Дисциплина «История кинодраматургии» во многих своих положениях соотносится с предметами «Мастерство кинодраматурга», «Теория кинодраматургии» и такими дисциплинами общеобразовательного цикла, как «Эстетика», «Культурология», «История кино», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «Теория литературы», «История театра».

Требования к уровню освоения дисциплины

По окончании прохождения курса «История кинодраматургии» слушатель должен:

Знать: основные подходы к созданию сценариев, основные этапы в истории кинодраматургии.

Уметь: свободно ориентироваться в истории кино и кинодраматургии в частности; уметь читать и анализировать сценарии, созданные в различных стилистических направлениях.

Владеть: навыками чтения и анализа сценария, навыками распознавания драматургических приёмов в произведениях кинематографа; уметь использовать свои знания истории кинодраматургии при создании собственных сценариев, в журналистских и телевизионных работах.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История кинодраматургии» относится к обязательной части профессионального раздела ОПОП ВО; её изучение осуществляется на I курсе в 1 семестре.

Дисциплина «История кинодраматургии» является одной из главных в образовательном процессе подготовки кинодраматургов. Без её изучения невозможно полноценное погружение в теорию и практику драматургии кино.

Осуществление программы курса «История кинодраматургии» предусматривается в виде лекций и самостоятельных занятий. При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы и сценариев.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «История кинодраматургии» направлен на формирование следующих компетенций:

История и теория искусства ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Знает историю и теорию культуры и искусства; ОПК-1.2. Знает основные категории классической эстетики и паракатегории неклассической эстетики; ОПК-1.3. Знает содержание художественных процессов в различных видах искусств, их связь с развитием гуманитарных знаний, философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода; ОПК-1.4. Знает методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества; ОПК-1.5. Умеет определять жанрово-стилевую специфику произведения искусства, его идейную концепцию в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; ОПК-1.6. Владеет методами изучения аудиовизуального и сценического произведения; ОПК-1.7. Владеет навыками применения знаний выразительных средств искусства при формировании сюжета аудиовизуального и сценического произведения.
--	---

ПКО-1 Способен, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах аудиовизуального искусства	ПКО-1.1. Знает основные принципы построения произведения драматургии; ПКО-1.2. Знает основные типы художественных конфликтов, их структуру, основные этапы развития конфликта, законы формирования художественного конфликта; ПКО-1.3. Знает особенности построения драматургии сцены; ПКО-1.4. Умеет строить фабулу и сюжет произведения драматургии; ПКО-1.5. Умеет разрабатывать характер персонажей; ПКО-1.6. Умеет создавать монологи и диалоги; ПКО-1.7. Владеет навыками построения произведения драматургии в соответствии с особенностями жанра.
---	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 акад. часа; контрольная точка в соответствии с учебным планом: 1 семестр – *зачёт*.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач.ед. 72 ак. час.		
Вид учебной работы	Количество ак. часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам	
		1	
Работа с преподавателем (контактные часы):	34		
Теоретический блок:			
Лекции	34	34	
Практический блок:			
практические и семинарские занятия			
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	32	32	
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др.			
Форма итогового контроля	3/ 6	3/ 6	
Всего часов	72	72	

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в ак. часах)	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	
1	Тема 1 Немое кино. От сценарного плана к истории. Путь Ж. Мельеса. Путь бр. Люмьеров. Фантастика и фотографическая реальность.		2		-	2
2	Тема 2 Влияние литературы и театральной драматургии на сценарное мастерство. Экранизация литературных произведений. Песенные и фольклорные произведения как основа сценарного сюжета.		2		-	2
3	Тема 3 Классики русской и зарубежной литературы о кинематографе. Дискуссии о прозаическом и драматическом направлениях в драматургии, о киноязыке		2		-	2
4	Тема 4 От психологического, камерного дореволюционного кинематографа к революционной киноэпопее. Понятие «железного» сценария. Эмоциональный сценарий. Эйзенштейн, Пудовкин, Ржешевский о роли сценария.		2		-	2

5	Тема 5 Рождение Голливуда. Томас Инс – сценарный проект кинопроизведения.		2		-	2
6	Тема 6 Формирование жанровой системы в кинодраматургии: комедия, мелодрама, вестерн, хоррор.		2		-	2
7	Тема 7 Киноавангард. Новое понимание сюжета, героя, конфликта.		2		-	2
8	Тема 8 Влияние звукового кино на сценарное мышление. «Заявка звуковой фильмы» А. Александров, Вс. Пудовкин, С. Эйзенштейн		2		-	2
9	Тема 9 30-е годы, «золотой Голливуд». Законы строения кинокомедии. Рождение жанра мюзикл.		2		-	2
10	Тема 10 Развитие киноязыка. Формирование национальных кинематографий: французский романтический реализм, немецкий экспрессионизм и романтизм, фильмы нуар, кинематограф тоталитарного стиля (СССР)		2		-	2
11	Тема 11 40-е годы. Вторая мировая война. Отражение глобальной гуманитарной катастрофы в драматургии разных стран.		2		-	2
12	Тема 12 Итальянский неореализм. Новое в драматургии (Ч. Дзаватини).		2		-	2
13	Тема 13 «Новая волна» - французское кино 50-х –		2		-	2

