

**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 ДИСЦИПЛИНЫ
ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИЛЬМА**

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 освоения дисциплины

Цель данной дисциплины – сформировать навыки самостоятельного анализа драматургии кинематографического произведения. Дисциплина «Драматургический анализ фильма» во многих своих положениях соотносится не только с предметом «Мастерство кинодраматурга», но и с такими дисциплинами общеобразовательного цикла – как «Философия», «История религии», «Эстетика», «Культурология», «История кино», «История русской и зарубежной литературы», «Теория литературы», «История театра», «История изобразительного искусства» и др.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Драматургический анализ фильма» является дисциплиной по выбору и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений профессионального раздела ОПОП ВО; её изучение осуществляется на II-III курсах в 4-ом и 5-ом семестрах.

Дисциплина «Драматургический анализ фильма» является одной из главных в образовательном процессе подготовки кинодраматургов.

Осуществление программы курса «Драматургический анализ фильма» предусматривается в виде практических семинаров и самостоятельных занятий. При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы, в котором предпочтение отдаётся изданиям последних лет.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Драматургический анализ фильма» направлен на формирование следующих компетенций:

Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Знает основные методы научного анализа; УК-1.2. Знает основные философские категории и концепции познания мира; УК-1.3. Знает закономерности и концепции исторического развития; УК-1.4. Умеет осуществлять поиск, синтез и анализ информации для решения задач профессиональной деятельности; УК-1.5. Умеет применять системный подход в практике анализа явлений культуры и искусства, в самостоятельной творческой деятельности; УК-1.6. Владеет методами искусствоведческого анализа; УК-1.7. Владеет стратегиями решения стандартных и нестандартных задач.
ПКО-3. Способен анализировать и редактировать произведения драматургии в области аудиовизуальных и сценических искусств	ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения драматургии; ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии; ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения драматургии.
ПКО-6. Способен отбирать и исследовать самостоятельно или совместно с научным консультантом научную информацию для создания драматургической основы аудиовизуального или сценического произведения	ПКО-6.1. Знает основные направления научных исследований в предметной области будущего аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.2. Умеет отбирать, реферировать, конспектировать научную литературу в избранном направлении в предметной области аудиовизуального или сценического произведения; ПКО-6.3. Владеет навыками художественного воплощения и художественного воплощения отобранного материала.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 академических часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом: 4 семестр - зачет, 5 семестр - зачет.

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 семестрам	
		4	5
Работа с преподавателем (контактные часы):	62		
Теоретический блок:			
Лекции			
Практический блок:			
практические и семинарские занятия	62	32	30

лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	46	40	6
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др.			
Форма итогового контроля		зачет	зачет
Всего часов	108	72	36

2.2.1. Тематический план дисциплины

2.2. Содержание разделов 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	
4	1. Значение анализа драматургии фильма в формировании приемов и навыков работы драматурга. Анализ системы персонажей фильма.	16		10		6
4	2. Выявление центрального конфликта фильма через анализ системы персонажей фильма. Выявление основных уровней драматургического конфликта фильма. Определение основных поворотных точек в развитии конфликта фильма.	16		10		6
4	3. Анализ композиции фильма. Анализ	16		10		6

	сюжетных мотивов фильма и выявление его смыслового ядра. Анализ структуры кульминации фильма.					
4	Зачет					
5	4. Вычленение моментов нелинейности в структуре фильма. Анализ элементов вариативности при переходе их настоящего в будущее. Историческое время в структуре фильма.	16		10		6
5	5. Анализ художественного времени фильма. Аспект смыслообразования. Циклическое время в структуре фильма, и форма его завершения.	16		10		6
5	6. Анализ ритмического строения фильм. Анализ драматургии художественного пространства фильма.	14		6		8
5	7. Выявление жанровых особенностей фильма.	14		6		8
5	Зачет					
	ИТОГО	108		62		46

2.2.2. Содержание дисциплины

1. Значение анализа драматургии фильма в формировании приемов и навыков работы драматурга. Анализ системы персонажей фильма.

2. Выявление центрального конфликта фильма через анализ системы персонажей фильма. Выявление основных уровней драматургического конфликта фильма. Определение основных поворотных точек в развитии конфликта фильма.

3. Анализ композиции фильма. Анализ сюжетных мотивов фильма и выявление его смыслового ядра. Анализ структуры кульминации фильма.

4. Вычленение моментов нелинейности в структуре фильма. Анализ элементов вариативности при переходе их настоящего в будущее. Историческое время в структуре фильма.

5. Анализ художественного времени фильма. Аспект смыслообразования. Циклическое время в структуре фильма, и форма его завершения.

6. Анализ ритмического строения фильма. Анализ драматургии художественного пространства фильма.

7. Выявление жанровых особенностей фильма.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Индивидуальные занятия предполагают опыт активной аналитической работы. Проводится направленный анализ драматургии фильма с осуждением и сопоставлением результатов.

Данный вид занятий предполагает самостоятельный просмотр фильмов по курсу. Самостоятельное проведение анализа фильма в соответствии с заданием, поставленным педагогом:

1. Определить главный конфликт фильма.
2. Выявить драматургическую роль детали.
3. Проанализировать динамику цвета и ее роль в драматургии фильма.
4. Сравнить характеры протагониста и антагониста выявить сходство и различие. Соотнести результаты с анализом художественного конфликта фильма.

Задания формируются исходя из тематического плана курса.

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

3.1. Основная литература

1. Арабов Ю. Н. Мастер класс -01. Кинодраматургия. - М.: АРТкино, Мир искусства. 2009 г.
2. Мариевская Н. Е. Нелинейное время кинематографического произведения: Учебное пособие. М.: ВГИК, 2014 г.
3. Нехорошев Л. Н. Драматургия фильма: Учебное пособие. - М.: ВГИК, 2009 г.
4. Митта А. «Кино между адом и раем». - М.: «Подкова», 2008 г.
5. Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США для видео, кино и телевидения. Пер. с англ. - М.: Изд-во ТРИУМФ, 2003 г.

3.2. Дополнительная литература

1. Арабов Ю. «Кинематограф и теория восприятия», ВГИК, 2003 г.
2. Делёз Ж. Кино-1: Образ-движение. Кино-2: Образ-время. М.: Ad Marginem, 2004г.
3. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. М.: Альпина нон-фикшн. 2008 г.
4. Михальченко С. «Азбука киносценария», ВГИК, 2003 г.
5. Михальченко С. «Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки», ВГИК, 2006 г.
6. Михальченко С. «Экранизация рассказа», ВГИК, 2004 г.
7. Михальченко С. «Экранизация-интерпретация», ВГИК, 2001 г.
8. Михальченко С. «Экранизация-интерпретация», ВГИК, 2001 г.
9. Нехорошев Л. «Драматургия эпизода», ВГИК, 2001 г.
10. Нехорошев Л. «Принципы анализа драматургии фильма». – М.: ВГИК, 2005 г.
11. Нехорошев Л. «Принципы анализа драматургии фильма». – М.: ВГИК, 2005 г.
12. Норштейн Ю. Снег на траве. в 2-х Книга II, – М.: ВГИК, ж-л «Искусство кино», 2005 г.
13. Норштейн Ю. Снег на траве. в 2-х томах, Книга I, – М.: Вгик, ж-л «Искусство кино», 2005 г.
14. Рэнд. А. Искусство беллетристики: руководство для писателей и читателей. М.: Астрель АСТ.2011 г.
15. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. Мю: Манн, Иванов и Фарбер. 2014 г.
16. Хренов Н. А. Образы «Великого разрыва». Кино в контексте смены культурных циклов. М.: Прогресс – Традиция. 2008 г.
17. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. М.: Альпина нон-фикшн. 2014 г.
18. 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)

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, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ 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.