

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

ПРИНЯТО
на заседании Ученого совета
Московского государственного
института культуры
от 23 мая 2023 года
протокол № 9

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
Московского государственного
института культуры
от 4 июля 2023 года
№ 414-О

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
СЦЕНАРИЙ НЕИГРОВОГО ФИЛЬМА

Специальность высшего образования
55.09.01 Режиссура аудиовизуальных искусств

Вид образовательной программы
Режиссура неигрового кино-и телефильма
(документального, научно-популярного)

Квалификация
Режиссер аудиовизуальных искусств высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения **очная**

Химки, 2023

1. Общие положения

Цели данной дисциплины: дать возможность обучающимся овладеть профессиональными практическими навыками написания сценария неигровых кино- и телефильмов, выявить их творческие индивидуальности и подготовить к самостоятельной работе над сценариями документальных фильмов, к литературной и редакционной работе в области неигрового кино и телевидения.

Задачи дисциплины: научить будущих создателей неигровых кино- и телефильмов к работе над сюжетно-сценарной основой различных экранных произведений (документальный фильм, научно-популярный фильм), помочь развитию их авторских способностей и овладению выразительными средствами документального экрана.

Освоение дисциплины вносит вклад в формирование у выпускника, освоившего программу ассистентуры-стажировки, следующих профессиональных компетенций:

- способностью к руководству творческо-производственным коллективом в области аудиовизуальных искусств и сотворчеству с его представителями (ПК-9);
- способностью уметь работать в соответствующих видах и формах аудиовизуальных искусств (ПК-11).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать законы драматургического построения сценария неигрового фильма, логику их функционирования, специфику произведения драматургии как особого вида литературного произведения, технологию создания сценариев документальных фильмов, базовый терминологический аппарат;
- уметь ориентироваться во всех стадиях производства неигрового фильма, работать с источниками информации, найти оптимальное соответствие между идеей автора, интересами производителя и аудитории;
- владеть навыками создания сценариев короткометражных, полнометражных и многосерийных неигровых фильмов, написания заявок и сценариев и их оформления с учетом современных требований.

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой дисциплины. Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на предлагаемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения лекций (в частности, проведение лекционных занятий в форме ролевых игр, разбора конкретных ситуаций и других) в сочетании с самостоятельной работой обучающихся с целью формирования и развития их профессиональных навыков.

В рамках освоения дисциплины предусмотрены творческие встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с видом реализуемой программы ассистентуры-стажировки.

Индивидуальные занятия преподавателей с каждым обучающимся предполагают: ознакомление со всеми вариантами его работ, критический их разбор совместно с автором, составление в необходимых случаях списка исправлений. Учебный процесс представляет собой определенное единство, которое включает в себя следующие элементы: последовательное овладение обучающимися основами теории и практики драматургии неигрового фильма. Восхождение от локальных задач к более сложным, требующим наибольшей художественной и профессиональной самостоятельности.

2. Самостоятельная работа обучающихся

Методика преподавания дисциплины предполагает большой объем самостоятельной работы обучающихся.

Поэтому обучающиеся, начиная с первого месяца обучения пишут заявки и синопсисы неигровых фильмов. Создание заявок и синопсисов – проверенный и испытанный многими годами способ закрепления теоретических знаний по драматургии неигрового фильма на практике. Такая работа пробуждает творческую активность и изобретательность обучающегося, создает у него постоянное рабочее состояние.

Для оптимального усвоения обучающимися материала, успешного выполнения творческих заданий, настоящей необходимостью является систематическое чтение литературы по кинодраматургии.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, подготовка к контрольной работе, докладу, зачету.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной работы по возможности следует использовать наглядное представление материала.

3. Конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме

Освоение материала дисциплины обучающимися предполагает обязательную самостоятельную работу с литературными источниками. Кроме того, освоение дисциплины требует не только теоретической компетентности, но и достаточной осведомленности в кино- и телепотоке.

При изучении разделов и тем дисциплины, обращаясь к тому или иному литературному источнику, обучающийся должен избегать соблазна прочитать только отдельно взятые фрагменты страниц рекомендованных текстов, игнорируя целостное восприятие всей книги или статьи. Тем более, что искусствоведческая литература, а именно в ней содержится база знаний, необходимых будущим специалистам в области кино, не являясь учебником, не подлежит прямым отсылкам по главам, параграфам и абзацам. В этом смысле приемлем либеральный подход, в связи с чем обучающимся предоставляется определенная свобода в интерпретации того, что показалось им наиболее интересным в классических или новых текстах о кино. Такой подход позволяет обучающемуся мыслить самостоятельно и креативно.

