

Пояснительная записка

Данная программа «Сценарное мастерство» является адаптированным вариантом образовательной программы «Сценарное мастерство» для студентов специализации «Фото-видеотворчество» КемГУКИ. Программа предназначена для обучения учащихся анимационного отделения Детской школы искусств № 50. Программа рассчитана на 5-летний срок обучения, при приеме учащихся в школу в возрасте 7-10 лет.

Сценарное мастерство – один из профилирующих предметов анимационного отделения. Его задача – подготовить будущих создателей мультипликационных фильмов к работе над сценарной основой экранных произведений, помочь развитию их авторских способностей, овладению выразительными средствами экрана.

Предмет знакомит учащихся с драматургией, как особой областью литературного творчества, спецификой экранной драматургии, её связью с другими искусствами, а также практикой сценарной деятельности в области мультипликации и других видов кино.

Цель данной программы – сформировать творческую личность, способную к литературному и сценарному творчеству.

Задачи:

- развить творческие, литературные способности учащихся;
- развить умение анализировать литературные произведения;
- способствовать овладению приемами сценарного письма и выразительными средствами кинематографа;
- с помощью практических заданий развить мастерство сценариста, умение создавать сценарии мультипликационного кино, выстраивать драматургию фильма.

Программа курса включает следующие разделы: литературное творчество, сценарий – основа фильма, основные понятия драматургии кино, язык и выразительные средства сценария, особенности драматургии различных видов кино, методика и основные этапы создания сценария.

Программа предусматривает проведение уроков, сценарных тренингов, конкурсов и других видов занятий.

Оценка знаний и умений учащихся проводится в конце каждой четверти – на контрольном уроке, который может быть проведен в форме контрольной работы, с разнообразными видами заданий:

- творческое выразительное чтение,
- пересказом,
- анализ литературных произведений,
- инсценировка отдельных эпизодов,
- устный опрос,
- написание сочинений – раскадровок, сценарных этюдов,
- конкурс сценариев в конце полугодий.

Курс рассчитан на возраст учащихся: 1 год обучения – 7-10 лет; 2 год обучения – 8-11 лет; 3 год обучения – 9-12 лет; 4 год обучения – 10-13 лет; 5 год обучения – 11-14 лет.

Курс общим объемом 170 часов ведется с 1-го по 5-ый год обучения, из них – 136 часов (с 1 по 4 класс основного обучения), 34 часа – в 5 классе.

Предмет ведется 1 раз в неделю 1 час.

**Учебно - тематический план
курса «Сценарное мастерство»**

№	Наименование разделов и тем	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1 год обучения					
РАЗДЕЛ 1. Литературное творчество.					
1.1.	Предмет изучения. Особенности учебного процесса.	1	1		В конце каждой четверти: контрольная работа (пересказ, анализ произведения).
1.2.	Многообразие литературы. Деление литературы на роды: эпос, драма и лирика.	3	1	2	
1.3.	Жанры литературных произведений: эпические, драматургические, лирические, лиро – эпические.	3	1	2	
1.4.	Эпические жанры.	7	1	6	
1.5.	Драматургические жанры.	7	1	6	В конце полугодий: конкурс сочинений - раскадровок
1.6.	Лирические жанры.	7	1	6	
1.7.	Лиро – эпические жанры.	7	1	6	
	ИТОГО по разделу:	35	7	28	

2 год обучения				
РАЗДЕЛ 2. Сценарий – основа фильма.				
2.1.	Общее понятие «Сценарное мастерство». Его роль в создании фильма.	1	1	
2.2.	Экранная драматургия. Сценарий фильма – идейная, тематическая и художественная основа фильма.	3	1	4
2.3.	Связь экранной драматургии с изобразительным искусством. Зрительный образ.	5	1	4
2.4.	Особенности работы над сценарием: интерес к человеческим характерам, умение наблюдать за окружающей действительностью; сюжетность, динамичность описания; предметность детализации.	3	1	4
ИТОГО по разделу:		16	4	12
РАЗДЕЛ 3. Основные понятия драматургии кино.				
3.1.	Определение понятия «материал» произведения как объектов реальности, отобранных сценаристом для решения определенных сценарных задач.	3	1	2
3.2.	Тема как круг вопросов, содержащихся в материале.	3	1	2
3.3.	Идея – основная мысль	3	1	2

