

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ КИНОДРАМАТУРГИИ**

Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия
Профиль подготовки: Мастерство кинодраматурга
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: Очная

*(РПД адаптирована
для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины. Дисциплина «История зарубежной кинодраматургии» дает детальное представление о зарубежном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов. Дисциплина призвана познакомить студентов с лучшими образцами зарубежной кинодраматургии, с творческими проблемами, которые вставали перед авторами в разное время; формирование у студентов комплекса знаний о тенденциях в развитии кинодраматургии зарубежного кинематографа, а также отражение этих тенденций в современной кинодраматургии. В процессе изучения дисциплины, студент знакомится с творчеством наиболее заметных кинодраматургов прошлого и настоящего, учится понимать особенности их творческого почерка. В процессе изучения параллельно изучается специальная литература по теории драматургии, таких авторов как: Силд Филд, Блейк Снайдер, Майкл Хейг, Джон Труби, Нейл Ландау, Дэвид Троттьер, Дэвид Говард и Эдвард Маблей, Роб Тобин, Алекс Эпштейн, Ли Голдберг, Джон Ворхаус, Уильям Индик и другие.

Содержание дисциплины предполагает рассмотрение следующих вопросов: рождение кинодраматургии, драматургия периода «великого немого» (1918-1929 гг.); кинодраматургии США и Канады, драматургии кино стран Западной Европы; драматургии стран Восточной Европы; драматургии Австралии и Новой Зеландии; драматургии стран Латинской Америки; драматургии стран Азии; драматургии стран Африки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История зарубежной кинодраматургии» входит в состав раздела Б1.В.ДВ и относится к *дисциплинам по выбору* ОПОП по специальности «Драматургия», специализация «Мастерство кинодраматурга».

Дисциплина «История зарубежной кинодраматургии» изучается в 3-4 семестрах.

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «История искусств», «Теория драматургии», «Мастерство кинодраматурга», «Введение в современный кинопроцесс», «История отечественного и зарубежного кино».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения

практик: «Драматургия современного фильма», «Психология кино», «Эстетика кино и ТВ», «Драматургия жанрового фильма», «Драматургия артхаусного фильма», «Редактирование сценария».

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенции ПК-10 и ПК-11 в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности *Драматургия*, специализация *Мастерство киносценариста*.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Компетенция (код и наименование)	Результаты обучения. <i>Выпускник должен:</i>
<i>ПК-10</i> Способен работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией	<p><i>Знать:</i> специальную литературу по профилю деятельности; конкретные издания специальной литературы по профилю деятельности; значимость конкретных изданий специальной литературы для профиля деятельности; смежные области художественного творчества, значимые для профиля деятельности;</p> <p><i>Уметь:</i> интерпретировать материалы смежных областей художественного творчества, значимые для профиля деятельности; работать с литературой по киносценаристике: выбирает нужные фрагменты текста составляет тезисы, конспекты, ищет цитаты и т.д.; использовать искусствоведческую литературу при работе над произведением драматургии;</p> <p><i>Владеть:</i> наиболее эффективными материалами смежных областей художественного творчества для применения в своей деятельности; применяет на практике специальную литературу, материалы смежных областей; владеет методами сбора, анализа, обобщения теоретической и</p>

	эмпирической информации.
ПК-11 Способен рассматривать художественный текст произведения драматургии в социальном, культурном и историческом контексте как структуру смысла, как единство формы и содержания.	<p>Знать: структурно-смысловые особенности художественного текста произведения кинодраматургии; содержательный смысл художественного текста произведения кинодраматургии в социальном, культурном и историческом контексте;</p> <p>Уметь: обнаружить единство формы и содержания художественного текста произведения кинодраматургии в социальном, культурном и историческом контексте;</p> <p>Владеть: целостным контекстным анализом художественного текста произведения кинодраматургии как единства формы и содержания в социальном, культурном и историческом контексте.</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «История зарубежной кинодраматургии» составляет 3 зе (108 акад. часов), из них контактных - 68 акад.ч.; СРС - 40 акад.часов; контроль- зачет в 4 семестре.

Виды учебной деятельности	Всего	Семестры	
		3	4
Контактная работа обучающихся	68	34	34
в том числе:			
Занятия лекционного типа	56	28	28
Занятия семинарского типа	12	6	6
Индивидуальные и другие виды занятий			
Групповые консультации			
Самостоятельная работа	40	20	20
Форма промежуточной аттестации	Зач.		Зач.

(зачет, экзамен)			
Общая трудоемкость час, з.е.	108	54	54
	3	1,5	1,5

№ п / п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуто чной аттестации (по семестрам)
				всего	ЗЛТ *	ЗСТ* *	СРС	
1	Тема 1. Зарождение кинодраматургии как обособленного искусства. Первые сценарные записи.	3	1-3	8	5	-	3	Драматурги ческий разбор короткомет ражных фильмов
2	Тема 2. Становление кинодраматургии. Кинематограф Западной Европы (1895-1918 гг.).	3	4-6	8	5	-	3	Драматурги ческий разбор полнометра жных фильмов
3	Тема 3. Появление профессии сценариста. Кинематограф США (1895-1918 гг.).	3	7-8	8	5	-	3	Рубежный контроль.
4	Тема 4. Кинодраматургия стран Запада в 1920-е гг.	3	9-11	11	5	3	3	Реферат по выбранной теме
5	Тема 5. Кинодраматургия Англии, Франции,	3	12- 14	10	4	3	3	Реферат по выбранной теме

№ п / п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
	США в 1930-е гг.							
6	Тема 6. Кинодраматургия Западной Европы и США в 1940-е гг.	3	15- 17	7	4	-	3	Драматургический разбор полнометражных фильмов
	Тема 7. Кинодраматургия в годы Второй мировой войны.	4	1-3	8	5	-	3	Драматургический разбор полнометражных фильмов
	Тема 8. Кинодраматургия Запада в 1950-е гг.	4	4-6	9	5	-	4	Драматургический разбор полнометражных фильмов
	Тема 9. Зарубежная кинодраматургия в 1960-е гг.	4	7-8	9	5	-	4	Рубежный контроль.
	Тема 10. Кинодраматургия Запада в 1970 – 80- е гг.	4	9-11	12	5	3	4	Реферат по выбранной теме
	Тема 11. Кинодраматургия 1990-е гг. Парадигма Силда Филда.	4	12- 14	11	4	3	4	Реферат по выбранной теме
	Тема 12. Кинодраматургия Запада на	4	15- 17	7	4	-	3	Драматургический разбор

№ п / п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
	современном этапе.							полнометра жных фильмов
	Промежуточная аттестация	4	17	Форма проведения – зачет				Ответы на вопросы. Самостоят ельный анализ фильма
	Итого часов	4	17	108	56	12	40	

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Тема 1. Зарождение кинодраматургии как обособленного искусства. Первые сценарные записи.

