

**Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«Московская школа нового кино»**

Директор АНО ДО «Московская школа
нового кино»

Голикова Н.В.

«03» августа 2020 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СЦЕНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»**

Москва, 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
2. Учебный план
3. Календарный учебный график
4. Рабочая программа
5. Условия реализации программы
6. Формы подведения итогов
7. Список литературы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Режиссерская лаборатория» АНО ДО «Московская школа нового кино» разработана в соответствии со следующими нормативно – правовыми актами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 9 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия (уровень бакалавриата)»;
- приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
- устав АНО ДО «Московская школа нового кино».

При приёме на обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Сценарная лаборатория» не предъявляются требования к уровню образования обучающихся, отсутствуют требования к гендерной принадлежности.

Набор и обучение по программе происходит в течение всего календарного года. Возможно проведение вступительных испытаний в виде «кастинга». Кастинг строится как длительное собеседование, формируют команду людей, которой предстоит стать обучающимися. Кастинг не предполагает обязательных заданий. Абитуриент подвергается своеобразному «исследованию» со стороны приёмной комиссии.

Основными критериями кастинга могут являться:

- а) способность к сюжетному визуальному мышлению;
- б) способность изложения идеи фильма в литературно-визуальной форме;
- в) актёрские способности начального уровня;
- г) опыт организаторской и управленческой работы.

В результате обучения слушатели получают завершённый цикл образования, характеризующийся определенной единой совокупностью требований, предусмотренных программами обучения.

Программа «Сценарной лаборатории» базируется на работах киносценарной школы Клаудио Дедола «Основы современной сценаристики» и «Структура истории», а также на книгах, учебных пособиях и статьях Роберта Макки, Сида Филда, Фрэнка Дэниела, Линды Сегер и других.

Курс рассчитан на 4 месяца и имеет как теоретическую, так и практическую направленность.

Методологическую основу курса составляет сочетание основных принципов креативного обучения с опорой на элементы развивающего и объяснительно- иллюстративного типов обучения. На самых первых этапах учебный материал подается в основном посредством словесных объяснений с привлечением наглядных средств. Наиболее эффективно использование кинопроектора для демонстрации учебного материала в виде таблиц и диаграмм, для показа необходимых учебных фрагментов из фильмов – шедевров мирового кинематографа, а также для демонстрации необходимых фрагментов из драматургических текстов разного уровня.

На следующем этапе осуществляется переход к активному обучению, предполагающему усвоение знаний в процессе собственной активной деятельности студентов. Используются такие приемы как проблемные и диалогические лекции, участие в семинарах-дискуссиях и работа в «малых группах», учебные ролевые игры.

Организация преподавания материала основана на модульном принципе, что позволяет улучшать усвоение учебного материала и выходить на более высокий уровень контроля и самоконтроля за данным процессом. Пошаговая проработка модульного материала позволяет также четко определить те проблемы и вопросы, по которым у студента возникли пробелы или не вполне корректное их понимание и, соответственно, дает возможность скорректировать методы и формы изложения определенных тем и разделов. Каждый модуль завершается контрольным тестированием, на основе результатов которого студенты получают зачеты или оценки в баллах за выполнение промежуточных экзаменационных работ.

Знания и умения

Результатом освоения программы является развитие умения выделять жанровые единицы в драматургическом построении, а также различные виды и типы конфликтов; умение анализировать построение характера персонажа, его взаимодействие со средой; умение ориентироваться в социально- историческом контексте кино XX – XXI вв. и в развитии кинодраматургии указанного периода.

Программа предназначена для формирования у студентов указанных навыков, формирования навыка написания заявки на сценарий, сценария и его представления.

Основные задачи предмета:

- познакомить с основами кинодраматургии и с ее изменениями в XX веке;
- через упражнения на написание заявок, эпизодов, создания различных характеров и пр. приучить студентов к правилам сценарного письма;
- развить навык работы в группе, совместного обсуждения материала и защиты собственной точки зрения;
- помочь развитию творческого мышления и воображения;

В процессе обучения формируются такие способности, как:

- умение создать характер персонажа в рамках предложенного жанра;
- понимание понятия достоверности в драматургии, развития конфликта, соотнесения фабулы и сюжета, идейного содержания сценария;
- умение анализировать и направлять процесс собственного творческого роста;
- построение межличностного общения в коллективе, коммуникабельность.