	60-х. Новый герой, сюжет, конфликт. «Камера-перо». Новые возможности в драматургии.					
14	Тема 14 60-е в СССР: кино без интриги. Влияние новой волны на отечественную драматургию.		2		-	2
15	Тема 15 70-е – 80-е: рождение авторского кинематографа. Режиссёры-мыслители. Стилистические особенности их драматургии.		2		-	1
16	Тема 16 Независимое кино США. Отказ от голливудских шаблонов.		2		-	1
17	Тема 17 «Догма» Ларса фон Триера и её значение для драматургии фильма.		1		-	1
18	Тема 18 Влияние цифровых технологий на сценарное мышление. 3D-кино.		1		-	1
		3/ 6	34			32
	ИТОГО	72				

2.2.2. Содержание дисциплины

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

Тема 1

Немое кино. От сценария как технического документа и элементарного изложения фабулы к рождению собственной сценарной формы. Сюжетные зарисовки Бр. Люмьер. Сказки и фантастические истории Ж. Мельеса. Сценарии «на манжетах». Первый русский игровой фильм «Понизовая вольница» и первый «сценариус» В. Гончарова.

Тема 2

Влияние литературы и театральной драматургии на сценарное мастерство. Первые экранизации литературных произведений А. Пушкина,

Л. Толстого, Н. Гоголя. Киноиллюстрации русских песен, исторических сказаний, национальных обрядов. Развитие жанра мелодрамы - влияние городских романсов и бульварной литературы.

Тема 3

Классики русской и зарубежной литературы о кинематографе (Л. Толстой, Л. Андреев, М. Твен, А. Франс, Гауптман). Дискуссии о прозаическом и драматическом направлениях в драматургии, о киноязыке: статьи отечественных теоретиков и сценаристов И. Петровского, В. Туркина, А. Вознесенского, В. Шкловского, Ю. Тынянова. Первые русские сценаристы: А. Вознесенский, Н. Туркин, Б. Леонидов, Вс. Вишневский, А. Луначарский, Н.З архи.

Тема 4

От психологического, камерного дореволюционного кинематографа к революционной киноэпопеи. Новые принципы драматургии и роль режиссёров в процессе её формирования. Понятия «железного» и эмоционального сценариев. Творчество сценариста А. Ржешевский. Вклад режиссёров С. Эйзенштейна, Вс. Пудовкина, А. Довженко в поэтику драматургии кино.

Тема 5

Становление Голливуда. Роль кинорежиссёра Томаса Инса в создании производственной формы сценария – сценарный проект как детально разработанный план фильма. Полифоничные композиции Д. Гриффита. Творчество Ч. Чаплина: композиционные особенности его сценариев, драматургическая основа гэгов, приёмы создания персонажа Чарли, сочетание трагического и комического в фильмах Ч. Чаплина.

Тема 6

Формирование жанровой системы в кинодраматургии. Французские комедии положения, героя-буржуа Макса Линдера. Американские комедии абсурда: интеллектуальный юмор и пародии Б.Китона, гэги М.Сеннета, создание типичного образа молодого американца Гарольдом Ллойдом. Психологические драмы и мелодрамы датского кинематографа. Вестерн – американское решение эпического сюжета. Рождение исторического жанра в кинематографе Италии.

Тема 7

Отечественный киноавангард – социальный эпос XX века. Новый тип кинематографа классовых конфликтов. Новое понимание сюжета, героя, конфликта. Отказ от сюжета как индивидуальной цепи событий. Герой –

типаж, герой – масса. Понятие аттракциона, как агрессивного момента театра, рассчитанного на эмоциональное потрясение зрителей с установкой на конечный тематический эффект.

Тема 8

Влияние звукового кино на сценарное мышление. Статья С. Эйзенштейна, А. Александрова и Вс. Пудовкина «Будущее звуковой фильма. Заявка». Влияние театральной драматургии на сценарий. Первые звуковые фильмы в истории кино: роль музыки и речи. Опасности избытка речи на экране. Законы построения диалога в кино.