Первые сценарии, написанные на манжетах рубашки режиссера-постановщика. Появление формы сценарной записи, в которую входит: название и однострочное описание действия. Разбор ранних сценариев: «Путешествие на Луну» (Le voyage dans la lune, 1902) Джорджа Мельеса и «Большое ограбление поезда» (1903) Эдвина С. Портера – развитие сценарной записи до появления «формата мастер-сцены», только без диалога (без режиссерского дробления на кадры). Первые появления и существенные отличия режиссерского и литературного сценария. Конкретные описания и сюжетные линии. Согласованность повествования, разработка новой кинематографической грамматики, состоящей из нескольких кадров в одной сцене, визуальная согласованность. Взгляд теоретика Белла Балаш на первые киносценарии. Разбор европейских кинокартин. Разбор различных подходов к написанию первых сценариев, - первые сценарии французских, английских, немецких кинолент. Разнообразие авторских подходов, - поэтический, прозаический формат. Сценарный план и литературное описание действия. Сценарии-импровизации.

Тема 2. Становление кинодраматургии. Кинематограф Западной Европы (1895-1918 гг.).

Первые сюжеты сценариев: масштабное воссоздание исторических событий, легкие мелодрамы, экранизации классики, фарс. Влияние французской экранной продукции на ранний итальянский кинематограф. Становление кинодраматургии Великобритании. Господство французских фильмов в немецком прокате в период «ярмарочного кино». Психологизм и фатализм в темах раннего немецкого кинематографа. Структура и композиция первых произведений кинодраматургии, - разбор композиционных особенностей, классического и неклассического композиционного повествования, раскрытия и передачи внутреннего мира героя, формирование киноязыка, системы персонажей первых кинолент.

Иллюзионизм, калигаризм, экспрессионизм, конструктивизм, авангардизм, - поиски неклассической драматургии фильмов. Открытие феномена атмосферности в кинодраматургии Швеции на основе взаимодействия с литературой (Сельма Лагерлёф и фильмы Морица Ситиллера и Виктора Шёстрема) - провозвестники дедраматизации.

Двойничество и мистика в кинофильме С.Рийе «Пражский студент». Нарастание кризисных явлений в кинематографе Европы к концу I мировой войны.

Тема 3. Появление профессии сценариста. Кинематограф США (1895-1918 гг.).

Возникновение Голливуда. Развитие системы кинематографических жанров. Особенности жанра «вестерна». Успех серийных детективов и салонных драм. Ч.Чаплин – от персонажа слэпстика к маске. Комедийные ленты Б.Китона, Г.Ллойда, С. Лаурела и О.Харди. Американский слэпстик как прототип современной комедии. Первые сценарные наброски, первые сюжеты, - появление кинодраматурга как обособленной единицы кинематографической профессии. Формирование кинодраматургии, как базового вида деятельности в процессе съемок фильма. Формирование экономики кинопроизводства, как толчок к появлению профессии сценариста (1909 г.) Сотрудничество Томаса Инса со сценаристом Ричардом Спенсером над фильмами «Битва при Геттисберге» и «последний бой Кастера». 1912 г. основание Инсом студии Inceville. Формирование масштабной координации кинопроизводства к 1914 г. Сценарий как обязательное ядро системы кинопроизводства. Превращение однострочных сценариев в сценарии непрерывности. Первая книга по кинодраматургии: Аниты Лоос и Джона Эмерсона «Как писать фотоигры» 1920 года. Руководство по написанию синопсисов, формирование этапности работы сценариста.

Д.У.Гриффит, Т.Инс и М.Сеннет и их творчество, - разбор кинодраматургии выдающихся кинолент.

Тема 4. Кинодраматургия стран Запада в 1920-е гг.

Искусство Веймарской Республики и его связь с расстановкой политических сил, - политизация драматических сюжетов. Костюмно-исторические, уголовные, экзотические фильмы, - появление новых жанров. Экспрессионистская модель мира в фильмах Р.Вине, Ф.Мурнау, Ф.Ланга. Социальные киноленты. Ранний «Авангард» (1919-1924). Творчество Л.Деллюка, Ж.Дюлак, М.Л.Эрбье, Ж.Эпштейна. Поздний «Авангард». Поиски А.Кавальканти, Д.Кирсанова, Ж.Виго, Л.Бунюэля и С.Дали, - появление артхаусной драматургии, контркоммуникативная и нарративная структура кинолент, формирование неклассической кинодраматургии. Теория "чистого кино" в французском киноавангарде 1 и 2 волны: стремление уйти от линейного сюжета. Идеино-эстетический кризис «Авангарда» и его срастание с коммерческим кино. Разбор оригинальных структур фильмов. Основные жанры коммерческой продукции. Становление конвенций «чистых» кинематографических жанров. Конценции жанров: характер героя, типология сюжетов, идейно-тематические пласты фильмов. Формирование типологии кинематографических сюжетов. Появление смешанных жанров. Понятие сеттинга жанров. Творчество С.де Милля, Э.Штрогейма. - разбор драматической структуры выдающихся фильмов. Сценарий «Восход: песня двух людей» Карла Майера (1927 г. реж. Ф. Мурнау) - формат из двух столбцов, с переходами, строками и заголовками слева, текст сцены - справа. Поэтическая, стихотворная форма сценарной записи. Первые работы, посвященные становлению кинодраматургии. Разбор теоретических аспектов.

Тема 5. Кинодраматургия Англии, Франции, США в 1930-е гг.

Голливуд у порога «звукового» кинематографа. Влияние звука на смену драматургической конструкции, роль диалога, монолога, закадрового текста в сценарии фильма. Отличие диалога пьесы от диалога сценария. Проецирование визуального и звуковых вещей в плоскость взаимодействия персонажей фильма. Кино-образ и звучащий образ – место в живописной композиции фильма, эквивалентность участников единого действия. Теоретик Белла Балаш о месте звука в кинематографе. Вытеснение диалога со страниц сценария описания действия, - взгляд в прошлое и современное состояние проблемы. Появление новой формы сценарной записи. Расширение сети кинотеатров – расширение диапазона сюжетов, разнообразие жанровых предпочтений зрителя, усложнение драматической конструкции. «Студийная система» 1930-х годов и увеличение продолжительности работы над сценарием фильма, создание сценарных групп при работе над «планом», сценарием непрерывности. Первые английские звуковые фильмы. «Частная жизнь Генриха VIII» и другие костюмно-исторические ленты. Возникновение в кино «колониального жанра». Конвенции триллера, понятие саспенса в творчестве

А.Хичкока. Течение «поэтического реализма». Работы Ж.Ренуара, Ж.Дювивье, М.Карне, Р.Клера, Ж.Фейдера. «Великая депрессия» и трансформация Голливуда. «Производственный кодекс» («кодекс Хейса»). Стандартизация кинематографических жанров. Ф.Капра как рупор «нового рузвельтовского курса». Критический реализм социальных кинокартин Д.Форда и У.Уайлера. Мультипликационные ленты У.Диснея, законы построения мультипликационного сценария фильма, - трансформация мультипликационных героев.

Тема 6. Кинодраматургия Западной Европы и США в 1940-е гг.

