

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

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

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
РЕДАКТИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЯ**

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

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Редактирование сценария» является возможность студентам овладеть профессиональными практическими навыками редакторской работы над киносценариями. Дисциплина дает возможность студентам освоить профессию кино- и телередактора, применить навыки профессии кинодраматурга в саморедактировании. Посредством редактирования сценариев кино- и телефильмов, дисциплина позволит студентам уметь оценивать и профессионально направлять работу другого автора, со-автора.

Важнейшей задачей курса дисциплины «Редактирование сценария» является подготовка студентов к самостоятельной литературной и редакционной работе в области кино и телевидения и выработка в будущих драматургах истинного мировоззрения, осознанного отношения к своей работе в искусстве и в развитии культуры.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.

Методика преподавания дисциплины «Редактирование сценария» предполагает определенный объем самостоятельной работы студентов над заданиями преподавателей, такими как редакторская переработка сценариев, созданных другими участниками группы, адаптация произведений драматургии; редакторский анализ сценария фильма. Студенты, начиная с первого месяца обучения пишут рецензии на творческие работы: сначала на заявку фильма или сериала, а потом и логлайн с синопсисом. Создание таких редакторских рецензий – проверенный и испытанный многими годами способ закрепления теоретических знаний по курсу «Редактирование сценария» на практике.

Для оптимального усвоения студентами материала дисциплины «Редактирование сценария», успешного выполнения самостоятельных заданий, настоятельной необходимостью является систематическое и по-настоящему заинтересованное чтение литературы по кинодраматургии. Тем более что такого рода чтение способствует не только успешному прохождению курса, но и значительно расширяет горизонты личностного роста студента. Список литературы подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в разделе «Дополнительного списка рекомендованной литературы».

Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной культурной жизни. Самостоятельная работа студентов является важным дополнением к аудиторным занятиям и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является прежде всего самостоятельная работа с литературой по

данной дисциплине, изучение различных подходов к исследованию жанровой драматургии, самостоятельная работа над произведениями драматургии в различных жанрах. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного изучения источников по теме и освоение теории и практики жанровой драматургии. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной и творческой активности студента связан с самостоятельной работой. В широком смысле под самостоятельной работой понимают совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его отсутствие. Самостоятельная работа может реализовываться: непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических занятиях, при выполнении творческих работ; в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – на консультациях по творческим работам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.; в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре и других местах выполнения студентом заданий.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной культурной жизни. В процессе освоения дисциплины, студенту необходимо:

- быть в курсе современных новинок кинопроизводства, появлением новых телевизионных форматов, сменяемость тематик телевизионных передач, поиск новых форм сериального производства;
- просматривать периодическую литературу, - читать отзывы, рецензии на фильмы и сериалы, просматривать рейтинговые оценки;
- следить за фестивальной жизнью, по возможности посещать кинопоказы и смотры;
- самостоятельно участвовать в питчингах сценаристов, презентовать творческие работы, созданные самостоятельно, а также другими авторами;
- формировать навыки работы в творческой команде, получать опыт совместной работы над сценарием; и другое.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Редактирование сценария» обеспечивает:

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

В рамках изучаемых тем по «Редактирование сценария» в качестве самостоятельной работы предусмотрен систематический редакторский разбор сценариев с последующим их анализом и обсуждением на мелкогрупповых занятиях. В процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками редакторской деятельности; анализом сценарных текстов, концепций, точек зрения. Проверка самостоятельно работы осуществляется по мере выполнения заданий на мелкогрупповых занятиях. При необходимости, студенту даются дополнительные домашние задания.

Система высшего образования базируется на оптимальном сочетании нескольких видов учебной деятельности, в том числе лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов. Последний компонент является основой полноценного образования: систематическая и планомерная самостоятельная работа и желание приобрести знания являются необходимым условием превращения студента в подготовленного специалиста. Поэтому стимулирование самостоятельной, индивидуальной работы студентов представляется одним из основных направлений в совершенствовании современного высшего образования.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа студентов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, творческая работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться и без непосредственного участия преподавателя.

