

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Всероссийский государственный институт кинематографии имени
С.А.Герасимова» (ВГИК)**

**ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
СФЕРЫ ЭКРАННОЙ КУЛЬТУРЫ**

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ВГИК

В.С. Малышев

(подпись)

» _____ 20__ г.

ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

**ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ОТ ЗАМЫСЛА ДО РЕАЛИЗАЦИИ.
НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕНАРИЯ
КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФИЛЬМА**

Москва – 2019

1. Цель реализации программы – адаптация слушателя к меняющимся условиям творческой работы, качественный рост его профессиональных возможностей, формирование готовности к творческому ответу на вызовы современности.

Задачи образовательной программы:

- ознакомление слушателей с актуальными аспектами теории кинодраматургии;
- изучение специфики малой сценарной формы и принципов работы над сценарием;
- расширение диапазона знаний об особенностях проектной деятельности в сфере искусства, о производственных подходах к реализации творческого замысла

2. Требования к результатам обучения

Планируемые результаты обучения

В результате освоения образовательной программы слушатель должен:

знать:

- актуальные аспекты теории и современной практики работы кинодраматурга;
- законы построения сюжета кинопроизведения;
- специфику и технологию создания произведения драматургии малых форм;
- производственные подходы к реализации творческого замысла;

уметь:

- анализировать сюжетную основу короткометражного фильма;
- выявлять основные композиционные элементы сценария;
- представлять результаты своего труда участникам производственного процесса;

иметь практический опыт:

- проектной деятельности в сфере искусства на примере создания сценария короткометражного фильма.

Проектируемые результаты обучения

Совершенствование знаний и навыков в рамках следующих профессиональных компетенций:

ПК	Способен генерировать идею и формулировать творческий замысел произведения.
ПК	Способен, используя полученные знания, воплощать творческие замыслы.
ПК	Способен определять зрительский и коммерческий потенциал сценарной идеи.

3. Содержание программы

Учебный план

программы повышения квалификации

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ОТ ЗАМЫСЛА ДО РЕАЛИЗАЦИИ. НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕНАРИЯ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФИЛЬМА

Категория слушателей – руководители и специалисты сферы экранной культуры, преподаватели профильных образовательных организаций.

Срок обучения – 36 часов.

Форма обучения: очная, очная с применением дистанционных образовательных технологий, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий.

№ п/п	Наименование разделов	Всего, час.	В том числе	
			лекции	практические занятия
1	Замысел короткометражного фильма	16	8	8
2	Формирование сюжета короткометражного фильма	16	8	8
Итоговая аттестация		4	Зачет: защита проекта	

Учебно-тематический план
 программы повышения квалификации
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ОТ ЗАМЫСЛА ДО РЕАЛИЗАЦИИ.
НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕНАРИЯ
КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФИЛЬМА

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, час.	В том числе	
			лекции	практические занятия
1	2	3	4	5
1.	Замысел короткометражного фильма	16	8	8
1.1.	Тема и конфликт фильма	4	2	2
1.2.	Герой фильма	4	2	2
1.3.	Драматическое действие	4	2	2
1.4.	Повествование в фильме	4	2	2
2.	Формирование сюжета короткометражного фильма	16	8	8
2.1.	Заявка на сценарий короткометражного фильма	4	2	2
2.2.	Формирование фабулы фильма	4	2	2
2.3.	Жанр фильма	4	2	2
2.4.	Работа над диалогом	4	2	2
	Итоговая аттестация	4		

Учебная программа
 повышения квалификации
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ОТ ЗАМЫСЛА ДО РЕАЛИЗАЦИИ.
НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕНАРИЯ
КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФИЛЬМА

Раздел 1. Замысел короткометражного фильма (16 час.)

Тема 1.1. Тема и конфликт фильма (4 час.)

Понятие конфликта, виды конфликта, структура конфликта, сюжет как история конфликта.

Тема 1.2. Герой фильма (4 час.)

Персонаж, цель персонажа, художественный характер, система персонажей фильма.

Тема 1.3. Драматическое действие(4 час.)

Драматическая ситуация, драматическая коллизия, интрига, перипетия, драматическое событие.

Тема 1.4. Повествование в фильме (4 час.)

Автор, рассказчик, виды закадровой речи.

Раздел 2. Формирование сюжета короткометражного фильма (16 час.)

Тема 2.1. Заявка на сценарий короткометражного фильма (4 час.)

Форма заявки, логлайн, фабула, синопсис, питчинг.

Производственный потенциал сценария.

Тема 2.2. Формирование фабулы фильма (4 час.)

Герой, побуждающее событие, кульминация, основные повороты, пуант.

Тема 2.3. Жанр фильма (4 час.)

Понятие жанра, система кинематографических жанров, жанровые конвенции, жанровые настройки в сценарии.

Тема 2.4. Работа над диалогом (4 час.)

Драматический диалог, подтекст в диалоге, речевая характеристика персонажа.

Перечень практических занятий

Номер темы	Наименование практических занятий
Раздел 1.	Наедине с врагом (диалоговый этюд) (8 час.)

Перечень практических работ

Номер темы	Наименование практических работ (<i>иное</i>)
Раздел 2	Ссора за обедом (диалоговый этюд) (8 час.)