Адаптация сценария в звуковой эпохе. Сопоставление сценария формата «мастер-кадра» «Поющие под дождем» и сценария непрерывности «Касабланка». Окончательное воплощение формы непрерывности, ее развитие в течение 30 лет. Детальный, закадровый формат диалога. Расторжение театрального и кинематографического диалога, - полное противопоставление. Формирование жанровой системы в кино в 1940-е гг. Заимствованные и не заимствованные кинодраматургией жанры театра, прозаической литературы и чисто кинематографические жанры вестерна, триллера, ужасы и др. Специфика «визуальных», кинематографических жанров. Марас: первое известное использование однозначного обозначения «сценарий» - 1940 г. (премия Академии).

Появление в новейшей эстетике в кинодраматургии неореализма. Основные принципы неореалистической драматургии в кино, на примере работ Чезаре Дзаваттини. Поздний неореализм в фильмах Витторио Де Сики начала 1950-х гг. и формирование направления дедраматизации.

Европейский кинематограф в довоенное время, - предвестники характеров героев и круг затронутых проблем. Разбор фильмов Жака Превера "Набережная туманов", "Дети райка".

Разбор пятиактной конструкции кинофильма О.Уэллс «Гражданин Кейн», - кольцевая, рамочная и многомерная композиция фильма. Формирование новаторского принципа написания диалогов в конце 1930 гг. в сценарии Германа Манкевича "Гражданин Кейн" - перекрестный диалог под влиянием оперного искусства, как главное достижение кинодраматургии 1930-х гг. Перекрестный диалог как новая форма организации речевого потока, противопоставление традиционному театральному диалогу.

Разбор творческого метода сценаристов: Орсон Уэллс, Джон Хьюстон, Престон Стерджес, Чезаре Заваттини, Герман Дж. Манкевич, Бен Хехт.

Тема 7. Кинодраматургия в годы Второй мировой войны.

Прогрессивные тенденции в кино Германии довоенного времени. Содержание и рекреативно-развлекательная, идеологическая направленность основного массива выпускавшихся игровых кинофильмов. Документальные ленты Л.Рифеншталь, - разбор сценария документальных фильмов.

Попытки отдельных режиссёров создавать асоциальные кинофильмы. Идейная оппозиция политической власти среди деятелей культуры. Передовые взгляды в Римском экспериментальном киноцентре. Усиление реакционных тенденций на завершающем этапе войны.

Кинематограф Франции в годы Второй мировой войны. Ориентация на выпуск далеких от насущных политических проблем детективов и лёгких комедий. Картины М.Карне и Л.Дакена. Дебюты молодых режиссёров.

Кинематограф Великобритании и США. Документально-художественные фильмы военных лет. Ведущие кинорежиссёры: Х.Дженнингс, Б.Райт, Г.Уотт, Э.Асквит, Д.Лин, Н.Коуард. Исторические ленты. «Военизация» традиционных жанров. Разбор драматургии выдающихся кинолент.

Установление правил военной пропаганды для Голливуда. Художественно-документальные фильмы о мужестве рядовых участников войны. Разбор характеров, механизмов усиления драматического напряжения, разнообразие подходов к изображению драматизма внутренних переживаний героев.

Тема 8. Кинодраматургия Запада в 1950-е гг.

Фильм Р.Росселини «Рим – открытый город» - эстетическая реализация программы неореализма. Киноленты Ч.Дзаваттини, В.де Сика, Л.Висконти, П.Джерми. Появление в итальянском и польском кинематографе середины 1950-х годов первых образцов дедраматизации в фильмах Висконти и Вайды, Ленертович и Канета Синдо. «Экономическое чудо» 1950-х гг. и спад в творчестве неореалистов. Кинематограф Франции. Франция после окончания II мировой войны. Экспансия Голливуда. Группа «Кайе дю синема» и её роль в возникновении «новой волны». Кинематограф Великобритании (1945 – 1990-е гг.). Возрождение реалистических и гуманистических принципов в комедиях студии «Иллинг».

США после окончания II мировой войны. Суд над голливудской «десяткой». Пропаганда в кино антикоммунизма, шовинизма, шпиономании. Кинофильмы «независимых». Творчество С.Креймера и Д.Кассаветеса.

Радикальные сдвиги в кинематографической практике и дискурсе между 1950 и 1970 гг. Крах студийной системы после решения Верховного суда США в 1948 году против Paramount Picture. Упадок значения сценария в связи с развалом студийной системы, децентрализация производства с 1955 г. Теория и влияние французской Новой волны на американских кинематографистов - принижение значения сценария теоретиками Новой французской волны (с 1954 г.)

Изменение формы сценарной записи. Освобождение сценария от технических элементов съемки. Приближение сценария к литературной форме - свобода творческого самовыражения. Переход от стиля непрерывности к основному формату сцены, «установление сценария как более автономной литературной формы».

Разбор творческого метода сценаристов: Билли Уайлдера, Джозеф Л. Манкевич, Ингмар Бергман, Берта Кеннеди, Чарльза Ледерера и отдельно Акиры Куросавы.

Тема 9. Зарубежная кинодраматургия в 1960-е гг.

Расцвет кинодраматургии в 1960-е года. Три этапа развития дедраматизации: 1960-е гг - фильмы Микеланджело Антониони, 1970-е фильмы Миклоша Янчо, 1990-2000-е годы - эволюция фактур берет на себя повествовательные функции. Успехи политического кино Италии 1960-х гг. Осмысление опыта антифашистской борьбы и личной ответственности за судьбу народа. Ведущие кинорежиссёры – М.Антониони, Б.Бертолуччи, Л.Висконти, Д.Дамиани, П.П.Пазолини, Ф.Рози, Ф.Феллини и другие. Драматургия авторского фильма – разнообразие индивидуальных подходов к написанию сценария фильма. Кинофильмы А.Рене, Ф. Трюффо, Ж.-Л.Годара и других кинематографистов Франции. Характеры и их разработка характеров в фильмах французской "новой волны". Парадоксальный герой в фильмах Франсуа Трюффо "Жюль и Джим", "Стреляйте в пианиста!" Творчество Ж.-Л.Годара, К.Шаброля, А.Варда после молодёжных бунтов 1968. Их вращение в коммерческий кинематограф. Реалистические ленты Д.Франкенхаймера, С.Кубрика, Ф.Шефнера, - просмотр и теоретический анализ фильмов. Кинематограф «английские рассерженные», - возвращение социальной темы. Разбор творческого метода сценаристов: Эрнест Леман, Пэдди Чайефски, Бак Генри, Дантон Трамбо, Ли Бреккетта.

Тема 10. Кинодраматургия Запада в 1970 – 80-е гг.

Кинематограф США. Спад движений протеста в 1970-е гг. и попытки возвращения к традиционным мифам. Приход нового поколения кинорежиссёров (Ф.Коппола, Д.Лукас, М.Скорсезе, С.Спилберг и другие). Мода на «ретро». Влияние книги Джозефа Кемпбелла «Тысячеликий герой» на построение сценария фильма. Мифологический подход к созданию сценария, как прототипа мифологического путешествия героя. Влияние психоаналитической теории К.Юнга на формирование персонажей фильма. Создание в 1970 году «сценария спецификации» (сценарии для телевидения (телепередачи). Сценарий непрерывности становится сценарием съёмки, в котором написание сценария за кадром зарезервировано для режиссера после того, как сценарий одобрен для производства. Формат основной сцены выступает в качестве нового стандарта для черновиков сценария (тип съёмки, локация, время).

Осуждение в кинематографе маккартизма и войны во Вьетнаме. Киноленты о борьбе за свои права рабочих и мелких фермеров. Леворадикальные тенденции в итальянском кино. Коммерческая кинопродукция: псевдоисторические фильмы на античные темы, вестерны по-итальянски, мелодрамы, сексуальные комедии и др. Гротеск, натурализм и жестокость

как средство расправы с буржуазной моралью. Кино Франции. Отказ от социальной проблематики, угождение вкусам обывателей. Попытки пересмотра событий II мировой войны, апология общества «потребления». Реалистические ленты Б.Тавернье, А.Кайата и других режиссёров. Великобритания: знаковые кинофильмы Х.Хадсона «Огненные колесницы» и Р.Аттенборо «Ганди».

Разбор творческого метода сценаристов: Роберт Таун, Фрэнсис Форд Коппола, Уильям Голдман, Пол Шредер, Джордж Лукас, Стэнли Кубрик, Лоуренс Касдан, Рут Прауэр Джабвала, Дэвид Мамет, Бо Голдман, Джон Хьюз, Мел Брукс, Альберт Брукс, Элейн Мэй, Фрэнк Пирсон, Роберт Бентон, Норман Векслер, Уолдо Сольта, Элвин Сарджент, Барри Левинсон, Джей Прессон Аллен, Стивен Спилберг, Хортон Фут, Крис Коламбус, Монти Пайтон (Грэм Чепмен, Джон Клиз, Терри Гиллиам, Эрик Идл, Терри Джонс, Майкл Пэйлин), Лоуэлл Ганц и Бабалу Мандель, Джон Кассаветес, Роберт Альтман, Джон Карпентер.

Тема 11. Кинодраматургия 1990- е гг. Парадигма Силда Филда.

Парадигма Силда Филда в книге «Сценарий» - введение трехактной структуры фильма. Последовательный подход к написанию сценариев, «структура с восемью последовательностями», разработанная Фрэнком Дэниелом (Университет Южной Калифорнии), - основанная на делении фильма на эпизоды в немом кино. Восемь последовательностей по 10-15 минут. Последовательности служат «мини-фильмами», каждый со своей сжатой трехактной структурой. Первые две последовательности объединяются, чтобы сформировать первый акт фильма. Следующие четыре создают второй акт фильма. Последние две последовательности завершают разрешение и развязку истории. Разрешение каждой последовательности создает ситуацию, которая устанавливает следующую последовательность.

Трансформация системы персонажей в голливудском кино 1990- х годов.

Компромиссные финалы и доминирование второплановых персонажей.

Ансамблевость фильмов Стенли Крамера и разрушение ансамблевости в поздних фильмах 90х.

Разбор творческого метода сценаристов в переложении на трехактную структуру фильма: Нора Эфрон, Оливер Стоун, Спайк Ли, Джеймс Л. Брукс, Ричард Кертис, Кэмерон Кроу, Нэнси Мейерс, Мелисса Матисон, Гарольд Рамис, Роберт Земекис и Боб Гейл, Мартин Скорсезе и Николас Пиледжи, Дэвид Уэбб, Кевин Смит, Дэвид Цукер, Джерри Цукер и Джим Абрахамс.

Тема 12. Кинодраматургия Запада на современном этапе.

Современный этап развития кинодраматургии. Архетипические сюжеты, смешение жанров. Зрелищность. Повествовательность. Доминирование цикличности. Диалог в классическом и современном кино. Афористичные

диалоги французского поэтического реализма в сценариях Шарля Спаака и Жака Превера, ироничные диалоги современного кинематографа в сценариях Аарона Соркина и др. Абстрактный сценарий, чистое кино, эмоциональный сценарий, дедраматизация, циклическое повествование с нарушением линейности времени в современной кинодраматургии - "тарантиноиды". Универсальная схема построения сюжета и ее вариации в современном голливудском кино. Приход в кинематограф новых технологий. Увеличение каналов доставки кинофильмов. Ведущие кинематографисты США последних лет – С.Спилберг, М.Скорсезе, Д.Бартон, Дж. Кэмерон, Р. Скотт, О.Стоун, К. Тарантино, Д. Линч и их кинофильмы. Развитие постмодернистских тенденций в кино Франции. Творчество французских кинорежиссеров Ф. Озона, Л. Каракса, Л. Бессона. Продолжение лучших традиций «нового немецкого кино» в разностороннем творчестве Т. Тиквера. Торжество «молодежного кино Великобритании – киноленты Д. Бойла, Г. Ритчи, К. Лоуча. Перспективы развития кинодраматургии в современном кинематографе. Новые методы написания сценариев при помощи компьютерных программ и частичного анимирования действия. Особенности авторского кинематографа: совмещение функций сценариста и режиссера. Разбор теоретических работ по зарубежной кинодраматургии: Блейк Снайдер, Майкл Хейг, Джон Труби, Нейл Ландау, Дэвид Троттьер, Дэвид Говард и Эдвард Маблей, Роб Тобин, Алекс Эпштейн, Ли Голдберг, Джон Ворхаус, Уильям Индик и другие. Разбор творческого метода сценаристов: Этан Коэн и Джоэл Коэн, Квентин Тарантино, Чарли Кауфман, Вуди Аллен, Аарон Соркин, Пол Томас Андерсон, Эрик Рот, Стивен Заиллиан, Джеймс Кэмерон, Николь Холофсенер, Кэлли Хоури, Александр Пейн и Джим Тейлор, Педро Альмодовар, Альфонсо Куарон, Дэвид Линч, Питер Джексон, Филиппы Боенс и Фрэн Уолш, Скотт Фрэнк, Джадд Апатоу, Ричарда Линклейтера, Уэс Андерсон, София Коппола, Джон Логан, Гильермо Арриаг, Кристофер МакКуарри, Джейн Кэмпбелл, Гари Росс, Ланы и Лилли Вачовски, Фрэнк Дарабон, Шейн Блэк, М. Найт Шьямалан, Кеннет Лонерган, Адам Маккей, Ларса фон Триера, Джон Ридли, Диябло Коди, Эдгар Райт, Майк Уайт, Jordan Peele.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

1.Методические указания по освоению дисциплины История зарубежной кинодраматургии.

2. Оценочные средства по дисциплине История зарубежной кинодраматургии

4. Тематические видео, фильмы DVD (предоставляется на кафедре киноискусства, кабинеты 424-426 3 учебного корпуса)

5. Учебные и документальные фильмы по изучаемым темам (предоставляется на кафедре киноискусства, кабинеты 424-426 3 учебного корпуса)

6. Документальные сценарии полнометражных и короткометражных фильмов, банк сценариев студентов МГИК, а также сценарии, созданные за исторические периоды развития киноискусства (предоставляется на кафедре киноискусства, кабинет 426 3 учебного корпуса).

Применяемые образовательные технологии:

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного и мелкогруппового типа) и самостоятельную (самоподготовка к лекциям и занятиям мелкогруппового типа) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «История зарубежной кинодраматургии» в предлагаемой методике обучения выступает использование активных и интерактивных форм проведения занятий (практические занятия, дискуссии, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Проводимые в активной и интерактивной форме групповые и теоретические и, главным образом, практические (семинарские) занятия должны воспитать в начинающих драматургах взыскательное отношение к слову и ко всем компонентам драматургии сценария и фильма.

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности. Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме (презентаций). Теоретический материал должен отличаться практической направленностью, и подкрепляться обязательным просмотром и анализом фильмов. Содержание дисциплины предусматривает просмотр и обсуждение фильмов, оказавших значительное влияние на развитие кинодраматургии, открывших новых формы и структуры, оказавшихся значимым на определенном этапе развития зарубежного кинематографа. Осуществляются просмотр и обсуждение драматургической основы фильмов, творчество выдающихся кинодраматургов, произведений, удостоившихся особого внимания критики. Студентам последовательно рассказывается модель творческой эволюции

киносценариста на примере творчества сценаристов зарубежного кино.

Семинары по дисциплине «История зарубежной кинодраматургии» проводятся с целью приобретения практических навыков применения полученных знаний в практической деятельности. Семинары предполагают закрепление полученного теоретического материала в форме выполнения практических заданий по выбранной теме:

- подготовка реферата по творчеству выдающегося теоретика кинодраматургии;
- подготовка реферата по творчеству практика кинодраматургии, выдающегося сценариста и анализ его работ;
- драматургический анализ кинодраматургии фильмов различных периодов кинематографа;
- написание эссе-анализа теоретических работ кинодраматургии определенного периода развития киноискусства; и другие.

Учебный процесс представляет собой определенное единство, которое включает в себя следующие элементы: последовательное овладение студентами историей зарубежной кинодраматургии. Восхождение от локальных задач к более сложным, требующим наибольшей художественной и профессиональной самостоятельности. Возвращение в случае необходимости к ранее пройденным заданиям для их более углубленной разработки. Семинары способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.

Методика преподавания дисциплины «История зарубежной кинодраматургии» предполагает определенный объем **самостоятельной работы** студентов над заданиями преподавателей, такими как драматургический анализ прочитанных сценариев и просмотренных фильмов. Помимо прочего, студенты, самостоятельно подготавливают доклады и рефераты по выбранной эпохе или творчеству выдающегося теоретика либо практика кинодраматургии. Это способствует выработке систематического анализа материала, формирование собственной позиции, сопоставление теоретических аспектов с собственным творчеством. Такая работа пробуждает творческую активность и изобретательность студента, создает у него постоянное рабочее состояние.

Для оптимального усвоения студентами материала предмета «История зарубежной кинодраматургии», успешного выполнения самостоятельных заданий, настоятельной необходимостью является систематическое и по-настоящему заинтересованное чтение литературы по истории зарубежной кинодраматургии. Чтение способствует не только успешному прохождению курса, но и значительно расширяет горизонты личностного роста студента. Список литературы подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в разделе «Основного» и «дополнительного списка рекомендованной литературы». В рамках изучаемых тем по дисциплине «История зарубежной кинодраматургии» в качестве самостоятельной

работы предусмотрен систематический просмотр в домашних условиях фильмов, оказавших значительное влияние на развитие зарубежной кинодраматургии, с последующим их разбором и обсуждением на семинарах, анализом драматургических особенностей, структуры фильма, способы воплощения образов героев на экране, развитие характеров. Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной жизни.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История зарубежной кинодраматургии» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, текстами сценариев и информационными ресурсами Интернет;
- формирование творческого мышления и развития творческих навыков.

В процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками написания научных работ по драматургии; анализом сценарных текстов, концепций, точек зрения. Проверка самостоятельно работы осуществляется по мере выполнения заданий на семинарских занятиях. При необходимости, студенту даются дополнительные домашние задания.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии со структурированным тематическим планом, а также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса.

При проведении аттестаций по дисциплине предусматривается проведение:

- текущего контроля успеваемости студентов;
- промежуточной аттестации успеваемости студентов.

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра.

Промежуточная аттестация – это вид контроля, предусмотренный рабочим учебным планом направления подготовки, осуществляется в ходе экзамена (зачета).

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания приводится в Фонде

оценочных средств.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Оценка
Текущий контроль: - <i>опрос</i> - <i>участие в дискуссии на семинаре</i> - <i>тестовые задания</i>	<i>зачтено/не зачтено</i> <i>Зачтено (не менее 50% ответов даны правильно) / не зачтено (менее 50 % ответов даны правильно)</i>
Промежуточная аттестация Зачёт	 <i>Зачтено / не зачтено</i>

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«Отлично»/зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть») в полном объеме на уровне «высокий».</p> <p>При этом студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;</p> <ul style="list-style-type: none"> - уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; - умело обосновывает и аргументирует

	<p>выдвигаемые им идеи;</p> <ul style="list-style-type: none"> - делает выводы и обобщения; - свободно владеет терминологией по дисциплине.
«Хорошо»/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть») на уровне «хороший».</p> <p>При этом студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не допускает существенных неточностей; - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; - аргументирует научные положения; - делает выводы и обобщения; - владеет терминологией по дисциплине.
«Удовлетворительно»/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) на уровне «удовлетворительный».</p> <p>При этом тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний; - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщений;

	- частично владеет терминологией по дисциплине.
«Неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, не сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть»), то есть результаты обучения ниже удовлетворительного уровня.</p> <p>Студент не усвоил значительной части проблемы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; - испытывает трудности в практическом применении знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений; - не владеет терминологией по дисциплине.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Осуществляется контроль сформированности компетенций **ПК-10** Способен работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией и **ПК-11** Способен рассматривать художественный текст произведения драматургии в социальном, культурном и историческом контексте как структуру смысла, как единство формы и содержания.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Контрольные практические задания для самостоятельной работы:
(Оценка ПК-10, ПК-11)

1. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать теоретические работы одного из выдающихся теоретиков кинодраматургии.
2. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать сценарные работы одного из выдающихся практика кинодраматургии.
3. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать фабульный состав и развитие сюжета в одном-двух фильмах, созданных в одно время и посвященных единой теме.
4. Задание: Подготовка докладов о творчестве ведущих кинодраматургов зарубежного кино в разные исторические эпохи: драматургия 20, 30 х годов, послевоенное время, 70-80 годы, современное время и тд.
5. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать фабульный состав и развитие сюжета фильмов, раскрывающих единую тему, но созданных в разные исторические эпохи.
6. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать несколько фильмов одной исторической эпохи с точки зрения взаимосвязи, тенденциозного влияния элементов драматургического сюжета.
7. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать несколько фильмов, разных жанров с точки зрения построения и развития в них конфликта в разные исторические эпохи.
8. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать композиционное построение нескольких фильмов, единых по жанровому составяющему (к примеру, комедии Бастера Китона, Чарли Чаплина, братьев Маркс, современные подростковые), - развитие жанра.
9. Задание: Анализ развития темы в разные исторические эпохи: проблемы юношества, молодежи, семьи, социальные, фантастические, глобальные и тд.
10. Задание: Анализ последних работ зарубежных мастеров и дебютантов современного фильма.