Конспектирование изучаемой литературы включает в себя предварительное прочтение и запись основных принципиальных положений изучаемых текстов, цитирование наиболее значимых мыслей автора.

Аналитический обзор новой литературы связан с анализом журнальных статей, которые непосредственно касаются изучаемой темы, но не были представлены в основной и дополнительной литературе по причине их непосредственной публикации. Такой обзор позволяет обучающемуся проявить самостоятельность в выборе источников, которые, по его мнению, наиболее полно отражают тему в современных публикациях. Аналитический обзор проводится как в устной форме, так и в письменной форме.

4. Подготовка к практическому занятию

При подготовке к практическому занятию и работе во время проведения практического занятия следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время практического занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

консультирование обучающихся преподавателем и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; самостоятельное выполнение заданий.

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная или устная.

5. Подготовка к контрольной работе, к сдаче экзамена

К контрольной работе, к сдаче экзамена необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней изучения дисциплины. Попытки освоить учебную дисциплину накануне контрольной работы, зачета, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Рекомендуемые фильмы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. «Агония», СССР, 1974-1981, режиссер Элем Климов, оператор Леонид Калашников.
2. «Амадей», США, 1984, режиссер Милош Форман, оператор Мирослав Ондржичек.
3. «Андрей Рублев», СССР, 1966, режиссер Андрей Тарковский, оператор Вадим Юсов.
4. «Асино счастье», СССР, 1966, режиссер Андрей Кончаловский, оператор Георгий Рерберг.
5. «Асфальт», Германия, 1929 г., режиссер Джо Мэй, оператор Гюнтер Риттау.
6. «Аталанта», Франция, 1934, режиссер Жан Виго, оператор Борис Кауфман.
7. «Баллада о солдате», СССР, 1959, режиссер Григорий Чухрай, оператор Владимир Николаев и Эра Савельева.
8. «Беловы», Россия, 1993, режиссер Виктор Косаковский, оператор Леонид Коновалов.
9. «Большой вальс», США, 1938, режиссеры Жюльен Дювивье, Виктор Флеминг, Йозеф фон Штернберг, оператор Джозеф Руттенберг.

10. «Весна», СССР, 1947, режиссер Григорий Александров, оператор Юрий Екельчик.
11. «Вдвоем», Россия, 2009, режиссер и оператор Павел Костомаров.
12. «Взгляните на лицо», 1966, Ленкинохроника, режиссер Павел Коган, оператор Петр Мостовой.
13. «Возвращение», Россия, 2003, режиссер А.Звягинцев, оператор Михаил Кричман.
14. «Война и Мир», СССР, 1965, режиссер Сергей Бондарчук, операторы Иоланда Чен-Ю-Лан, Анатолий Петрицкий, Александр Шеленков.
15. «8 1/2», Франция/Италия, 1963, режиссер Федерико Феллини, оператор Джанни Ди Венанцо.
16. «Гамлет», СССР, 1964, режиссер Григорий Козинцев, оператор Ионас Грицюс.
17. «Гарпастум», Россия, 2006, режиссер Алексей Герман мл., оператор Олег Лукичев.
18. «Гражданин Кейн», США, 1941, режиссер Орсон Уэллс, оператор Грегг Толанд.
19. «Дворянское гнездо», СССР, 1969, режиссер Андрей Кончаловский, оператор Георгий Рерберг.
20. «Девять дней одного года», СССР, 1961, режиссер Михаил Ромм, оператор Герман Лавров.
21. «Дневник его жены», Россия, режиссер Алексей Учитель, оператор Юрий Клименко
22. «Дядя Ваня», СССР, 1970, режиссер Андрей Кончаловский, оператор Георгий Рерберг.
23. «Живи и радуйся», Россия, 2001, Зап.-Сибирская студия кинохроники, режиссер Юрий Шиллер, оператор И. Тирский.
24. «Звезда», 2002, Россия, режиссер Николай Лебедев, оператор Юрий Невский.
25. «Зеркало», СССР, 1974, режиссер В.Виноградов, оператор Р.Веселер.
26. «И корабль плывет», Франция/Италия, режиссер Федерико Феллини, оператор Джузеппе Ротунно.
27. «Иваново детство», СССР, 1962, режиссер Андрей Тарковский, оператор Вадим Юсов.
28. «Кабаре», США, 1972, режиссер Боб Фосси, оператор Джеффри Ансуорт.
29. «Когда деревья были большими», СССР, 1961, режиссер Лев Кулиджанов, оператор Валерий Гинзбург.
30. «Комиссар», СССР, 1967, режиссер Александр Аскольдов, оператор Валерий Гинзбург.
31. «Конец Санкт-Петербурга», СССР, 1927, режиссер Всеволод Пудовкин, оператор Анатолий Головня.
32. «Летят журавли», СССР, 1957, режиссер Михаил Калатозов, оператор Сергей Урусевский.
33. «Мать», СССР, 1926, режиссер Всеволод Пудовкин, оператор Анатолий Головня.
34. «Мать», Россия, режиссер и оператор Павел Костомаров, Антуан Комен