4. Материально-технические условия реализации программы

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид Занятий Просмотры	Наименование оборудования, программного обеспечения компьютер
1	2	3
Аудитория	Лекции	компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска
	Практические занятия	компьютер, мультимедийный проектор, экран
	Лекции, практические занятия	Оборудование для обеспечения обучения с применением дистанционных образовательных технологий

5. Учебно-методическое обеспечение программы

Раздел 1. Замысел короткометражного фильма

1. Воглер К. путь писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers. М.: Альпинанон-фикшн. 2015.
2. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер класс для сценаристов, писателей и не только / Перевод с англ. М.: Альпина нон-фикшн. 2013 .
3. Кэмпбелл Дж. Пути к блаженству: мифология и трансформация личности / Дж. Кэмпбелл; Пер. с англ. А. Осипова. М.: Открытый мир, 2006.
4. Мариевская Н.Е. Время в кино. М.: Прогресс-Традиция, 2015.
5. Мариевская Н.Е. Нелинейное время кинематографического произведения. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2014 .
6. Митта А. Кино между адом и раем / А. Митта. М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008 .
7. Нехорошев Л. Н. Драматургия фильма. Учебник. ВГИК. 2009 .
8. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки / Составление, научная редакция, текстологический комментарий И. В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2009 .
9. Скип Пресс, «Как пишут и продают сценарии в США». М., «Триумф», 2003 .
10. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. М: Манн, Иванов и Фарбер. 2014 .
11. Туркин В. Драматургия кино, М., ВГИК, 2007 .
12. Фигуровский Н. Непостижимая кинодраматургия, ВГИК, 2004 .

13. Червинский А. Как хорошо продать хороший сценарий, М., приложение к журналу Киносценарии, 1993 .

Раздел 2. Формирование сюжета короткометражного фильма

1. Арабов Ю.Н. Мастер класс-01. Кинодраматургия.. М.: АРТкино, Мир искусства. 2009
2. Берген Р. Кино. Путеводитель по жанрам. М.: Кладезь. 2014. – 160 с.
3. Делюмо Ж.Фрезер. Идентификация ужаса / Философский бестселлер .М.: Алгоритм. 2009. – 264 с.
4. Каплан С. Скрытые инструменты комедии. Быть смешным серьезный бизнес. М.: Медиа ресурсы менеджмент. 2015. – 290 с.
5. Карцева Е. Вестерн. Эволюция жанра. М.: Искусство. 1976. – 256 с.
6. Маркулан Я. Киномелодрама. Фильм ужасов. М.: Искусство. 1978. – 190с.
7. Скал Д. Книга ужаса. История хоррора в кино. The Monster Show: A Cultural History of Horror. М.: Амфора, 2009.– 352 с.
8. Седита С. Восемь комедийных характеров. Руководство для сценаристов и актеров. М.: Альпина нон-фикшн, 2015. – 344 с.
9. Фрэй Дж. Как написать гениальный детектив. How to Write a Damn Good Mystery. М.: Амфора, 2005.– 320 с.
10. Ховард Д. Мабли Э.Как работают над сценарием в Южной Калифорнии. М.: Альпина Паблшер, 2017. – 352 с.

Фильмы, рекомендованные к просмотрам

Баллада Бастера Скраггса. 2018. Режиссеры Джоэл Коэн, Итан Коэн

Дикие истории. 2014. Режиссер Дамиан Шифрон

Деловые люди. 1962. Режиссер Леонид Гайдай

Дьявол и десять заповедей. 1962. Жюльен Дювивье

На десять минут старше. Виолончель. 2002. Бернардо Бертолуччи, Дени Клэр, Фолькер Шлөндорф

Нью-Йорк, я люблю тебя. 2011. Режиссеры Иван Атталъ.

Париж я люблю тебя. 2012. Режиссеры Гас Ван Сент, Том Тыквер, Итан Коэн, Джоэл Коэн и др.

6. Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения программы осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации по программам дополнительного профессионального образования (утверждено Ученым советом ВГИК от 30.12.2018, протокол № 1, пункты 2.10, 2.11) и проводится по пятибалльной системе в форме защиты выполненного проекта сценария короткометражного фильма.

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4 или 5) в соответствии критериями оценки выполненного проекта.

Критерии оценки выполненного проекта сценария короткометражного фильма

Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично
Отсутствует единый конфликт	Есть единый конфликт	Есть единый конфликт	Яркий оригинальный конфликт
	Прописан Герой фильма	Яркий герой и антагонист	Яркий герой и антагонист
	Отсутствует поворот	Есть интересный поворот к финалу	Хорошо разработанная фабула, неожиданный поворот к финалу
		Слабо разработан диалог, есть длинноты	Острые диалоги с хорошо проработанными речевыми характеристиками персонажей

7. Составитель программы – Н.Е. Мариевская, доктор искусствоведения, профессор кафедры кинодраматургии ВГИК.

8. Преподаватели, реализующие программу:

№ п/п	Ф.И.О., должность, звание преподавателя	Номера реализуемых разделов, тем
1.	Мариевская Н.Е., доктор искусствоведения, профессор кафедры кинодраматургии ВГИК.	Разделы 1,2