Тема 9

«Золотой Голливуд». Влияние европейской культуры на тематическое содержание и сюжетостроение кинематографа США. Особенности драматургии фильмов ведущих режиссёров «фабрики грёз»: Э.Любича, Э.Штрогейма, Дж.Форда. Законы строения кинокомедий Ф.Капры. Драматургические шедевры Б.Уайлдера. Особенности построения жанра вестерна – любимого жанра американского кино. Рождение жанра мюзикл: от «Серенады солнечной долины» - до крупномасштабных постановок 60-х. Триллеры Альфреда Хичкока. Причины заката золотой эпохи Голливуда.

Тема 10

Формирование национальных кинематографий и их драматургические особенности. Немецкий экспрессионизм и романтизм, «горный» фильм (З.Кракауэр и Л.Айснер о немецком кино); французский поэтический реализм (работы Жака Превера); американские фильмы жанра нуар; новаторство датчанина К.Т.Дрейера; кинематограф тоталитарного стиля (СССР, работы С.Эйзенштейна, А.Довженко, Бр.Васильевых, Гр.Александрова, И.Пырьева и др.).

Тема 11

Вторая мировая война. Отражение глобальной гуманитарной катастрофы в драматургии разных стран (США, Италии, Германии, Англии). Тема войны в творчестве советских сценаристов Е.Габриловича, В.Ежова, В.Розова.

Тема 12

Итальянский неореализм. Новое в драматургии: отказ от сюжетных схем, интерес к простому человеку, главенство социальных конфликтов, открытые финалы, творческая задача «разбудить» зрителя. Чезаре Дзаватини об основных положениях эстетики неореализма.

Тема 13

«Новая волна» - французское кино 50-х – 60-х. Теория А.Базена. «Камера-перо» и эстетика нового киноязыка. Новые возможности в драматургии: герой «перекати-поле», криминальные сюжеты из повседневной жизни, социально-психологический конфликт.

Тема 14

60-е в СССР: кино без интриги. Влияние «новой волны» на отечественную драматургию. Особенности сюжетосложения в творчестве: Г. Шпаликова, А. Гребнева, Н. Рязанцевой, Н. Фигуровского, Л. Зорина, Э. Брагинского, И. Ольшанского, Е. Габриловича, Е. Григорьева, О. Агишева, В. Тендрякова, Б. Метальникова, Д. Храбровицкого.

Тема 15

70-е – 80-е: рождение авторского кинематографа. Режиссёры-мыслители: Ф.Феллини, М.Антониони, Л.Висконти, Л.Бунюэль, И.Бергман, А.Тарковский и др.. Мировоззренческие концепты и стилистические особенности их драматургии.

Тема 16

Независимое кино США. Отказ от голливудских шаблонов, общественных норм, традиционных ценностей, устоявшихся критериев производства. Герои – обыкновенные люди, обострённые эмоции, насущные проблемы, простота съёмок. (М.Скорсезе, Р.Олтмен, М.Форман, В.Аллен, С.Содерберг, Дж.Кассаветис, Р.Родригес, К.Тарантино, Дж.Джармуш, Бр. Коэны и др.)

Тема 17

«Догма» Ларса фон Триера и Томаса Винтерберга и её значение для создания сценария. Натурные съёмки, отказ от декораций, ручная камера, отказ от мнимых действий, отказ от жанра.

Тема 18

Влияние цифровых технологий на сценарное мышление. 3D-кино, стереозвук, очки виртуальной реальности, съёмка 360 градусов, использование мультимедийных возможностей при создании среды обитания героев.

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 «Юрайт» https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» контракт https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» контракт https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

3.1. Основная литература

1. Нехорошев Л. «Драматургия фильма». Учебное пособие. М.: ВГИК, 2009. – 342 с.
2. Садуль Ж. Всеобщая история кино. В 6 тт. М.: Искусство, 1958.
3. Фигуровский Н. «Киноматургия и зритель», ВГИК, 1989. – 69 с.
4. Фигуровский Н. «Непостижимая киноматургия», ВГИК, 2004. – 92с.
5. Габрилович Е. Вопросы киноматургии: учебное пособие. М.: ВГИК, 1984. – 67 с.
6. Туркин В. «Драматургия кино». М.: ВГИК, 2007, 320 с.

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.
7. Черных В. «О сценариях и сценаристах», журнал «Киносценарии», 1990, № 6.
8. Шкловский В. За 60 лет. Работы в кино, М., «Искусство», 1985. – 573 с.
9. Эйзенштейн С. «О композиции короткометражного сценария». В кн.: Допросы киноматематики». 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 университета 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 университета: <http://www.vgik.info/library/information/>

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.