В конце каждой четверти: конкурс сценарных этюдов

	произведения.				
3.4.	Понятие «сюжет»	4	1	3	В конце каждой четверти: конкурсные сценарных этюдов
3.5.	Понятие «драматический конфликт»	3	1	2	
3.6.	Понятие «герой фильма» или «персонаж».	3	1	2	
	ИТОГО по разделу:	19	6	13	

3 год обучения					
РАЗДЕЛ 4. Язык и выразительные средства сценария.					
4.1.	Жанровая природа сценария	10	2	8	
4.2.	Композиция сценария. Сюжет как основа композиции. Внесюжетные элементы композиции сценария.	7	2	5	
4.3.	Сценарные приемы: лирические отступления, замедление действия, рефрены и т.д.	3	1	2	В конце каждой четверти: конкурс раскадровок
4.4.	Поэтические возможности экрана: сравнения, аллегории, метафоры, гиперболы, гротеск.	5	2	3	
4.5.	Монтажное мышление сценариста.	5	2	3	В конце полугодий - конкурс сценарных этюдов
4.6.	Структурные элементы сценария: описательная часть, диалог, закадровый голос, надпись.	5	2	3	
ИТОГО по разделу:		35	11	24	

4 год обучения					
Раздел 5. Особенности драматургии различных видов кино.					
5.1.	Драматургия мультипликационного фильма.	10	3	7	
5.2.	Драматургия документального фильма. Экранная периодика. Репортаж.	5	2	3	В конце каждой четверти: устный опрос. В конце полугодий: конкурс сценарных этюдов.
5.3.	Драматургия научно – популярного фильма. Специфика.	5	1	4	
5.4.	Драматургия учебного фильма. Учебный фильм как средство обучения.	4	1	3	
5.5.	Образная документалистика. Очерк – ведущий жанр образно – документального экрана.	6	1	5	
5.6.	Фильм – портрет как разновидность очерка.	5	1	4	
ИТОГО по разделу:		35	9	26	

5 год обучения					
РАЗДЕЛ 6. Методика и основные этапы создания сценария.					
5.1.	Замысел.	5	2	3	В конце каждой четверти: устный опрос
5.2.	Разработка сюжета.	5	2	3	
5.3.	Драматургия характеров.	5	2	3	
5.4.	Конфликт.	5	2	3	В конце обучения – конкурс сценариев
5.5.	Работа над композицией.	5	2	3	
5.6.	Литературный сценарий.	10	2	8	
ИТОГО по разделу:		35	12	23	

Содержание курса

Раздел 1. Литературное творчество

Тема 1. Предмет изучения. Особенности учебного процесса.

Литература - это искусство слова. Лексическое богатство русского языка, его национальная самобытность. Многообразие национальных литератур. Словесная образность как определяющий фактор в литературе. Роль воображения в литературе.

Тема 2. Многообразие литературы. Деление литературы на роды.

Три больших группы (эпос, драма, лирика), в которые объединяют произведения художественной словесности. Деление литературы на поэзию и прозу. Эпичность, драматизм, лиризм как свойства произведений. Эпичность - величественно – спокойное, неторопливое созерцание жизни в её многоплановости и широте. Драматизм как умонастроение, связанное с напряженным переживанием каких – то противоречий жизни. Лиризм - это возвышенно – эмоциональная настроенность, выраженная в речи автора, персонажей.

Тема 3. Жанры литературных произведений: эпические, драматургические, лирические, лиро – эпические.

Литературные жанры - это сложившиеся в процессе развития художественной словесности виды произведений.

Тема 4. Эпические жанры.

Героическая народная песня – древнейший жанр эпической группы. Новелла - рассказ с динамичным сюжетом, неожиданными, острыми сюжетными поворотами и развязкой.

Повествование от третьего лица как особенность эпического текста. Изображение жизни через события. Герой как двигатель сюжета.