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих:

- работа с текстами: учебниками, учебными пособиями, практическими сценарными материалами, периодическим материалом из Интернета, а также проработка конспектов лекций;
- написание сценарных текстов, творческих работ: заявок, синопсисов, поэпизодных планов и синопсисов, сценариев полнометражных и короткометражных фильмов, сценариев неигровых, документальных фильмов, многосерийных фильмов;
- разбор практического материала: синопсисов, заявок, сценариев выдающихся произведений, представляющих определенную культурную значимость;
- участие в практическом разборе творческих работ, обсуждении сценарных ошибок; выработка соревновательного отношения к произведениям, беспристрастного разбора собственных произведений;
- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними.

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а ее объем определяется Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. В учебных планах на нее отводится не менее половины учебного времени.

При проведении практических занятий студенты могут выполнять СРС как индивидуально, так и творческими группами, каждая из которых разрабатывает свой творческий проект (задачу). Публичное обсуждение и защита творческого проекта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному выполнению. Данная система организации практических занятий позволяет вводить в задачи творческие элементы, упрощать или усложнять творческие задания.

I. Виды самостоятельной работы

1. Подготовка к практическим занятиям

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать направление работы над творческим проектом. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (озвученной преподавателем устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме подлежат необходимому освоению и внесению в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

В работе с текстами в процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и периодической) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной и справочной литературой, материалами периодических изданий и материалом из Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках подготовки творческих работ, выявить широкий спектр мнений по выполнению творческой деятельности.

2. Подготовка творческого проекта

Структура творческого проекта

Творческий проект состоит из обязательных элементов: логлайн (краткая аннотация, описание проекта), питч (составляющая основа презентации проекта), заявка (подробное описание будущего фильма), синопсис (детальное описание сюжета будущего фильма), поэпизодный план сцен фильма, сценарий фильма.

Творческий проект должен содержать: название, сообщение основной темы и идеи, описание характера героя, краткое перечисление действующих лиц, живую интересную форму движения сюжета, акцентирование внимания на важных моментах, драматических перипетиях и резком сломе действия, оригинальность подхода и авторского послания. Основная часть, в которой студент должен глубоко раскрыть основную тему и идею, движение основного сюжета, выделить фабулу, описать характеры действующих лиц. Задача основной части – представить достаточно данных для понимания сущности драматургического материала, содержания истории, чтобы слушатели во время презентации (питчинга творческого проекта, выполненной в очной или заочной, прямой или дистанционной форме) заинтересовались сценарием фильма. При этом допускается использование наглядных материалов, аудио-визуальных и визуальных материалов, - референсов проекта.

Дополнительная часть проекта включает в себе корректировку сюжета, сюжетных линий будущего фильма, проработку характера в соответствии с рекомендациями преподавателя.

3. Подготовка к участию в «круглом столе» (коллективное обсуждение творческого проекта).

«Круглый стол» является формой коллективного участия студентов в обсуждении творческого проекта. Данная форма работы представляет собой высказывание студентами мнений по поводу изученного материала и затрагивает индивидуальную интерпретацию материала, проработанного на лекциях и в самостоятельной работе. Для успешного участия в «круглом столе» студенту необходимо предварительное ознакомление с материалом (творческими проектами на разных этапах написания) и подготовка к короткому выступлению в ходе его обсуждения. Круглый стол может включать использование наглядных материалов, аудио-визуальных и визуальных материалов, - референсов проекта. Успешным участием в обсуждении творческого проекта будет быстрое по времени, логичное и иллюстративное доказательство своей точки зрения по созданному творческому проекту, включающее выражение своей мировоззренческой, авторской, конструктивной позиции, высказывание собственных предположений по дальнейшему развитию сюжета сценария фильма.

II. Вопросы для самостоятельного изучения курса и обсуждения на практических занятиях

Тема 1. Работа редактора в подготовительном, съемочном и монтажно-тонировочном периоде.

В подготовительный период, участие в творческих совещаниях, работа с цехами, помощь в утверждении локаций и пр.

Во время съемочного периода. Отсмотр материала по утвержденному плану, работа на площадке, предварительный монтажный план.

Отсмотр и доработка монтажа. Уточнение текста с автором. Утверждение музыки и шумов.

Тема 2. Работа редактора с экранизацией. Вопросы:

Понятие «киногеничности» произведения.

Различие подходов к экранизации: принцип «свободного изложения», понятие «творческая экранизация», создание сценариев «по мотивам» литературных произведений.

«Прочтение» сценаристом литературного источника. Оценка актуальности проблем, современности его звучания.

Тема 3. Особенности работы со сценарной заявкой. Вопросы:

Различия между заказом студии и авторскими заявками.

Заявка на сценарий телесериала – ее особенности и отличия от кинозаявки.

Форма подачи драматургического материала и его объем в заявке и синопсисе.

Тема 4. «Поэпизодник» в кинодраматургии. Вопросы:

Отличия поэпизодного плана сценария и синопсиса.

Особенности перевода синопсиса на язык конкретных сцен и эпизодов.

Создание поэпизодного плана через детальную разработку пластического пространства будущего фильма.

Тема 5. Драматургия новых телевизионных форм. Работа редактора на телевидении. Вопросы:

Особенности драматургического построения телепрограмм.

Драматургические приемы воздействия на телеаудиторию.

Сценарная запись телевизионных программ.

Контрольные практические задания для самостоятельной работы:

1. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать фабульный состав и развитие сюжета в одном-двух современных фильмах, разных по жанру. Выявить сценарные ошибки.
2. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать сериал, в том числе построение библии сериала, описания персонажей, соответствие поэпизодному плану, франшизе сериала.
3. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать несколько современных фильмов, разных жанров с точки зрения построения и развития в них конфликта.
4. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать несколько современных фильмов с точки зрения взаимодействия элементов драматургического сюжета.
5. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать неигровой фильм, найти новые новые недостающие факты.
6. Задание: Просмотреть и письменно проанализировать анимационный фильм.
7. Задание: Создать экранизацию литературного произведения: классику русской и зарубежной литературы малой формы.
8. Задание: Проанализировать сценарные тексты, как современные, российские, так и зарубежные.

Творческие задания к экзаменам:

7 семестр - на рубежный контроль предоставляется:

Редакторская правка сценарного пакета: логлайн, синопсис, тритмент другого участника группы (необходима разбивка группы: редактор-автор).

7 семестр - на зачёт с оценкой предоставляется:

Редакторская правка сценария полнометражного фильма, созданного другим участником группы (Данное задание проводится с целью выявления сценарных ошибок другим автором при подготовке Выпускной квалификационной работы).

III. Подготовка к зачёту с оценкой.

Методические указания студентам по подготовке к зачёту с оценкой

По окончании курса предполагается зачёт с оценкой, для успешной сдачи которого студенту необходимо будет поэтапно и последовательно выполнить следующие задания:

- до зачета представить этапы работы над творческим проектом и сценарные материалы;
- во время зачета раскрыть вопрос и аргументировать свою позицию;
- во время зачета успешно сдать понятийный минимум по прослушанному курсу и ответить на вопрос (устно).

Методические указания студентам по подготовке к зачёту с оценкой

Для получения оценки «зачет» (15-30 баллов) студент должен продемонстрировать знание основной проблематики курса.

Вопросы к зачёту с оценкой

1. Профессиональная связка редактор – продюсер, сценарист, режиссер. Роль редактора в общем процессе кинопроизводства.
2. Редактор как генератор киноидей.
3. Особенности работы с рецензией, разработка ее формата, база рецензий.
4. Литературный сценарий как объект авторского права. Права редактора на редакторские правки и замечания.
5. Сценарные документы (заявка, синопсис, эпизодный план, сценарий, аннотация и др.) и их особенности.
6. Понимание особенностей работы редактора над сценарием и сценарными документами.

7. Особенности работы со сценарной заявкой. Подготовительный сбор материала.
 8. Заявка на сценарий телесериала – ее особенности и отличия от кинозаявки.
 9. Особенности редакторской работы с вариантами киносценария.
 10. Механизм работы редактор – автор.
 11. Работа редактора с режиссерским сценарием.
 12. Работа редактора в подготовительный период
 13. Работа редактора во время съемочного периода.
 14. Работа редактора в монтажно-тонировочном периоде.
 15. Работа редактора по подготовке фильма к прокату и премьере.
 16. Работа редактора с авторским коллективом.
 17. Особенности работы телередактора.
 18. Особенности работы редактора в неигровом кино.
 19. Работа редактора с анимационным фильмом.
 20. Понятие «киногеничности» произведения при экранизации.
 21. Подготовка к питчингу: создание редактором сценарного пакета
 22. Создание редактором сценарной базы авторов
 23. Особенности работы с рецензией, разработка ее формата, база рецензий.
 24. Работа редактора в телесериале.
- Место редактора в кинопроизводстве.

Критерии оценки на зачете:

Критерии оценивания	
1. Убедительность:	
- хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных позиций.	
2. Эмоциональность:	
- умение интересно подать материал, наличие личностного отношения к нему.	
3. Характеристика изложения материала:	
- грамотность и логичность изложения материала.	

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Борисова, Елена Георгиевна. Стилистика и литературное редактирование : учебник и практикум для вузов / Е. Г. Борисова, Е. Ю. Геймбух. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01410-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <https://urait.ru/book/stilistika-i-literaturnoe-redaktirovanie-489451>
2. Дымова, И.А. Редактирование текстов массовой коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. А. Дымова ; Дымова И.А. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2012. - 191 с
3. Нехорошев, Л.Н. Драматургия фильма: уч. пособие / Л.Н. Нехорошев.— М.: ВГИК. — 2009. — 344 с.

Дополнительная литература:

1. Нора Галь. Слово живое и мертвое. Издательство Азбука-Аттикус, Азбука. Серия Азбука-Классика, Non-Fiction, 2017. - 352 с.
2. Розенталь, А.Создание кино и видеофильмов от А до Я : Пер. с англ. - М. : Изд-во "ТРИУМФ", 2003. 344.
3. Сбитнева, А. А. Литературное редактирование изданий : учеб. пособие / А. А. Сбитнева ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2005. - 239с.
4. Сценарное мастерство: кино- и теледраматургия как искусство, ремесло и бизнес: реф. кн. Р. Уолтера / Ин-т повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. — М., 1993. — 63 с.
Стилистика и литературное редактирование : учебник / под ред. В.И. Максимова. - 3-е изд. ; [стер.]. - М. : Гардарики, 2008. - 653 с.
6. Фигуровский, Н.Н. Кинодраматургия и зритель: проблема овладения вниманием : уч. пособие / Н.Н. Фигуровский ; Всесоюз. гос.

ин-т кинематографии им. С.А. Герасимова, каф. киносценаристики. — М.: ВГИК, 1989. — 69 с.

7. Фрумкин, Г.М. Сценарное мастерство: кино — телевидение — реклама: уч. пособие / Г.М. Фрумкин. — 3-е изд. — М.: Академ. проект, 2008. — 222 с.

8. Campbell, J. The Hero with a Thousand Faces (The Collected Works of Joseph Campbell) / Joseph Campbell. — 3rd ed. — New World Library, 2008. — 432 p.

9. Egri, L. The Art of Dramatic Writing / Lajos Egri. — Kessinger Publishing, LLC, 2010. — 320 p.

10. Halperin, M. Writing The Second Act: Building Conflict and Tension in Your Film Scripts / Michael Halperin. — 1st ed. — Michael Wiese Productions, 2003. — 240 p.

11. Hicks, N.D. Writing the Action Adventure Film: The Moment of Truth / Neill D. Hicks. — Michael Wiese Productions, 2002. — 150 p.

12. Hicks, N.D. Writing the Thriller Film: The Terror Within / Neill D. Hicks. — Michael Wiese Productions, 2002. — 150 p.

13. Press, S. The Complete Idiot's Guide to Screenwriting / Skip Press. — 3rd ed. — Alpha Books, 2008. — 400 p.

14. Schatz, T. Hollywood Genres: Formulas, Filmmaking and the Studio System / Thomas Schatz. — 1st ed. — New York : Random House, 1981. — 311 p.

15. Seger, L. Making a Good Script Great / Linda Seger. — 3rd ed. — Silman-James Pr., 2010. — 242 p.

16. 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/>

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.

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

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

.....Носикова Е.В.....