Дополнительная общеобразовательная программа «Сценарная лаборатория» представляет собой взаимосвязанный комплекс теоретических и творческих занятий, дающих возможность воспитать в себе творческие качества – воображение, фантазию, внимание к жизненным процессам, наблюдательность;

- получить первоначальные знания и навыки в специальности сценариста;
- усовершенствовать собственную общую культуру;
- овладеть основами написания сценария.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной общеобразовательной программы «Сценарная лаборатория»

Цель: формирование и совершенствование теоретической и практической готовности сценаристов к осуществлению успешной профессиональной деятельности в области кинопроизводства.

Срок освоения программы - 544 академических часа, продолжительность обучения – 2 года (16 месяцев)

Форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем	Всего часов	Лекции (Теория)	Практические занятия
1	Кинодраматургия	104	64	40
2	Сценарный тренинг	104	16	88
3	Редакторское мастерство	80	36	44
4	Основы кинопроизводства	96	64	32
5	История кино	64	64	
6	Анализ фильма	72		72

	Итоговый контроль:			
11	Зачет в форме тестирования	8		
12	Зачет в форме вопрос-ответ	8		
13	Зачет в форме питчинга	8		
	Итого:	544	244	300

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной общеобразовательной программы
«Сценарная лаборатория»

Цель: формирование и совершенствование теоретической и практической готовности сценаристов к осуществлению успешной профессиональной деятельности в области кинопроизводства.

Срок освоения программы – 544 академических часа, продолжительность обучения – 2 года (16 месяцев)

Форма обучения – очная

№ пп	№ недели	Наименование тем	Всего часов	Теория	ПЗ
1	1 и 18 недели	Кинодраматургия	8	8	
2		Сценарный тренинг	4	4	
3		История мирового кинематографа	4	4	
4	2 и 19 недели	Анализ фильма	4		4
5		Кинодраматургия	8	8	
6		Сценарный тренинг	4	4	
7	3 и 20 недели	Кинодраматургия	8	4	4
8		История мирового кинематографа	4	4	
9		Сценарный тренинг	4		4
10	4 и 21 недели	Кинодраматургия	8	4	4

11		Сценарный тренинг	4		4
12		Анализ фильма	4		4
13	5 и 22 недели	Кинодраматургия	8	4	4
14		История мирового кинематографа	4	4	
15		Редакторское мастерство	4	4	
16	6 и 23 недели	Кинодраматургия	8	4	4
17		Сценарный тренинг	4		4
18		Анализ фильма	4		4
19	7 и 24 недели	Кинодраматургия	4		4
20		Редакторское мастерство	4	4	
21		Сценарный тренинг	4		4
22		История мирового кинематографа	4	4	
23	8 и 25 недели	Сценарный тренинг	4		4
24		Редакторское мастерство	4	4	
25		Основы кинопроизводства	4	4	
26		Анализ фильма	4		4
27	9 и 26 недели	Сценарный тренинг	4		4
28		Редакторское мастерство	4	4	
29		Основы кинопроизводства	4	4	
30		История мирового кинематографа	4	4	

31	10 и 27 недели	Сценарный тренинг	4		4
32		Редакторское мастерство	4	2	2
33		Основы кинопроизводства	4	4	
34		Анализ фильма	4		4
35	11 и 28 недели	Сценарный тренинг	4		4
36		Редакторское мастерство	4		4
37		Основы кинопроизводства	4	4	
38		История мирового кинематографа	4	4	
40	12 и 29 недели	Сценарный тренинг	4		4
41		Редакторское мастерство	4		4
43		Основы кинопроизводства	4	4	
44		Анализ фильма	4		4
45	13 и 30 недели	Сценарный тренинг	4		4
46		Редакторское мастерство	4		4
47		Основы кинопроизводства	4	4	
48		История мирового кинематографа	4	4	
49	14 и 31 недели	Сценарный тренинг	4		4
50		Редакторское мастерство	4		4
51		Основы кинопроизводства	4	4	
52		Анализ фильма	4		4

53	15 и 32 недели	Основы кинопроизводства	8		4
54		Редакторское мастерство	4		4
55		История мирового кинематографа	4	4	
56	16 и 33 недели	Основы кинопроизводства	12		12
57		Анализ фильма	4		4
58	17 и 34 недели	История мирового кинематографа	4	4	
59		Зачет в форме тестирования	4		4
60		Зачет в форме питчинга	4		4
61		Зачет в форме защиты фильмов	4		4
		Итого:	272	122	150

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

1. Кинодраматургия

Вступление.

Формат сценария и его значение в сценарном деле.

Международный («американский») стандарт формата и «Русская запись».

Фундаментальные правила международного стандарта. «Вертикальный сценарий».

От идеи к фабуле, Тип сюжета, Логлайн и синопсис

Сцена. Основные компоненты сцены. Функции сцены. Посылка как главный инструмент в создании сценария. Формула драматургической посылки.

Практические занятия: Формат и стандарт сценария.

Синопсис

Логлайн и синопсис как необходимый элемент работы над сценарием. Виды синопсиса (логлайн, синопсис, заявка).

Как написать логлайн, синопсис, заявку. Тип сюжета.

Подготовка к занятию по теме «Питчинг».

Практические занятия: Написание логлайна и синопсиса.

Основные компоненты сцены. Функции сцены.

Как написать хорошую сцену.

Практические занятия: Разработка сцен

Конфликт

Определение конфликта. Конфликт – основа любой драмы.

Виды конфликта: конфликт взаимоотношений, внутренний конфликт, социальный конфликт, ситуационный конфликт, космический конфликт.

Конфликт на уровне сцены.

Конфликт на уровне диалогов.

Практические занятия: Разработка конфликта

Главный герой и другие персонажи Как возникает главный герой.

Первое появление. Имена.

Трехмерный подход к созданию образа. Арка персонажа.

Инструменты удержания внимания зрителя Предварительное сообщение.

Нерешенный вопрос.

Драматургическая ирония. Драматическое напряжение.

Другие инструменты удержания внимания.

Система персонажей Главные герои.

Поддерживающие персонажи. Оттеняющие.

Тематические. Оркестровка характеров.

2. Сценарный тренинг

Теоретические и практические групповые занятия, индивидуальная письменная работа с каждым обучающимся в онлайн.

В конце семестра обучающийся должен:

- владеть знаниями и умениями, позволяющими ему написать логлайн, синопсис, сценарную заявку, тритмент;
- владеть знаниями и умениями, позволяющими ему самостоятельно разработать структуру будущего сценария;
- написать первый драфт будущего сценария, либо его поэпизодный план;
- владеть навыками питчингования (презентации) собственных проектов в разных ситуациях.

Сценарный тренинг включает в себя также взаимосвязанный комплекс специальных тренировочных упражнений, дающих возможность:

- научиться писать сценарий в профессиональном международном сценарном формате в соответствии со всеми нормами и правилами данного формата;
- научиться писать синопсисы, логлайны, заявки и слогану для своих сценариев;
- научиться писать емкие, хорошо сбалансированные сцены;
- создавать эффективные описания персонажей, места действия, писать яркие, насыщенные диалоги.

3. Редакторское дело

Коллективный анализ структуры сценария по секвенциям и анализ использования инструментов для захвата и удержания внимания зрителя на примере фильмов

«Пролетая над гнездом кукушки» и «Гран Торино».

Практические занятия. Коллективный анализ структуры сценария

Базовые модели структуры сценария Структура. Почему она так необходима?

Путешествие героя Криса Воглера.

Парадигма Сида Филда.

Трехактная структура Линды Сегер. Восемь секвенций Фрэнка Дэниела.

Практические занятия: Анализ сценария

Работа сценариста с редактором

4. Кинопроизводство Питчинги сценаристов Фестивали и конкурсы

Заключение договоров на написание сценария, на продажу сценария и др.

Работа сценариста над литературным сценарием с соавторстве с режиссером.

Что такое режиссерский сценарий?

Выбор объектов: натура, интерьеры, павильон Кастинги и пробы

Раскадровки

Календарно-постановочный план

Состав съемочной группы и распределение обязанностей Съемочная группа в

малобюджетном и студенческом кино Съемочный период

Монтажно-тонировочный период Продвижение фильма на фестивали

Практические занятия: Участие в киносъемочной практике.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Формы работы

В организации учебного процесса по реализации программы используются разнообразные формы работы:

Урок (теория и практика) – основная форма организации образовательного процесса – имеет следующую структуру:

1. Вводная часть – коллективное обсуждение основных положений полученного на прошлом занятии учебного материала. Обсуждение возникших вопросов, обмен мнениями.

2. Проверочный блок – коллективное обсуждение письменных домашних заданий. Тексты выводятся на экран с помощью проектора.

3. Лекционный блок – введение нового теоретического материала в устной форме с опорой на экран, демонстрацию нужных визуальных материалов с помощью проектора.

4. Письменное тестирование, голосование за конкурсные виды заданий.

5. Заключительная часть – выводы, объяснение заданий на дом.

Беседы – Индивидуальные и групповые по содержанию программы

Основным приемом организации образовательного процесса является сочетание следующих методов обучения:

Словесных – сообщение учебной информации при помощи слов (устного и печатного). Это рассказ, беседа, лекция, работа с печатными источниками. Деятельность обучающихся заключается в восприятии и осмыслении получаемой информации, выполнении записей в творческом дневнике, работе с учебным материалом.

Наглядных – сообщение учебной информации при помощи средств наглядности. Это демонстрация наглядных пособий (таблиц, диаграмм, текстов на экране), а также просмотр видеофильмов, кинофильмов, телепередач и т.д.

Практических – упражнения, творческие письменные задания; устные задания – овладение приемами питчингования (презентаций сценария).

Дидактический материал

- Учебная литература по темам занятий;
- Распечатки образцов написания разных типов сценарного творчества:
 - Сценарии,
 - Синопсисы,
 - Логлайны,
 - Заявки;
- Тематические материалы видеофонда.

Техническое оснащение

- Помещение (от 2-х метров на человека).
- Стулья (по количеству контингента группы).
- Столы.
- Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура.
- Видеозаписывающая и видеовоспроизводящая аппаратура.

ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Формами подведения итогов реализации программы являются:

- аттестация по итогам всех письменных работ, выполняемых в процессе курса обучения;
- устный экзамен в форме питчинга будущего сценария.

Процесс обучения в мастерской позволяют оценить письменные задания по каждой из тем программы обучения. Суть этих заданий в оценке практической работы педагога и группы по освоению материала курса.

Отдельной формой подведения итогов является финальное занятие, полностью посвященного питчингу. Студенты делают подготовленные

выступления-презентации своих будущих или уже написанных сценариев.

Важнейшим и необходимым условием прохождения курса является выполнение всех практических и творческих задач поставленных педагогом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блейк Снайдер «Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства». – Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2014.
2. Claudio Dedola «Manuale moderno di sceneggiatura». – CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.
3. Claudio Dedola «La costruzione della storia». – CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013.
4. Christopher Vogler «The Writers Journey: Mythic Structure for Writers». – Michael Wiese Productions, 2007.
5. Джозеф Кэмпбелл «Тысячеликий герой». – Ваклер Рефл-Бук-АСТ, 1997.
6. Лайош Эгри «Искусство драматургии» (Lajos Egri «The Art of Dramatic Writing»). – Simon&Schuster Inc., 1960.
7. Linda Seger «Making a Good Script Great». – Samuel French Trade, 1994.
8. Митта А.Н. «Кино между адом и раем». – Издательский Дом «Подкова», Москва, 1999.
9. Paul Joseph Gulino «Screenwriting: The Sequence Approach». – The Continuum International Publishing Group, 2004.
10. Rib Davis «Writing Dialogue for Scripts». – Methuen Drama, London, 2008.
11. Роберт Макки «История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только...» . – Альпина нон-фикшн, 2008.
12. Syd Field «Screenplay. The Foundation of Screenwriting». – Gardners Books, 2007.