Виды эпических произведений – сказка, былина, басня, рассказ, повесть, роман.

Рассказ – небольшое прозаическое произведение с описанием одного. Двух событий и малым количеством действующих лиц.

Сказка – описание вымышленных событий, иногда фантастического характера. Волшебные герои и предметы-«диковинки». Наделение героев-животных человеческими чертами. Народная «волшебная» сказка.

Басня – небольшое произведение аллегорического характера. Обличение человеческих пороков и отрицательных черт общества через образы животных. Мораль басни.

Былина – устное поэтическое произведение, передающееся из поколения в поколение. Богатыри и народные герои как олицетворение мощи народа и воплощения его лучших качеств.

Тема 5. Драматургические жанры.

Трагедия – жанр драматургии. Драма – самый разнообразный по тематике жанр, отличающийся большой широтой изображаемых жизненных явлений. Комедия.

Действие – главная особенность драмы. Конфликт как основа драмы. Внутренний и внешний конфликт. Основные жанры – трагедия, комедия и драма.

Основа драмы – множество разнообразных жизненных конфликтов, порожденных внешними силами или людьми.

Основа комедии – комические конфликты, вызываемые социально-бытовыми сторонами жизни, комическими противоречиями характеров героев, сатирическим или юмористическим их изображением.

Тема 6. Лирические жанры.

Своеобразие лирики в изображении внутреннего мира, переживаний человека. Стихотворение как лирическое произведение.

Лирика – изображение переживаний героя, его душевного состояния, чувств через восприятие событий поэтом. Автор – главное действующее лицо.

Тема 7. Лиро – эпические жанры.

Басня – древнейший фольклорный лиро – эпический жанр. Крылов. С. Михалков.

Баллада. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.К.Толстой

РАЗДЕЛ 2. Сценарий основа фильма.

Тема 1. Общее понятие «Сценарное мастерство». Его роль в создании фильма.

«Сценарное мастерство», воплощение явлений действительности, осознанных сценаристом, в произведении кинодраматургии. Современные виды литературной деятельности.

Проза, драматургия кино и театра: сравнительная характеристика.

Виды кино, их жанровое разнообразие. Значение теории кинодраматургии для творческой практики.

Тема 2. Экранная драматургия. Сценарий фильма. Идеальная, тематическая и художественная основа фильма.

Экран и литература; общее и особенное. Литературное повествование как одна из форм развертывания экранного образа во времени. Кинодраматургия – особый род литературы, предназначенный для воплощения на экране. Слияние в кинодраматургическом произведении элементов всех родов литературы – прозы, поэзии и драмы.

Сценарий – идейно-художественная основа фильма. Особенности киносценария как литературно-кинематографического произведения.

Тема 3. Связь экранной драматургии с изобразительным искусством. Зрительный образ.

Тема 4. Особенности работы над сценарием: интерес к человеческим характерам, умение наблюдать за окружающей действительностью; сюжетность, динамичность описания; предметность детализации.

Наблюдательность – умение отыскивать в жизни события, характеры и другой жизненный материал. Сбор материала. Его творческое осмысление, переработка. Необходимость ведения записных книжек и дневников наблюдений. Деталь в сценарии как важнейший фактор создания лаконичного звукового и зримого художественного образа. Драматургические детали, передающие существенные черты внешнего облика персонажа, его характера, обстановку действия, настроения героя.

РАЗДЕЛ 3. Основные понятия драматургии кино.

Тема 1. Определение понятия «материал» произведения как объектов реальности, отобранных сценаристом для решения определенных задач.

Материал искусства – действительность, творчески основанная кинодраматургом, преломленная через сознания и чувственное восприятие автора. Изучение материала. Визуальная оценка как принцип отбора материала. Разновидности материала и сценария. Осмысление материала.

Тема 2. Тема как круг вопросов, содержащихся в материале. Идея – основная мысль произведения.

Тема как синтез жизненного материала и проблем, поставленных автором. Воплощение темы в системе художественных образов.