Примерные вопросы для промежуточного контроля: (Оценка ПК-10)

1. История развития кинодраматургии. Первый этап: немое кино. Между театром и художественной литературой.

2. История развития кинодраматургии. Второй этап: киноавангард 20-х годов. Конструктивизм. Эмоциональный сценарий.
3. Появление артхаусной неклассической драматургии в авангарде, теория "чистого кино" в французском киноавангарде 1 и 2 волны.
4. Иллюзионизм, калигаризм, экспрессионизм, конструктивизм- поиски неклассической драматургии фильмов.
5. История развития кинодраматургии. Третий этап: первые годы звукового кино.
6. Влияние звука на смену драматургической конструкции, роль диалога, монолога, закадрового текста в сценарии фильма.
7. «Студийная система» 1930-х годов и влияние на процесс написания сценария фильма.
8. История развития кинодраматургии. Четвертый этап: эволюция перекрестного диалога. Неореализм.
9. Основные принципы неореалистической драматургии в кино, на примере работ Чезаре Дзаваттини.
10. Поздний неореализм в фильмах Витторио Де Сики начала 1950-х гг. и формирование направления дедраматизации.
11. Разбор пятиактной конструкции кинофильма О.Уэллс «Гражданин Кейн».
12. Документальные ленты Л.Рифеншталь, - законы построения сценария документальных фильмов.
13. История развития кинодраматургии. Пятый этап: дедраматизация.
14. Появление в итальянском и польском кинематографе середины 1950-х годов первых образцов дедраматизации в фильмах Висконти и Вайды, Ленертович и Канета Синдо.
15. Суд над голливудской «десяткой». Пропаганда в кино антикоммунизма, шовинизма, шпиономании. Д. Трамбо.
16. Кинофильмы «независимых». Творчество С.Креймера и Д.Кассаветеса. Импровизационный сценарий.

17. Теория и влияние французской Новой волны на американских кинематографистов.
18. Упадок значения сценария в связи с развалом голливудской студийной системы: основные причины.
19. Переход от стиля непрерывности к основному формату сцены, «установление сценария как более автономной литературной формы».
20. Парадоксальный герой в фильмах Франсуа Трюффо "Жюль и Джим", "Стреляйте в пианиста!"
21. Парадигма Силда Филда. Основные компоненты.
22. «Структура с восемью последовательностями» Фрэнка Дэнниела. Основные компоненты.
23. Трансформация системы персонажей в голливудском кино 1990-х годов. Компромиссные финалы и доминирование второплановых персонажей.
24. История развития кинодраматургии. Современный этап. Конфликт повествовательного и изобразительного кино. Циклизация повествования.
25. Универсальная схема построения сюжета и ее вариации в современном голливудском кино.
26. Развитие постмодернистских тенденций в творчестве К. Тарантино, Д. Линча
27. Разбор теоретических работ по зарубежной кинодраматургии: Блейк Снайдер, Майкл Хейг, Джон Труби, Нейл Ландау.
28. Разбор теоретических работ по зарубежной кинодраматургии: Дэвид Троттьер, Дэвид Говард и Эдвард Маблей, Роб Тобин,
29. Разбор теоретических работ по зарубежной кинодраматургии: Алекс Эпштейн, Ли Голдберг, Джон Ворхаус, Уильям Индик.
30. Модель описания творческой эволюции киносценариста.

Примерные вопросы к зачёту: (Оценка ПК-10, ПК-11)

31. История развития кинодраматургии. Первый этап: немое кино. Между театром и художественной литературой.
32. Основные темы и жанры немых кинофильмов.
33. Формирование экономики кинопроизводства (1909 г.). Томас Инс и Ричард Спенсер. - роль в развитии формы сценария.
34. В чем уникальность сценария Карла Майера «Восход: песня двух людей»?
35. Как сценарий формата главной сцены и непрерывность отличаются друг от друга, и почему важно различать каждый из них и сценарий?
36. Как формат главной сцены изменил литературное качество сценария?
37. Первая книга по кинодраматургии: Аниты Лоос и Джона Эмерсона «Как писать фотоигры» 1920 года.
38. История развития кинодраматургии. Второй этап: киноавангард 20-х годов. Конструктивизм. Эмоциональный сценарий.
39. Появление артхаусной неклассической драматургии в авангарде, теория "чистого кино" в французском киноавангарде 1 и 2 волны.
40. Иллюзионизм, калигаризм, экспрессионизм, конструктивизм- поиски неклассической драматургии фильмов.
41. Открытие феномена атмосферности в кинодраматургии Швеции на основе взаимодействия с литературой (Сельма Лагерлёф и фильмы Морица Ситиллера и Виктора Шёстрема) - провозвестники дедраматизации.
42. Двойничество и мистика в кинофильме С.Рийе «Пражский студент».
43. История развития кинодраматургии. Третий этап: первые годы звукового кино.
44. Как введение звука изменило сценарий и каким образом немая форма сценария предвосхитила появление звука?
45. Влияние звука на смену драматургической конструкции, роль диалога, монолога, закадрового текста в сценарии фильма.

46. Кино-образ и звучащий образ – место в живописной композиции фильма, эквивалентность участников единого действия. Теоретик Белла Балаш о месте звука в кинематографе.
47. «Студийная система» 1930-х годов и влияние на процесс написания сценария фильма.
48. История развития кинодраматургии. Четвертый этап: эволюция перекрестного диалога. Неореализм.
49. Сопоставление сценария формата «мастер-кадра» «Поющие под дождем» и сценария непрерывности «Касабланка». Окончательное воплощение формы непрерывности
50. Основные принципы неореалистической драматургии в кино, на примере работ Чезаре Дзаваттини. Поздний неореализм в фильмах Витторио Де Сики начала 1950-х гг. и формирование направления дедраматизации.
51. Разбор пятиактной конструкции кинофильма О.Уэллс «Гражданин Кейн», - кольцевая, рамочная и многомерная композиция фильма.
52. Формирование новаторского принципа написания диалогов в конце 1930 гг. в сценарии Германа Манкевича "Гражданин Кейн" - перекрестный диалог, как главное достижение кинодраматургии 1930-х гг.
53. Документальные ленты Л.Рифеншталь, - законы построения сценария документальных фильмов.
54. История развития кинодраматургии. Пятый этап: дедраматизация.
55. Фильм Р.Росселини «Рим – открытый город» - эстетическая реализация программы неореализма.
56. Появление в итальянском и польском кинематографе середины 1950-х годов первых образцов дедраматизации в фильмах Висконти и Вайды, Ленертович и Канета Синдо.
57. Суд над голливудской «десяткой». Пропаганда в кино антикоммунизма, шовинизма, шпиономании. Д. Трамбо.

58. Кинофильмы «независимых». Творчество С.Креймера и Д.Кассаветеса. Импровизационный сценарий.
59. Теория и влияние французской Новой волны на американских кинематографистов.
60. Упадок значения сценария в связи с развалом голливудской студийной системы: основные причины.
61. Переход от стиля непрерывности к основному формату сцены, «установление сценария как более автономной литературной формы».
62. Три этапа развития дедраматизации: 1960-е гг - фильмы Микеланджело Антониони, 1970-е фильмы Миклоша Янчо, 1990-2000-е годы - эволюция фактур берет на себя повествовательные функции.
63. М.Антониони, Б.Бертолуччи, Л.Висконти, Д.Дамиани, П.П.Пазолини, Ф.Рози, Ф.Феллини - драматургия авторского фильма – разнообразие индивидуальных подходов к написанию сценария фильма.
64. А.Рене, Ф. Трюффо, Ж.-Л.Годар - характеры и их разработка характеров в фильмах французской "новой волны".
65. Парадоксальный герой в фильмах Франсуа Трюффо "Жюль и Джим", "Стреляйте в пианиста!"
66. Парадигма Силда Филда. Основные компоненты.
67. «Структура с восемью последовательностями» Фрэнка Дэнниела. Основные компоненты.
68. Трансформация системы персонажей в голливудском кино 1990-х годов. Компромиссные финалы и доминирование второплановых персонажей.
69. Ансамблевость фильмов Стенли Крамера и разрушение ансамблевости в поздних фильмах 90х.
70. История развития кинодраматургии. Современный этап. Конфликт повествовательного и изобразительного кино. Циклизация повествования.

71. Современный этап развития кинодраматургии. Архитипические сюжеты
72. Афористичные диалоги французского поэтического реализма в сценариях Шарля Спаака и Жака Превера.
73. Ироничные диалоги в сценариях Аарона Соркина и др.
74. Универсальная схема построения сюжета и ее вариации в современном голливудском кино.
75. Развитие постмодернистских тенденций в творчестве К. Тарантино, Д. Линча
76. Разбор теоретических работ по зарубежной кинодраматургии: Блейк Снайдер, Майкл Хейг, Джон Труби, Нейл Ландау.
77. Разбор теоретических работ по зарубежной кинодраматургии: Дэвид Троттьер, Дэвид Говард и Эдвард Маблей, Роб Тобин,
78. Разбор теоретических работ по зарубежной кинодраматургии: Алекс Эпштейн, Ли Голдберг, Джон Ворхаус, Уильям Индик.
79. Модель описания творческой эволюции киносценариста.

Творческие задания к зачету: (Оценка ПК-10, ПК-11)

III семестр - на рубежный контроль предоставляются:

1. Доклад и презентация одного из видных теоретиков кинодраматургии. Анализ теоретических работ.

IV семестр - на зачет предоставляются:

1. Доклад и презентация одного из видных практиков кинодраматургии. Анализ творческого пути сценариста.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

1. Фрейлих, С. И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского : учебник / С. И. Фрейлих. — 9-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 512 с. — ISBN 978-5-8291-2649-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/132318>
2. История зарубежного кино (1945 - 2000) : учеб. для вузов рек. МО РФ / Е.С. Громов, Д.Л. Караваев, Е.Н. Карцева [и др.], Гос. ин - т искусствознания, ВГИК; отв. ред. В.А. Утилов. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 566 с.
3. Меринг, Маргарет. Сценарий: смесь формы и содержания фильма . Бостон: Focal Press, 1990.

Дополнительная литература:

1. Благо, Кевин Александр. Скрипт культуры и американский сценарий . Детройт: Издательство Уэйнского государственного университета, 2008.
2. Марас, Стивен. Сценарий: история, теория и практика . NY: Wallflower, 2009.
3. Рейно, Изабель. «Сценарий» в «Энциклопедии раннего кино» . Под редакцией Абея, Ричард. NY: Routledge, 2005.
4. Балаш, Бела. Теория фильма: характер и рост нового искусства. NY: Dover, 1970.
5. Берган Р. Кино: ил. Энцикл. — М.: АСТ: Астрель, 2008.
6. Бордуэлл, Дэвид, Стейгер, Джанет и Томпсон, Кристин. Классическое голливудское кино: стиль фильма и способ производства до 1960 года. Нью-Йорк: Колумбия, 1985.
7. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только... Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting. Альпина нон-фикшн. 456 с. 2019 г.
8. Норман, Марк. Что происходит дальше: история американского сценария . Нью-Йорк: Три реки, 2007.

9. Разлогов, Кирилл Эмильевич. Мировое кино [Текст] : история искусства экрана / Кирилл Разлогов. Москва : Эксмо, 2013 - 687 с.
10. Эльзессер, Томас (1943-) : Теория кино. Глаз, эмоции, тело [Текст] : [16+] / Томас Эльзессер, Мальте Хагенер ; перевод с английского: [Сергей Афонин и др.] Санкт-Петербург : Сеанс, 2016 - 439 с.
11. Эпштейн Жан «Сегодняшняя поэзия, новое состояние ума», 1921 г.
12. Geuens, Жан-Пьер. Теория кинопроизводства . Олбани, Нью-Йорк: Suny, 2000.
13. Bordwell D. Classical Hollywood Cinema: Narrational Principles and Procedures // Narrative, Apparatus, Ideology (ed. by Ph. Rosen). - New York, 1986.
14. Campbell, J. The Hero with a Thousand Faces (The Collected Works of Joseph Campbell) / Joseph Campbell. — 3rd ed. — New World Library, 2008. — 432 p.
15. Halperin, M. Writing The Second Act: Building Conflict and Tension in Your Film Scripts / Michael Halperin. — 1st ed. — Michael Wiese Productions, 2003. — 240 p.
16. Hicks, N.D. Writing the Action Adventure Film: The Moment of Truth / Neill D. Hicks. — Michael Wiese Productions, 2002. — 150 p.
17. Hicks, N.D. Writing the Thriller Film: The Terror Within / Neill D. Hicks. — Michael Wiese Productions, 2002. — 150 p.
18. Press, S. The Complete Idiot's Guide to Screenwriting / Skip Press. — 3rd ed. — Alpa Books, 2008. — 400 p.
19. Schatz, T. Hollywood Genres: Formulas, Filmmaking and the Studio System / Thomas Schatz. — 1st ed. — New York : Random House, 1981. — 311 p.
20. Seger, L. Making a Good Script Great / Linda Seger. — 3rd ed. — Silman-James Pr., 2010. — 242 p.
21. Truby, J. The Anatomy of Story. — Faber and Faber inc., 2012. — 328 p.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» :

