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

УТВЕРЖДАЮПроректор по учебно-методической работе ______ **И.В. Коротков**«_____» _____ 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РЕДАКТИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЯ

Направление подготовки

52.03.06 - ДРАМАТУРГИЯ

Профиль

Кинодраматург

Квалификация выпускника

Бакалавр

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

Очная

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины — дать возможность студентам освоить профессию кино- и телередактора, применить навыки профессии кинодраматурга в саморедактировании.

Значение сценария произведения киноискусства как основы подтверждается всем опытом мирового кинематографа. Для создания профессионального сценария необходима работа редактора – специалиста, умеющего точно определить основные ошибки драматурга и разработать концепцию по доработке произведения. В настоящее время на современном телерынке профессия редактора кинорынке является наиболее востребованной. Редактор должен уметь работать составе производственной кинодраматургии, группы, основы понимать анализировать основные тенденции кинорынка и владеть знаниями по истории мирового кинематографа, творчески помогать автору создать высокопрофессиональное кинопроизведения.

Главная задача дисциплины «Редактирование сценария» - развитие у студентов способности редактирования кинопроизведений от заявки до готового фильма. В курсе будут освещены вопросы сбора материала, работы над заявкой, синопсисом, поэпизодным планом, работа на площадке и монтаже, обязанности редактора при Постпродакшен и премьере фильма.

Молодые люди, наделенные способностями к кинематографическому мышлению, обладающие определенными литературными навыками будут подготовлены к самостоятельной редакторской работе над сценариями как кинофильмов, так и телевизионных игровых фильмов (телефильмы), телевизионных документальных фильмов (теледок), телевизионных сериалов, а также к редакционной работе в области других телепродуктов.

Важнейшей задачей курса дисциплины «Редактирование сценария» является направленность на выработку у студентов умения правильно анализировать кино- и телевизионный рынок, применять свои знания в области кинодраматургии для редактирования сценария и фильма, грамотное отношение к целевой аудитории, коммуникация с участниками творческой группы.

Требования к уровню освоения дисциплины

По окончанию изучения дисциплины «Редактирование сценария» студент должен:

- иметь представление о развитии современного российского и зарубежного кинорынка и телерынка;

- понимать особенности работы редактора в области создания киносценария и сценария телевизионного продукта;
 - иметь представление об основных этапах работы над фильмом;
 - знать обязанности редактора на каждом этапе;
- знать законы драматургического построения сценария и фильма, законы монтажа и применять их при редактировании;
- владеть умением профессионального разбора драматургической основы сценария и фильма;
- понимать особенности работы производственного редактора и овладеть навыками этой работы.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

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

Теоретические основы специальности излагаются в предмете «Теория кинодраматургии».

Практической основой курса является дисциплина «Мастерство кинодраматурга».

Умение редактировать и анализировать сценарий начинает формироваться при работе над курсами «Драматургия современного фильма», «Драматургия телесериала».

Осуществление программы курса «Редактирование сценария» предусматривается в виде практических (семинаров) и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры фильмов, чтение сценарных документов. При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы, в котором предпочтение отдаётся изданиям последних лет. Также даются задания на самостоятельные просмотры и написание рецензий.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Редактирование сценария» направлен на формирование следующих компетенций:

Творческая	ОПК-2.1. Знает понятийный аппарат теории драматургии		
деятельность	ОПК-2.2. Знает специфику профессиональной творческой деятельности в		
ОПК-2. Способен	области драматургии;		
осуществлять	ОПК 2.3. Знает социальную значимость профессии драматурга, обладает		
творческую	высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;		

деятельность в сфере	ОПК-2.4. Знает теоретические и практические основы
искусства	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-3. Способен	ПКО-3.1. Знает принципы и методы редактирования произведения
анализировать и	драматургии;
редактировать	ПКО-3.2. Умеет выявлять недостатки в произведении драматургии;
произведения	ПКО-3.3. Владеет средствами устранения недостатков произведения
драматургии в области	драматургии.
аудиовизуальных и	
сценических искусств	