Художественная идея сценария – главная мысль, которую автор стремится выразить своим произведением; творческое воплощение в сценарии авторского взгляда на изображаемые явления; конечный вывод, к которому ведет логика развития образов. Многозначность идеи и возникающая на этой основе возможность различных трактовок сценария.

Тема 3. Идея - основная мысль произведения.

Тема 4. Понятие «сюжет».

Сюжет как драматический конфликт, развернутый в системе событий. Отношения между героями, в процессе развития внешнего и внутреннего действия. Единство взаимосвязей персонажей, данное в движении, столкновениях. Воплощение авторского замысла в характеристике, обстановке, среды, ритмическом построении и т.д.

Тема 5. Понятие «драматический конфликт».

Драматический конфликт – отражение событий и противоречий реальной жизни, основа сюжетного построения. Драматургический узел как сложное сплетение основных противоречий, раскрываемых в сценарии. Выявление в конфликте скрытых поступков героев, черт характера, авторского отношения к изображаемому явлениям. Драматический конфликт – главная пружина, при помощи которой развивается действие и раскрываются характеры.

Тема 6. Понятие «герой фильма» и «персонаж». Действие, поступки как основное средство раскрытия характеров.

Характер человека на экране. Воплощение в характере духовного облика героя; проявление характера в поступках, поведении героя, его взаимосвязях с другими персонажами, во взаимодействии со средой. Изобразительные средства для воплощения характера. Типические и индивидуальные черты в образе характера. Жизненность и естественность характера.

Раздел 4. Язык и выразительные средства сценария.

Тема 1. Жанровая природа сценария.

Понятие «жанр» в двух основных значениях: выбор определенного направления в видах кино и как выражение эмоционального восприятия действительности. Система выразительных средств.

Деление на роды, существующие в литературе: эпический, лирический, лирико-эпический и драматический. Невозможность прямого перенесения этих родовых делений в кинодраматургию. Наличие отдельных признаков эпоса, лирики и драмы в кинодраматургии.

Эпические, драматические и комические жанры. Своеобразие процесса формирования жанров в киноискусстве.

Процесс образования новых жанров как отражение процессов, происходящих в обществе.

Тема 2. Композиция сценария. Сюжет как основа композиции. Внесюжетные элементы композиции сценария.

Композиция – построение, взаимное расположение элементов сценария. Основные композиционные принципы. Взаимосвязь идеи сценария и композиции. Пролог и эпилог как элементы композиции сценария.

Структура эпизода. Сцена отношений между персонажами – характерная черта эпизода. Зависимость композиции эпизода от его места в общей композиции сценария.

Тема 3. Сценарные приемы: лирические отступления, замедление действия, рефрены и т.д.

Тема 4. Поэтические возможности экрана: сравнения, аллегория, метафоры, гиперболы, гротеск.

Тема 5. Монтажное мышление сценариста.

Основные монтажные принципы кинематографа. Функции монтажа в драматургии. Возможности сценариста с помощью монтажа спрессовать события, ускорять, снимать или растягивать, замедлять время, создавать пространство, ассоциативно сопоставлять эпизоды и сцены и т.д.

Монтаж как особое художественное видение, основанное на отборе, сочетании и сопоставлении выразительных средств с целью более глубокого раскрытия темы и идеи сценария.

Тема 6. Структурные элементы сценария: описательная часть, диалог, закадровый голос, надпись.

Описательная часть как словесное воплощение непрерывного действия фильма.

Своеобразие кинематографического диалога, его зависимость от действия, драматического конфликта. Информационная и эмоциональная емкость звучащего слова в фильме. Текст и подтекст. Индивидуальные особенности героя и их воплощение в стилистике речи.

Закадровый голос - «невидимый человек» в сценарии. Отражение голоса автора или героя.

Надпись как форма, активизирующая ассоциативное восприятие зрителем фильма. Смысловая и эмоциональная функция надписи.

РАЗДЕЛ 5. Особенности драматургии различных видов кино.

Тема 1. Драматургия мультипликационного фильма.

Тема 2. Драматургия документального фильма. Экранная периодика. Репортаж.

Тема 3. Драматургия научно – популярного фильма. Специфика.

Тема 4. Драматургия учебного фильма. Учебный фильм как средство обучения.

Тема 5. Образная документалистика. Очерк – ведущий жанр образно – документального фильма.

Тема 6. Фильм – портрет как разновидность очерка.

РАЗДЕЛ 6. Методика и основные этапы создания сценария.

Тема 1. Замысел.

Замысел как первоначальный этап работы над сценарием. Замысел – «зерно» будущего фильма.

Тема 2. Разработка сюжета.

Работа над основными характерами персонажей, вступающих в конфликт. Уточнение обстоятельств, ситуаций, в которые попадают герои, мотивов их поступков.

Определение завязки действия, возможных вариантов его развития. Поиски противоречий, поворотов действия, введение неожиданных обстоятельств. Определение момента кульминации.

Тема 3. Драматургия характеров.

Тема 4. Конфликт.

Тема 5. Работа над композицией.

Определение звеньев сюжетного повествования: сцен, эпизодов, внесюжетных отступлений. Работа над внутриэпизодной драматургией. Поиски более интересной композиции сценария.

Тема 6. Литературный сценарий.

Литературный сценарий как самостоятельное художественное произведение, предназначенное для экрана, как завершающий этап работы драматурга.

Насыщение эпизодов материалом, детализация и конкретизация действия, образов-характеров.

Завершение работы над сценарием: соединение эпизодов, окончательный монтаж всех элементов композиции.

**Контрольные задания
по предмету «Сценарное мастерство».**

1 класс

1 четверть: текущий опрос.

1. Что такое эпос, драма и лирика?
2. Какие эпические жанры вы знаете?
3. Виды эпических произведений, их особенности.

2 четверть: контрольный урок.

1. Что такое сказка?
2. Какие бывают сказки?
3. Что такое басня?
4. Какие басни вы знаете?
5. Каких писателей вы знаете, которые писали сказки и басни?

3 четверть: контрольный урок.

1. Какие драматургические жанры вы знаете?
2. Что такое комедия и трагедия: назовите отличительные особенности.

4 четверть: контрольный урок.

1. Творческое задание: написать басню с персонажами - животными (лиса, медведь, кот и петух).

2 класс

1 четверть: контрольный урок.

1. Что такое «сценарное мастерство»?
2. Кто такой сценарист?
3. Зачем нужен сценарий к фильму?
4. Что нужно знать, чтобы написать сценарий?

2 четверть: контрольный урок.

1. Что такое этюд?
2. Творческое задание для группы из 3 человек: этюд на тему «Радость и печаль».

3 четверть: контрольный урок.

1. Что мы называем материалом для фильма?
2. К каким темам чаще обращаются при создании мультфильмов? Приведите примеры.

4 четверть: контрольный урок.

1. Понятие «герой фильма» или «персонаж».
2. Творческое задание: придумать и описать своего героя, в какой он обстановке и ситуации.

3 класс

1 четверть: контрольный урок.

1. Что такое система выразительных средств?
2. Что такое жанровая природа сценария?
3. Композиция сценария.

2 четверть: контрольный урок.

1. Раскройте понятие «сюжет».
2. Внесюжетные элементы сценария.

3 четверть: контрольный урок.

1. Какие существуют сценарные приемы?
2. Какие бывают лирические отступления?

4 четверть: контрольный урок.

1. Монтажное мышление сценариста.
2. Творческое задание: сделать раскадровку на заданную тему.

4 класс

1 четверть: контрольный урок.

1. Что такое драматургия кино?
2. Особенности драматургии мультипликационного фильма.
3. Образ - характер главного героя мультфильма.

2 четверть: контрольный урок.

1. Драматургия документального фильма.
2. Что такое хроника?
3. Что такое репортаж?

3 четверть: контрольный урок.

1. Научное кино, его разновидности
2. Научно-популярное кино, его специфика.
3. Назначение учебного фильма.

4 четверть: экзамен.

1. Виды кино, их специфика.

5 класс

1 четверть: контрольный урок.

1. Что такое замысел фильма?
2. Первоначальный этап работы над фильмом.

2 четверть: контрольный урок.

1. Характер и образ героя.
2. Драматический конфликт.

3 четверть: контрольный урок.

1. Структурные элементы сценария, их особенности.

4 четверть: экзамен.

1. Что такое литературный сценарий?
2. Творческое задание: написать сценарий.

Словарь («Сценарное мастерство»)

Агитфильм – кинематографический эквивалент агитационной поэзии.

Балаган – народное театральное зрелище комического характера, чаще всего на ярмарках и гуляниях.

Балет – вид сценического искусства, содержание которого раскрывается в танцевально-музыкальных образах.

Бутафория и реквизит – это поддельные предметы, употребляемые в театральных постановках вместо настоящих вещей, а также детали костюмов и декораций.

Виды кино –

- 1) художественный, или игровой фильм;
- 2) документальное кино;
- 3) научно-популярное кино (включающее учебное кино);
- 4) мультипликационное кино.

Внутрикадровый монтаж – организация пространства кинокамерой.

Водевиль – один из видов комедии положений с песнями-куплетами и танцами.

Жанр – исторически сложившиеся и достаточно устойчивые разновидности художественного произведения.

Документальность – апелляция к факту, цитирование источников, привлечение фотоматериалов и вещественных свидетельств.

Документальное кино – это вид киноискусства, основанный на съемках подлинных жизненных фактов, событий и явлений.

Драматургия, драма – (греч. «действие») наряду с эпосом и лирикой один из трех родов художественной литературы.

Замысел – сложившееся в творческом воображении художника конкретное и целостное представление об основных чертах содержания и формы художественного произведения до начала практической работы над ним.

Классицизм – стиль и направление в европейской литературе и искусстве 17 – начала 19 века.

Мелодрама – пьеса с острой интригой, преувеличенной эмоциональностью, резким противопоставлением добра и зла, морально-поучительной тенденцией.

Научно-популярное кино – один из видов научного кино, рассказывающий в общедоступной форме о развитии науки и техники и их влиянии на жизнь общества.

Научно-фантастический фильм – фильм, основанный на разработке фантастической тематики.

Приключенческий фильм – группа киножанров, для которых характерна острая, напряженная, развертывающаяся фабула, основанная на приключении.

Сюжет – (фр. «предмет») представляет собой конкретизацию темы, ее проработку, определение коллизии, персонажей композиции и их взаимоотношений; при этом идея и тема произведения находят образное повествовательное раскрытие.

Телевизионные жанры – способы отображения окружающего мира на телеэкране: очерк, интервью, репортаж, телеспектакль, многосерийный телефильм и т.д.

Фарс – комедия – водевиль легкого содержания с чисто комическими приемами.

Экранизация – произведение киноискусства, созданное на основе произведения другого вида искусства: литературы, драматического и музыкального театра, включая оперу и балет.

Литература

1. Актёр в кино. – М.: Искусство, 1976. – 303с.
2. Базен А. Что такое кино? / пер.с франц. – М.: Искусство, 1972. – 383с.
3. Белова Л. Сквозь время: Очерки истории советской кинодраматургии. – М.: Искусство, 1978. – 343с.
4. Виноградская К. Ремарка (от замысла к фильму). - М.: Искусство, 1963.
5. Габрилович Е. собрание сочинений: в 3 томах. - М.: Искусство, 1982-1983.
6. Нечай О., Ратников Г. Основы киноискусства. - Минск, 1978. – 368с.
7. Пудовкин В. Собрание сочинений: в 3 томах. - М.: Искусство, 1974-1976.
8. Ромм М. Избранные произведения: в 3 томах. - М.: Искусство, 1980-1982.
9. Феллини С. Делать фильм. - М.: Искусство, 1984.- 287с.
- 10.Фрейндлих С. Драматургия экрана. – М.: Искусство, 1961. – 359с.
- 11.Шкловский В. За 60 лет (работы о кино). - М.: Искусство, 19785. – 573с.
- 12.Эйзенштейн С. Избранные произведения: в 6 томах. - М.: Искусство, 1964 - 1971.