1. Электронная библиотечная система Book.ru:
<http://www.book.ru/>
2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: **<http://diss.rsl.ru/>**
3. Университетская библиотека: **<http://www.biblioclub.ru/>**
4. Университетская информационная система России:
<http://uisrussia.msu.ru/>
5. Электронный ресурс издательства Springer:
<http://www.springerlink.com/>
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
<http://window.edu.ru/>
7. Электронная библиотека IQlib: **<http://www.iqlib.ru/>**

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система eLibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС Универonline. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

Перечень информационных технологий. Специальные информационные системы отрасли киноискусства:

1. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников

- киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.profkino.ru/>
2. Официальный сайт Союза кинематографистов РФ <http://www.unikino.ru>
  3. Официальный сайт Молодежного центра Союза кинематографистов РФ <http://www.MovieStart.ru>
  4. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа kinopoisk.ru
  5. Сайт-справочник, каталог современного кинематографа Kino-Teatr.ru
  6. Библиотека киноискусства им. С.М.Эйзенштейна www.eisenstein.ru
  7. НИИ Киноискусства <http://www.niikino.ru>
  8. Интернет - версии журналов «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс», «Кинопроцесс» <http://www.kinoart.ru>
  9. Сценарный специализированный форум <http://www.screenwriter.ru/>, <http://4screenwriter.wordpress.com/>, <http://kinodramaturg.ru/http://dramaturgija-20-veka.ru/>
  10. Международная система <http://www.IMDB.com>
  11. Официальный сайт Фонда кино <http://www.fond-kino.ru>
  12. Официальный сайт киностудии «Ленфильм» <http://www.lenfilm.ru/>
  13. Официальный сайт киностудии «Мосфильм» <http://www.mosfilm.ru/>
  14. И иные сайты производящих кинокомпаний.
  15. В том числе сайты: <http://cdkino.ru>
  16. <http://ruskino.ru/mov/year/>
  17. <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
  18. <http://www.sostav.ru/>
- и иные информационные системы.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методика преподавания дисциплины «История зарубежной кинодраматургии» предполагает определенный объем **самостоятельной работы** студентов над заданиями преподавателей, такими как драматургический анализ прочитанных сценариев и просмотренных фильмов. Помимо прочего, студенты, самостоятельно готовят доклады и реферата по выбранной эпохе или творчеству выдающегося теоретика либо практика кинодраматургии. Это способствует выработке систематического анализа материала, формирование собственной позиции, сопоставление теоретических аспектов с собственным творчеством. Такая работа пробуждает творческую активность и изобретательность студента, создает у него постоянное рабочее состояние.

Для оптимального усвоения студентами материала предмета «История зарубежной кинодраматургии», успешного выполнения самостоятельных

заданий, настоящей необходимостью является систематическое и по-настоящему заинтересованное чтение литературы по истории зарубежной кинодраматургии. Чтение способствует не только успешному прохождению курса, но и значительно расширяет горизонты личностного роста студента. Список литературы подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в разделе «Основного» и «дополнительного списка рекомендованной литературы». В рамках изучаемых тем по дисциплине «История зарубежной кинодраматургии» в качестве самостоятельной работы предусмотрен систематический просмотр в домашних условиях фильмов, оказавших значительное влияние на развитие зарубежной кинодраматургии, с последующим их разбором и обсуждением на семинарах, анализом драматургических особенностей, структуры фильма, способы воплощения образов героев на экране, развитие характеров. Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной жизни.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История зарубежной кинодраматургии» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, текстами сценариев и информационными ресурсами Интернет;
- формирование творческого мышления и развития творческих навыков.

В процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками написания научных работ по драматургии; анализом сценарных текстов, концепций, точек зрения. Проверка самостоятельно работы осуществляется по мере выполнения заданий на семинарских занятиях. При необходимости, студенту даются дополнительные домашние задания.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Организации (www.mgik.org/studentam). Электронно-образовательная среда Института обеспечивает доступы: к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе доступ к учебным планам (<http://www.mgik.org/sveden/education/uch-plan-2018/>), рабочим программам дисциплин, практик (<http://lib.mgik.org>), электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик (<http://lib.mgik.org>); формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы (<http://mais.mgik.org/kafedry/kafedra-kinoiskusstva/>), формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института (<http://mais.mgik.org/kafedry/kafedra-kinoiskusstva/>).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Офисные приложения: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, пакет офисных программ Apache OpenOffice;

Редакторы видео: Adobe Photoshop, Adobe Premiere CC Pro, Adobe Elements;

Воспроизведение видео: VLC pleer, Power DVD, Media Player Classic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется информационная справочная система - электронно-библиотечная система eLibrary.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «История зарубежной кинодраматургии» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Занятия лекционного типа	Аудитории, оснащенные проекционным оборудованием. Фильмотека кафедры киноискусства состоящая из современных фильмов на DVD и твердых цифровых носителях. Ноутбуки для чтения дисков различных форматов. Для проведения мастер-классов: Просмотровые залы института (Красный зал, конференц-зал), оснащенные оборудованием, предоставляющим возможность

	воспроизведения на экране фильмов с разного рода носителей.
Занятия мелкогруппового типа	<p>Учебные аудитории, оборудованные видеопроекционными комплексами и теле-видеооборудованием (ТВ+DVD проигрыватель) для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.</p> <p>Программное обеспечение (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Power DVD, Media Player Classic) для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами курсов.</p>
Самостоятельная работа студентов	<p>Библиотечно-информационный центр имеет 202 посадочных места, обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi.</p> <p>Основными источниками учебной информации в библиотечно-информационном центре университета являются учебники, учебные и методические пособия, монографии, методические указания к выполнению студентами всех видов работ, предусмотренных учебными планами, энциклопедические справочники, сборники законодательных актов, периодические издания. Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет, из расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся.</p> <p>Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется Научной библиотекой МГИК. Общий фонд библиотечно-информационного центра составляет 608 459 экземпляров документов (2.867 названий), в том числе фонд художественной, учебной и учебно-методической литературы 115 827 экземпляров, фонд научной литературы – 452 902 экземпляров документов, фонд периодических изданий – 24 645 экземпляров и около 808 экземпляров электронных изданий</p> <p>Научная библиотека МГИК подключена к Научной электронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где предоставляется доступ к электронным версиям</p>

	<p>журналов, а также к другим электронно-библиотечным системам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACADEMIC STUDIES PRESS Biblio Rossica; 2. ЮРАЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВО; 3. НЭБ «Национальная электронная библиотека»; 4. ЭБС Издательства «ЛАНЬ»; 5. ЭБС РУКОНТ; <p>Образовательные порталы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Федеральный портал "Российское образование" 2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <p>Лаборатория драматургии фильма (Положение о лаборатории утверждено советом факультета МАИС), с собственной библиотекой учебников, сборников сценариев, методических пособий, «Банком сценариев» (включающий работы студентов прошлых лет обучения).</p>
--	---

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера;
- письменные задания выполняются на компьютере;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены институтом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
  - в печатной форме увеличенным шрифтом;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.

Составитель(и):

Ученая степень, звание, должность, Фамилия И.О.

.....Носикова Е. В......