35. «Мечта», СССР, 1941, режиссер Михаил Ромм, оператор Борис Волчек.
36. «Мне 20 лет», СССР, 1964, режиссер Марлен Хуциев, оператор Маргарита Пилихина.
37. «Мой друг Иван Лапшин», СССР, 1984, режиссер Алексей Герман, оператор Валерий Федосов.
38. «Мольба», СССР, 1967, режиссер Тенгиз Абуладзе, оператор Александр Антипенко.
39. «Набережная Туманов», Франция, 1938, режиссер Марсель Карне, оператор Юджен Шуфтан.
40. «Начало», СССР, 1970, режиссер Глеб Панфилов, оператор Дмитрий Долинин.
41. «Неоконченная пьеса для механического пианино», СССР, 1977, режиссер Никита Михалков, оператор Павел Лебешев.
42. «Неотправленное письмо», СССР, 1959, режиссер Михаил Калатозов, оператор Сергей Урусевский.
43. «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», СССР, 1979, режиссер Никита Михалков, оператор Павел Лебешев.
44. «Нетерпимость», США, 1916, режиссер Дэвид Уорк Гриффит, оператор Г.У.Битцер.
45. «Однажды в Америке», США/Италия, 1984, Серджио Леоне, оператор Тонино Дели Колли.
46. «Они сражались за Родину», СССР, 1975, режиссер Сергей Бондарчук, оператор Вадим Юсов.
47. «О спорт, ты – мир», СССР, 1980, режиссеры Юрий Озеров, Борис Рычков, Федор Хитрук, операторы Николай Олоновский, Лев Максимов, Михаил Ашурков.
48. «Остров», Россия, 2006, режиссер Павел Лунгин, оператор Андрей Жигалов.
49. «Пепел и алмаз», Польша, 1958, режиссер Анджей Вайда, оператор Ежи Вуйчик.
50. «Первый учитель», СССР, 1965, режиссер Андрей Кончаловский, оператор Георгий Рерберг.
51. «Потомок Чингиз-хана», СССР, 1928, режиссер Всеволод Пудовкин, оператор Анатолий Головня.
52. «Преступление и наказание», СССР, 1969, режиссер Лев Кулиджанов, оператор Вячеслав Шумский.
53. «Простая жизнь», Россия. 2002, режиссер Марина Разбежкина, оператор Ирина Уральская.
54. «Раба любви», СССР, 1975, режиссер Никита Михалков, оператор Павел Лебешев.
55. «72 метра», Россия, 2004, режиссер Владимир Хотиненко, оператор Илья Демин.
56. «Свои», Россия, 2004, режиссер Дмитрий Месхиев, оператор Сергей Мачильский.

