

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

ДРАМАТУРГИЯ ТЕЛЕСЕРИАЛА

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. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – дать возможность студентам применить навыки профессии кинодраматурга в создании телевизионного продукта, освоить основные законы и технологию создания телевизионного сериала.

Значение сценария как основы произведения киноискусства подтверждается всем опытом отечественного и мирового кинематографа. В настоящее время на современном кинорынке значительный объем кинопродукции создается в телевизионной индустрии.

Главная задача дисциплины «Драматургия телесериала» - развитие у студентов способности применять знания кинодраматурга в области создания телесериалов. Обучающиеся будут подготовлены к самостоятельной работе над сценариями телевизионных игровых фильмов (телефильмы), телевизионных сериалов, а также к редакционной работе в области телевизионных сериалов.

Важнейшей задачей курса дисциплины «Драматургия телесериала» является направленность на выработку у студентов умения правильно анализировать телевизионный рынок, применять свои знания в области кинодраматургии для создания сценарий телесериала, грамотное отношение к целевой аудитории и коммуникация с представителями телеканалов.

1. *Требования к уровню освоения дисциплины*

По окончании изучения дисциплины «Драматургия телесериала» студент должен:

- иметь представление о развитии современного российского и зарубежного рынка телесериалов;
- понимать особенности работы сценариста в области создания сценария телевизионного сериала;
- знать законы драматургического построения сценария и фильма и применять их при создании сценария телесериала и смежных телевизионных продуктов;
- владеть умением профессионального разбора драматургической основы сценария и фильма;
- понимать особенности работы редактора телепроизводства и овладеть навыками редактирования сценария.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Драматургия телесериала» относится к вариативной части профессионального раздела ОПОП ВО; её изучение осуществляется на III, IV курсах в 6-ом и 7-ом семестрах.

Дисциплина «Драматургия телесериала» на сценарном отделении излагается после изучения предметов «Теория кинодраматургии» и «Драматургия современного фильма».

Теоретические основы специальности излагаются в предмете «Теория кинодраматургии».

Практической основой курса является дисциплина «Мастерство кинодраматурга».

Осуществление программы курса «Драматургия телесериала» предусматривается в виде практических (семинаров) и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры отдельных серий и телефильмов. При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы, в котором предпочтение отдаётся изданиям последних лет. Также даются задания на самостоятельные просмотры телесериалов.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Драматургия телесериала» направлен на формирование следующих компетенций:

Творческая деятельность ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в области драматургии; ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы кинематографического мастерства ОПК-2.5. Умеет предвидеть результаты своей творческой деятельности; ОПК-2.6. Умеет самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной творческой деятельности. в области драматургии; ОПК-2.7. Владеет понятийным аппаратом и терминологией в области аудиовизуальных искусств ОПК-2.8. Владеет навыками организации самостоятельной творческой работы.
---	--

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: 5 зачетных единиц, 180 академических часов; контрольная точка в соответствии с учебным планом: 7 семестр - *экзамен*.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	5 зач.ед. 180 ак.час.		
Вид учебной работы	Количество ак. часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам	
		6	7
Работа с преподавателем (контактные часы):	81		
Теоретический блок:			
Лекции			
Практический блок:			
практические и семинарские занятия	64	30	34
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа	17	8	9
Самостоятельная работа:	61	34	29
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов			
Форма итогового контроля	7/ Э		Э. 36 ак.час.
Всего часов	180	72	108

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 Анализ современного телевизионного рынка, место телесериалов в общей системе телепродукции.	5	-	1	1	3
2	Тема 2 Виды и формы телевизионной продукции.	6	-	2	1	3
3	Тема 3 Особенности съемки телесериала.	7	-	3	1	3
4	Тема 4 Особенности сценария телесериала.	7	-	3	1	3
5	Тема 5 Особенности работы с целевой аудиторией канала.	7	-	3	1	3
6	Тема 6 Заявка на сценарий телесериала.	7	-	3	1	3
7	Тема 7 Синопис сценария сериала.	7	-	3	1	3
8	Тема 8 Особенности записи сценария телесериала.	7	-	3	1	3
9	Тема 9 Виды сюжетов в сериальном производстве.	6	-	3	-	3
10	Тема 10	6	-	3	1	3

	Работа с жанрами сценариста телесериала.					
11	Тема 11 Особенности исторических телесериалов.	7	-	3	1	4
12	Тема 12 Работа с горизонтальным сериалом.	7	-	3	1	3
13	Тема 13 Работа с вертикальным сериалом.	7	-	3	1	3
14	Тема 14 Работа с вертикально-горизонтальным сериалом.	7	-	3	1	3
15	Тема 15 Герои сериалов.	7	-	3	1	3
16	Тема 16 Виды экранизаций в сериальном производстве.	7		3	1	3
17	Тема 17 Особенности документальных телесериалов.	7		3	1	3
18	Тема 18 Особенности анимационных телесериалов.	7		3	1	3
19	Тема 19 Особенности работы в американской теории структуры в телесериалах.	7		3	1	3
20	Тема 20 Работа редактора в телесериале.	6		3	1	2
21	Тема 21 Работа сценариста над телефильмом.	6		3	1	2
22	Тема 22 Особенности работы с темой и идеями в телесериале.	6		4	1	1

	Экзамен	36				
	ИТОГО	180		64	17	63

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
Раздел 1. Темы практических/семинарских занятий	
1.1. Анализ современного телевизионного рынка, место телесериалов в общей системе телепродукции	Анализ современного телевизионного рынка, место телесериалов в общей системе телепродукции. Формирование у сценариста понятий «Маркетинговое исследование телевизионного рынка», «целевая аудитория телеканалов».
1.2. Виды и формы телевизионной продукции.	Разделение телесериалов по формату - мини-сериал (проект, представляющим собой одну законченную историю и изначально планировавшимся с определенным количеством эпизодов и длительностью не больше одного сезона) и длинный сериал («мыльная опера», формат, который отличается последовательным изложением сюжетной линии в эпизодах сериалов на телевидении и радио). Разделение сериалов по видам – горизонтальный сериал (развитие постоянной истории, проходящей через все серии, наличие достаточно большого количества сюжетных линий героев), вертикальный (каждая серия является законченной историей, при этом в нем присутствует основная история, проходящая через все серии) горизонтально-вертикальный (постоянное драматургическое развитие основной линии, но каждая серия является законченной историей).
1.3. Особенности съемки телесериала.	Особенности съемки телесериала состоят в учете технических возможностей телевидения и спецификой восприятия телезрителями изображения на экране телевизора. Сериал может снимать команда, состоящая из нескольких киногрупп. При съемках телесериалов часто применяются принципы работы актеров в театре.
1.4. Особенности сценария телесериала.	Особенности сценария телесериала – большая условность и развлекательность в сравнении со сценарием кинофильма. Необходимо задавать ритмичность серий, учитывать непрерывность потока и возможность подключения зрителя к просмотру на этапе любой серии. Фабула превалирует над изображением, речь получает большее значение, чем изображение. Понимание этапов работы над сценарием и сценарными документами являются необходимым условием грамотной работы сценариста. Главное отличие работы сценариста в телесериале состоит в умении работать в команде и выполнять различные роли (автор идеи, главный автор, диалогисты, сюжетчик и пр.)
1.5. Особенности работы с целевой аудиторией канала.	Особенности работы с целевой аудиторией канала состоит в умении понимать пожелания аудитории, отвечать ее требованиям и правильно создавать сериальные конструкции. Понятие фокус-группы, особенности работы с ними.
1.6. Заявка на сценарий телесериала.	Заявка на сценарий телесериала – ее особенности и отличия от кинозаявки.

1.7. Синопис сценария сериала.	Синопис сценария – его особенности и отличия от синописа кинофильма.
1.8. Особенности записи сценария телесериала.	Особенности записи сценария телесериала состоят в необходимости точного выполнения правил американской записи. Основные правила работы в американской записи, ее адаптация на русском телерынке.
1.9. Виды сюжетов в сериальном производстве.	Виды сюжетов в сериальном производстве. Наиболее востребованные виды сюжета. Необходимость учитывать отношение к виду сюжета целевой аудитории канала.
1.10. Работа с жанрами сценариста телесериала.	Работа с жанрами сценариста телесериала. Проявление жанров в телесериалах. Наиболее успешные и коммерческие жанры.
1.11. Особенности исторических телесериалов.	Особенности исторических телесериалов. Связь исторических реалий и особенности их конструирования в телесериалах. Восприятие зрителем исторических сериалов.
1.12. Работа с горизонтальным сериалом.	Работа с горизонтальным сериалом. Поиск фабулы, создание линий героев, развитие линий на протяжении длительного времени. Композиция горизонтального сериала с учетом длительности показа, рекламных пауз. Выявление жанров, наиболее подходящих для горизонтальных сериалов.
1.13. Работа с вертикальным сериалом.	Работа с вертикальным сериалом. Построение законченной композиции серии. Создание линий героев. Выявление жанров, наиболее подходящих для вертикальных сериалов.
1.14. Работа с вертикально-горизонтальным сериалом.	Работа с вертикально-горизонтальным сериалом. Соединение принципов работы над горизонтальным и вертикальным сериалами.
1.15. Герои сериалов.	Герои сериалов, их восприятие целевой аудиторией, особенности конструирования характеров и линий персонажей.
1.16. Виды экранизаций в сериальном производстве.	Виды экранизаций в сериальном производстве. Особенности переноса литературных произведений в структуру сериалов.
1.17. Особенности документальных телесериалов.	Особенности документальных телесериалов. Понятие «теледок». Особенности телевизионных документальных фильмов.
1.18. Особенности анимационных телесериалов.	Особенности анимационных телесериалов. Работа сценариста в анимационном сериале. Сотрудничество с режиссером и аниматором.
1.19. Особенности работы в американской теории структуры в телесериалах.	Особенности работы в американской теории структуры в телесериалах. Трехактная система с поворотными пунктами, «арка» героя.
1.20. Работа редактора в телесериале.	Работа редактора в телесериале. Влияние редактора на создание сценария. Что такое «сценарный доктор».
1.21. Работа сценариста над телефильмом.	Работа сценариста над телефильмом. Учет специфики телепоказа и бюджета, затрачиваемого на производство телефильма. Влияние целевой аудитории на сценарий телефильма.
1.22. Особенности работы с темой и идеей в телесериале.	Особенности работы с темой и идеей в телесериале. Трансформация понятия идеи, ее зависимость от целевой аудитории.
издел 2: Темы для самостоятельной работы	
1.1. Письменный анализ рынка телесериалов	Письменная работа в которой оценивается место телесериалов на телевизионном рынке, разбираются

	востребованные зрителем виды сюжетов и жанры, сравниваются зарубежный и русский рынки телесериалов.
1. 2. Заявка на горизонтальный телесериал	Создание заявки на сценарий горизонтального телесериала. Объем 0,5-1 страница.
1.3. Заявка на вертикальный телесериал	Создание заявки на сценарий вертикального телесериала. Объем 0,5-1 страница.
1.4. Заявка на вертикально-горизонтальный сериал	Создание заявки на сценарий вертикально-горизонтального телесериала. Объем 0,5-1 страница.
1.5. Синописис одной из выбранных заявок (горизонтальный, вертикальный, горизонтально-вертикальный сериалы)	Работа над синописисом одной из заявок, выбранной совместно обучающимся с преподавателем. В синописисе необходимо представить определение жанра, четкое обозначение жанровых признаков киноновеллы: драма, комедия, притча, приключение, мелодрама, детектив и т.д., идею произведения, вида его сюжета, характеристик главных героев, изложение принципов композиции сценария. Объем – до 15 страниц.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)		Активные и интерактивные формы обучения (описание)
Раздел I		
Тема 1	Анализ телерынка	Просмотр серий сериалов обсуждение современного телевизионного рынка, выявление особенностей русского и зарубежного сериального рынков.
Тема 2	Встречи	Встречи с мастерами, работающими в области сериального производства.

Учебный процесс включает в себя следующие элементы:

1. Самостоятельную работу студентов над сценарными заданиями под руководством мастера. Сочинение сценарных заявок и синописисов, сценариев серий сериала. В студентах поощряется воображение, неожиданность драматургических решений, острота мысли.

2. Проводимые практические (семинарские) занятия в аудитории, включающие в себя драматургический анализ телесериалов, разбор заявок и синописисов сериалов.

3. Постоянное практическое изучение студентами современного телесериального рынка, как русского, так и зарубежного, самостоятельные просмотры.

4. Овладение студентами теоретическими и практическими основами мастерства драматургии кино с помощью усвоения предметов: «Теория кинодраматургии», «Драматургия современного фильма», «История кино»,

«Сценарий неигрового фильма» и других дисциплин, непосредственно связанных с работой студента над сценариями телесериалов.

5. Систематическое знакомство студентов с новыми сценариями телесериалов, разбор их на общих занятиях, беседы с приглашаемыми во ВГИК мастерами телесериалов.

6. Координация занятий по мастерству киносценариста с учебными съемками на режиссерском и операторском факультетах. Обучение будущих сценаристов навыкам работы в единой команде.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Основная литература

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

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

1. Нехорошев Л. «Драматургия фильма». Учебник. ВГИК, 2009 г.
2. Молчанов А. Как написать телесериал / Часть 2: Когда сценарист главнее режиссера // Альманах Сними фильм, 2010. [электронный ресурс] URL <http://snimifilm.com/statyi/kak-napisat-teleserial-chast-2-kogda-stsenarist-glavnee-rezhissera>
3. Молчанов А. Как написать телесериал / Часть 5: Это просто смешно! // Альманах Сними фильм, 2010. [электронный ресурс] URL <http://snimifilm.com/statyi/kak-napisat-teleserial-chast-5-eto-prosto-smeshno>
4. Молчанов А. Как написать телесериал/Часть 1: Телесериал как высокий жанр// Альманах Сними фильм, 2010. [электронный ресурс] URL <http://snimifilm.com/statyi/kak-napisat-teleserial-chast-1-teleserial-kak-vysokii-zhanr>
5. Молчанов А. Маркетинг / Часть 1 // Альманах Сними фильм, 2009. [электронный ресурс] URL <http://snimifilm.com/almanakh/planirovanie-i-stsenarii/marketing-chast-1>
6. Арабов Ю. «Кинематограф и теория восприятия», ВГИК, 2003 г.

3.2. Дополнительная литература

1. «Мастерство киносценариста». Сборник. ВГИК, 1979 г.
2. Вайсфельд И. «Мастерство киносценариста», М., «Советский писатель», 1964 г.

3. Габрилович Е. Вопросы киносценарии. ВГИК, 1984 г.
4. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. ВГИК, 1963 г.
5. Козлов Е. В. Развлечение сериалом // Развлечение и искусство. — Санкт-Петербург: Алетейя, 2008.
6. Козлов Е. В. Серийность в паралитературе // Массовая культура на рубеже XX—XXI веков: Человек и его дискурс / Сборник научных трудов. — Москва: Азбуковник, 2003. — С. 201—211.
7. Левин Е. «Компоненты композиции сценария», ВГИК, 1989 г.
8. Митта А. «Кино между адом и раем». М., «Подкова», 2008 г.
9. Михальченко С. «Азбука киносценария», ВГИК, 2003 г.
10. Михальченко С. «Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки», ВГИК, 2006 г.
11. Михальченко С. «Экранизация рассказа», ВГИК, 2004 г.
12. Михальченко С. «Экранизация-интерпретация», ВГИК, 2001 г.
13. Многосерийный телефильм: истоки, практика, перспективы: Сборник / Составитель Г. В. Михайлова; Отв.ред. А. И. Липков; Худож. О. М. Гребенюк; Институт истории искусства Министерства культуры СССР. — М.: Искусство, 1976.
14. Нехорошев Л. «Драматургия эпизода», ВГИК, 2001 г.
15. Нехорошев Л. «Принципы анализа драматургии фильма», ВГИК, 2005 г.
16. Нехорошев Л. Н. «Течение фильма. О кинематографическом сюжете», М., «Искусство», 1971 г.
17. Ромм М. «Беседы о кино», М., «Искусство», 1964 г.
18. Скип Пресс, «Как пишут и продают сценарии в США». М., «Триумф», 2003 г.
19. Тарковский А. «Лекции по кинорежиссуре», журнал «Искусство кино», 1990, № 7-9.
20. Тынянов Ю. «Поэтика. История литературы. Кино», М., «Наука», 1977 г. Статьи: «О сюжете и фабуле в кино», «Об основах кино».
21. Фигуровский Н. «Непостижимая киносценария», ВГИК, 2004 г.
22. Фокина Н. «Выразительные возможности сцены в современном киносценарии», ВГИК, 1981 г.
23. Червинский А. «Как хорошо продать хороший сценарий», М., приложение к журналу «Киносценарии», 1993 г.
24. Черных В. «О сценариях и сценаристах», журнал «Киносценарии», 1990, № 6.
25. Шкловский В. «За 60 лет», М., «Искусство», 1985 г.

- 26.Эйзенштейн С. «О композиции короткометражного сценария». В кн.: «Вопросы киносценарии». Вып.6, М., «Искусство», 1974 г.
- 27.Воглер К. Путешествие Писателя. М., 2017.
- 28.Дуглас Памела. Искусство сериала. М., 2017.
- 29.Ландау Н. Дорожная карта шоураннера. М., 2016.
- 30.Кемарская И.Н. Телевизионный редактор. М., 2009 г.

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/>
9. <http://ruskino.ru/mov/year/2011/serial> - рейтинг российских телесериалов
- 10.<http://basetop.ru/luchshie-serialyi-2011-2012-goda/> - общий рейтинг телесериалов в России
11. <http://www.sostav.ru/> - Старт Маркетинг. Любимые тележанры женщин
12. http://kinoscenarist.ucoz.ru/load/rene_balse_seminar_po_teleserialam/1-1-0-19
Рене Бальсе. Семинар по телесериалам.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Научная библиотека института 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 института: <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.