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 академических часа; контрольная точка в соответствии с учебным планом: 7 семестр – зачет с оценкой.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану				
Общая трудоемкость дисциплины	4 зач.ед. 144 ак.час. Количество ак. часов			
Вид учебной работы				
	Всего по	В т.ч. по	семестрам	
	уч.плану	6	7	
Работа с преподавателем (контактные	81			
часы):				
Теоретический блок:				
Лекции				
Практический блок:				
практические и семинарские занятия	64	30	34	
лабораторные работы (лабораторный				
практикум)				
Индивидуальная работа	17	8	9	
Самостоятельная работа:	57	34	23	
Теоретический блок:				
Работа с информационными				
источниками				
Практический блок:				
Контрольная работа				
Курсовая работа				
Создание проекта, эссе, реферата и др.				

Форма итогового контроля	7 зачет с оценкой 6		7 зачет с оценкой 6
Всего часов	144	72	72

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

	Название разделов дисциплины	Общая трудоем	Виды учебных занятий				
Семестр		кость (в ак. часах)	Контактные часы, в том числе				
			Лекции	Практи ческие занятия	Индиви дуальн ые занятия	Самосто ятельная работа	
1	Тема 1 Анализ современного кино- и телерынка, место редактора в кинопроизводстве. Введение в профессию редактор.	6		3		3	
2	Тема 2 Авторское право и особенности работы редактора.	7		3	1	3	
3	Тема 3 Сценарные документы. Этапы кинопроизводства.	7		3		4	
4	Тема 4 Особенности работы со сценарной заявкой. Сбор материала.	9		3	2	4	
5	Тема 5 Работа с вариантами киносценария.	7		3		4	
6	Тема 6 Работа с режиссерским сценарием.	9		3	2	4	
7	Тема 7 Работа редактора в подготовительный период.	8		4		4	
8	Тема 8 Работа редактора во время съемочного периода.	10		4	2	4	
9	Тема 9 Работа редактора в	10		4	2	4	

	монтажно-тонировочном				
	периоде.				
10	Тема 10 Работа редактора по подготовке фильма к прокату и премьере, сопроводительная документация.	9	4	1	4
11	Тема 11 Особенности работы телередактора. Разнообразность телеформатов.	7	4	1	2
12	Тема 12 Работа с телесериалом и телефильмом.	7	4	1	2
13	Тема 13 Работа с документальным фильмов.	7	4	1	2
14	Тема 14 Работа с анимационным фильмом.	7	4	1	2
15	Тема 15 Работа с экранизацией.	7	4	1	2
16	Тема 16 Работа редактора в продвижении проекта и в питчингах.	9	4	1	4
17	Тема 17 Создание сценарной базы.	8	4	1	3
18	Тема 18 Особенности работы с рецензией.	4	2		2
	Зачет с оценкой	6			
	ИТОГО	144	64	17	57

2.2.2. Содержание дисциплины

Основной задачей первого года обучения дисциплине является формирование правильного представления о места и роли редактора в творческом процессе создания сценария и фильма, обучение законам работы редактора.

В ходе занятий по редактуре студент должен получить представление об основных правилах работы над сценарием кинофильма и телепродуктов, научиться работать с целевой аудиторией, понимать особенности производства. Это достигается системой выполнения редакторских заданий.

Основными видами литературных работ по курсу являются: создание рецензий, работа над заявкой, синопсисом, сценарием фильма.

Необходимым условием работы сценариста в области редактирования является умение применить знания по теории кинодраматургии в редакторском анализе сценария и фильма.

Особенностью работы редактора является умение точно и правильно давать замечания по проекту, находить общий язык с членами киногруппы, правильно представлять сценарий на питчингах.

В построении тематического плана отражаются этапы работы редактора над фильмом – от первого этапа (заявки) до выхода фильма на экран.

Тема 1

Анализ современного кино- и телевизионного рынка, место редактора в производстве. Формирование у сценариста понятий «Маркетинговое исследование рынка», «целевая аудитория». Профессиональная связка редактор – продюсер, сценарист, режиссер. Редактор как генератор киноидей.

Тема 2

Литературный сценарий как объект авторского права. Умение редактора направлять сценариста на создание профессионального кинопроизведения.

Тема 3

Сценарные документы (заявка, синопсис, поэпизодный план, сценарий, аннотация и др.) и их особенности. Понимание особенностей работы над сценарием и сценарными документами. Этапы кинопроизводства, работа редактора на каждом этапе.

Тема 4

Особенности работы со сценарной заявкой. Подготовительный сбор материала. Различия между заказом студии и авторскими заявками. Умение увидеть в заявке кинопотенциал, выделить ее из потока. Заявка на сценарий телесериала — ее особенности и отличия от кинозаявки. Сбор материала для сценария, помощь редактора.

Тема 5

Особенности работы с вариантами киносценария. Определение количества вариантов и потенциала автора, возможность привлечения соавторов. Механизм работы редактор — автор. Возможность введения в сценарий рекламной продукции.

Тема 6

Работа с режиссерским сценарием. Понимание того, что литературный сценарий — это объект авторского права. Выстраивание коммуникации сценарист — режиссер — продюсер. Допустимость изменений литературного сценария. Производственная и финансовая экспертиза литературного и режиссерского сценариев.

Тема 7

Работа редактора в подготовительный период, участие в творческих совещаниях, работа с цехами, помощь в утверждении локаций и пр.

Тема 8

Работа редактора во время съемочного периода. Отсмотр материала по утвержденному плану, работа на площадке, предварительный монтажный план. Необходимость досъемки и пересъемки.

Тема 9

Работа редактора в монтажно-тонировочном периоде. Отсмотр и доработка монтажа. Уточнение текста с автором. Утверждение музыки и шумов.

Тема 10

Работа редактора по подготовке фильма к прокату и премьере. Рекламная компания, подготовка аннотаций, презентаций, слоганов и пр. Работа над титрами, подготовка сопроводительных документов к фильму. Работа с названием с учетом пожеланий дистрибьюторов.

Тема 11

Особенности работы телередактора. Телепродукция — телефильмы, телесериалы, теледок и пр. Проявление жанров на телерынке. Наиболее успешные и коммерческие жанры.

Тема 12

Работа редактора в телесериале. Влияние редактора на создание сценария. Специфика телефильма. Горизонтальный и вертикальный сериалы, минисериалы, «мыльные оперы». Работа с вертикально-горизонтальным сериалом. Соединение принципов работы над горизонтальным сериалами. Герои вертикальным сериалов, ИХ восприятие аудиторией, особенности конструирования характеров и линий персонажей.

Тема 13

Особенности работы редактора в неигровом кино. Место сценария. Понятие «теледок». Особенности телевизионных документальных фильмов.

Тема 14

Работа с анимационным фильмом. Образы героев, сотрудничество с режиссером и художником.

Тема 15

Виды экранизаций. Принципы выбора литературного произведения. Особенности переноса литературных произведений в структуру кино и сериалов.

Тема 16

Подготовка к питчингу. Создание презентации, аннотации, подготовка текста выступления.

Тема 17

Создание сценарной базы. Поиск авторов, договор-опцион. Работа литературных агентов.

Тема 18

Особенности работы с рецензией, разработка ее формата, база рецензий.

Формы занятий

І. Творческий семинар

- 1. Обсуждение современного кино- и телевизионного рынка, выявление особенностей русского и зарубежного рынков.
- 2. Аудиторные работы по драматургическому разбору просмотренных фильмов.
- 3. Обсуждение заявок.
- 4. Обсуждение синопсисов.
- 5. Обсуждение сценариев.
- 6. Обсуждение брифов на сериалы, предлагаемы каналами на создание заявок и синопсисов.
- 7. Примеры редакционной работы над кинофильмами и сериями телесериалов.

II. Беседы

Примерное содержание бесед:

- 1. Основные тенденции в развитии сценарного мастерства и режиссуры.
- 2. Объяснение особенностей работы редактора, беседа о методах работы по собиранию материала, выбору темы для создания сценария сериала.

- 3. О способах записи в сценарии экранного изображения (особенности русской и американской записи).
- 4. О содержании и форме заявки на сценарий.
- 5. О содержании и форме синопсиса на сценарий.
- 6. О видах сюжета и кинематографических жанрах.
- 7. Работа редактора с автором над темой и сценарной заявкой.
- 8. Встречи с редакторами, работающими в области производства.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Учебный процесс включает в себя следующие элементы:

- 1. Самостоятельную работу студентов над сценарными заданиями под руководством мастера. Сочинение сценарных заявок и синопсисов, сценариев. 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 синопсисов сериалов, создание рецензий.
- 3. Постоянное практическое изучение студентами современного кинорынка, 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. Также проводится систематическое знакомство студентов с новыми сценариями телесериалов, разбор их на общих занятиях, беседы с приглашаемыми во ВГИК мастерами редактуры.
- 6. Координацию занятий по мастерству кинодраматурга с учебными съемками на режиссерском и операторском факультетах. Обучение будущих сценаристов навыкам работы в единой команде.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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. Арабов Ю. «Кинематограф и теория восприятия». М., ВГИК, 2003 г.
- 5. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. М.: Альпина нон-фикшн. 2008 г.

3.2. Дополнительная литература

- 1. Делёз Ж. Кино-1: Образ-движение. Кино-2: Образ-время. М.: Ad Marginem, 2004г.
 - 2. Митта А. «Кино между адом и раем». М., «Подкова», 2008 г.
 - 3. Михальченко С. «Азбука киносценария», ВГИК, 2003 г.
- 4. Михальченко С. «Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки», ВГИК, 2006 г.
 - 5. Михальченко С. «Экранизация рассказа», ВГИК, 2004 г.
 - 6. Михальченко С. «Экранизация-интерпретация», ВГИК, 2001 г.
 - 7. Михальченко С. «Экранизация-интерпретация», ВГИК, 2001 г.
 - 8. Нехорошев Л. «Драматургия эпизода», ВГИК, 2001 г.
- 9. Нехорошев Л. «Принципы анализа драматургии фильма». М., ВГИК, 2005 г.
- 10. Нехорошев Л. «Принципы анализа драматургии фильма». М., ВГИК, 2005 г.
- 11. Норштейн Ю. Снег на траве. в 2-х Книга II, М.: ВГИК, ж-л «Искусство кино», 2005 г.
- 12. Норштейн Ю. Снег на траве. в 2-х томах, Книга I, М.: ВГИК, ж-л «Искусство кино», 2005 г.
- 13. Поэтика кино. Под. Ред. Эйхенбаума, с предисл. К. Шутко. СПб: РИИИ, 2001 г.
- 14. Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США для видео, кино и телевидения. Пер. с англ. М.: Изд-во ТРИУМФ, 2003 г.
- 15. Рэнд. А. Искусство беллетристики: руководство для писателей и читателей. М.: Астрель АСТ.2011 г.
- 16. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. Мю: Манн, Иванов и Фарбер. 2014 г.
- 17. Хренов Н. А. Образы «Великого разрыва». Кино в контексте смены культурных циклов. М.: Прогресс Традиция. 2008 г.
- 18. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. М.: Альпина нон-фикшн. 2014 г.
- 19. 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/
- 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

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	Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
	аудитория	ноутоук, экран, мультимедииное осорудование.