57. «Сельская учительница», СССР, 1947, режиссер Марк Донской, оператор Сергей Урусевский.
58. «Семь самураев», Япония, 1954, режиссер Акира Кurosава, оператор Асакадзу Накаи.
59. «Сибиряда», СССР, режиссер Андрон Кончаловский, оператор Леван Пааташвили.
60. «Соль Сванетии», СССР, 1930, режиссер Михаил Калатозов, оператор Михаил Калатозов.
61. «Солярис», СССР, 1972, режиссер Андрей Тарковский, оператор Вадим Юсов.
62. «Сто дней после детства», СССР, 1974, режиссер Сергей Соловьев, оператор Леонид Калашников.
63. «Сталкер», СССР, 1979, режиссер Андрей Тарковский, оператор Александр Княжинский.
64. «Страсти Жанны д'Арк», Франция, 1927, режиссер Карл Теодор Дрейер, оператор Р. Мате.
65. «Титаник», США, 1997, режиссер Джеймс Камерон, оператор Рассел Карпенгер.
66. «Тринадцать», СССР, 1936, режиссер Михаил Ромм, оператор Борис Волчек.
67. «Тупик», США, 1937, режиссер Уильям Уайлер, оператор Грегг Толанд.
68. «Фанни и Александр», Швеция/Франция/Германия, 1982, режиссер Ингмар Бергман, оператор Свен Ньютвист.
69. «Хлебный день», 1998, ВКРС, Россия, режиссер Сергей Дворцевой, оператор Алишер Хамидходжаев.
70. «Черный монах», СССР, 1988, режиссер Иван Дыховичный, оператор Вадим Юсов.
71. «Я – Куба», СССР/Куба, 1964, режиссер Михаил Калатозов, оператор Сергей Урусевский.
72. «Я – шагаю по Москве», СССР, 1963, режиссер Георгий Данелия, оператор Вадим Юсов.

7. Рекомендуемая литература

7.1. Основная учебная литература

Макки, Р.

История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только [Текст] : [учебник] : пер. с англ. / Р. Макки. - 4-е изд. - М. : Альпина нон-фикшн, 2012. - 455 с. - ISBN 978-5-91671-183-7 : 508-53.

Сурмели, А.

Искусство телесценария [Электронный ресурс] / А. Сурмели ; Сурмели А. - Москва : Лань : Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1748-3.

Сурмели, А.

Искусство телесценария [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Сурмели ; Сурмели А. - Москва : Лань", ""Планета музыки, 2016. - ISBN 978-5-8114-1748-3.

7.2. Дополнительная учебная литература

Фрумкин, Г. М.

Введение в сценарное мастерство : учеб. пособие / Г. М. Фрумкин. - М. : Альма Матер : Акад. Проект, 2005. - 142, [1] с. - (Сер. "Учебное пособие для вузов"). - Библиогр.: с.141. - ISBN 5-8291-0513-6. - ISBN 5-902766-07-9 : 64-.

Фрумкин, Г. М.

Сценарное мастерство : кино - телевидение - реклама : учеб. пособие / Г. М. Фрумкин. - Изд. 2-е. - М. : Акад. проект, 2007. - 222, [1] с. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 222-[223]. - ISBN 978-5-8291-0808-3 : 86-80-.

Маслова, Т. Я.

Сценарное мастерство. Часть 2: Жанры хроникально-информационного экрана. [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Т. Я. Маслова ; Кемер. гос. ун-т культуры и искусств. - Кемерово : КемГУКИ, 2011. - 201 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - ISBN 978-5-8154-0218-8.

Маслова, Т.Я.

Сценарное мастерство. Драматургия документального фильма [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Я. Маслова ; Кемер. гос. ун-т культуры и искусств. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 318 с. ; . - ISBN 978-5-8154-0204-1.

Маршак, М. И.

Сценарий документального фильма : Лекция по курсу "Кинодраматургия" для студентов спец. "Режиссер авт. кино и телевидения" / М. И. Маршак ; Моск. гос. ун-т культуры. - М., 1995. - 20 с. - Библиогр.: с.20. - 400-.

Муратов, С. А.

Пристрастная камера : Учеб. пособие / С. А. Муратов. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 185,[2]с. - (Телевиз. мастер-класс). - Библиогр.: с.183-[186]. - ISBN 5-7567-0335-7 : 113-.

Маслова, Т. Я.

Творческие работы студентов кафедры фотовидеотворчества по сценарному мастерству и

журналистике [Электронный ресурс] / Т. Я. Маслова ; Кемер. гос. ун-т культуры и искусств. - Кемерово : КемГУКИ, 2011. - 173 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика".

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины

При освоении дисциплины предусматривается использование следующих ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

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/http://dramaturgija-20-veka.ru/>

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, таких как Kino-Teatr.ru, электронная версия Библиотеки киноискусства им. С.М.Эйзенштейна (www.eisenstein.ru), «Онлайн - энциклопедия кино Кирилла и Мефодия», сайт НИИ Киноискусства – niikino.ru, Интернет - версии журналов «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс», «Кинопроцесс».

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 Универонлайн. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей