

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Аудіовізуального мистецтва та заочного навчання	Рівень вищої освіти	перший (освітньо-професійний)
Кафедра	Аудіовізуального мистецтва	Рік навчання	1
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Нормативна
Спеціальність	021 Аудіовізуального мистецтва та виробництва	Семестри	1, 2

Основи драматургії та сценарної майстерності
1 курс, семестр 1 (осінь 2021)

Викладач Анна Вікторівна КУРІННА (Anna Kurinnaya)

Контакти

- т. 050-833-91-53
- scenarist.club@gmail.com
- [Anna Kurinnaya - fb](#)

Заняття

- Осінній семестр: 16 лекційних + 14 практичних занять + 1 проміжний та модульний контроль у 2 частині семестру + 60 год. сам. роботи.
- Підсумкова форма контролю – залік.
- Загальна кількість год. 210 (7 кредити ECTS) / Модульний контроль - 8 тиждень навчання.

Адреса

- к. 209, поверх 2, корпус 3, вул. Мистецтв 11.
Лекційні заняття – дистанційно. Практичні – згідно розкладу.

al.horobets@gmail.com

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

- Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи за адресою scenarist.club@gmail.com та **груповий чат «Сценарна майстерність» в месенджер Telegram у робочі дні.**

- Умови листування за адресою scenarist.club@gmail.com: в *темі* листа обов'язково має бути зазначена скорочена **назва дисципліни** («ОДСМ»), курс та група студента. В полі тексту листа позначити, **хто саме звертається (анонімні листи або листи з вигаданим ніком розглядатися не будуть)**; файли підписувати таким чином: *прізвище_завдання. Розширення: текст — doc, docx, ілюстрації — pdf*. Окрім роздруківок (сценарії, творчі практичні завдання) для аудиторних занять, **роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту scenarist.club@gmail.com.**

- Для розміщення робіт проміжної форми контролю можуть використовуватися картки **trellо.com**.

- Консультування з викладачем в стінах академії відбуваються після занять у робочі дні. У випадку погіршення епідеміологічної ситуації – тільки у **груповому чаті в менеджері Telegram**.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовою вивчення дисципліни є вільне володіння мовою, дисциплінованість та готовність навчатися.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

1. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» перший рівень вищої освіти. - К., МОН, 2019.
2. Г. В. Курінна «Сценарна майстерність. Теледраматургія»: навчальний посібник
3. Основна література з дисципліни.

ПОСИЛАННЯ НА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (ЗАНЯТТЯ: лекції, практичні)

- **Лекційні заняття** курсу відкриваються у зазначений час лекції за допомогою ключа-посилання на YouTube канал кафедри <https://youtube.com/playlist?list=PLsdPW9ode-c7jwPzLSazjjD93IyTu7n-d> (Див. Приклад лекції нижче), та задля зручності засвоєння дисципліни – зберігаються там для повторного перегляду студентами у разі потреби

(наприклад, перед підготовкою до заліку тощо). Посилання-ключ студенти отримують на початку заняття (або перед ним) у менеджері Telegram «Сценарна майстерність».

- **Додаткові навчальні матеріали** у вигляді посилань на **відеоматеріали**, що супроводжують лекцію як приклади, прикріплюються до основного листа-тексту з ключами-посиланнями до перегляду занять. А також розміщені в описанні до заняття на YouTube каналі кафедри.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Оскільки дисципліна пов'язана з практичним виконанням завдань та створенням сценарних робіт для плідного навчання необхідні:

- зошит (48 аркушів) та ручка для конспектування.
- Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет, навушники тощо) з можливістю виходу до мережі Інтернет.
- Програми, необхідні для виконання завдань: Microsoft Word, «КІТ».
- Аркуші А4 формату білого кольору.
- Канцелярські стікери, олівці, ластик.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

- **Метою навчальної дисципліни** «Основи драматургії та сценарної майстерності» є ознайомлення студентів із теоретичними та практичними основами драматургії, здобуття знань у галузі побудови екранного твору; розвиток творчої фантазії та літературних здібностей студентів – майбутніх режисерів та продюсерів – генераторів творчих проектів та ідей.

- **Завдання дисципліни** «Основи драматургії та сценарної майстерності» полягають у вивченні специфіки драматургії екранного твору; оволодінні студентами основами сценарної майстерності; ключовими поняттями та теоретичними положеннями курсу; засвоєння методики сценарної роботи; формування творчого хисту роботи над літературним сценарієм; набуття навичок роботи у команді з іншими учасниками творчого процесу.

- *Дисципліна забезпечує спеціалізовані (фахові) компетентності:* знати основні положення драматургічної структури сценарного твору; закономірності побудови сценарію; провідні етапи роботи над сценарієм.

- *Програмні результати навчання:* студент повинен самостійно складати власний задум сценарію; створювати сценарний план, творчу заявку на сценарій, чорновий та чистовий варіанти сценарію; застосовувати знання щодо закономірностей драматургічної побудови сценарію; дати професійний аналіз сценарному задуму. А також: креативно мислити відповідно до основних тенденцій в сфері аудіовізуального мистецтва, генерувати ідеї, бути рішучим у впровадженні нових стратегій та творчих рішень у створенні аудіовізуальних творів; реалізовувати на практиці поглиблені знання з теорії і практики аудіовізуального мистецтва та виробництва, менеджменту аудіовізуальної сфери.

Окрім того:

- ґрунтовно осмислювати суспільно-політичні, культурні та мистецькі процеси на державному та світовому рівні в історичному контексті та їх актуальному стані;

– активно впливати на формування та розвиток аудіовізуального іміджу України, визначати напрями удосконалення державної політики у галузі аудіовізуального мистецтва та виробництва;

– креативно мислити відповідно до основних тенденцій в сфері аудіовізуального мистецтва, генерувати ідеї, бути рішучим у впровадженні нових стратегій та творчих рішень у створенні аудіовізуальних творів;

– реалізовувати на практиці поглиблені знання з теорії і практики аудіовізуального мистецтва та виробництва, менеджменту аудіовізуальної сфери.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК09. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК010. Здатність бути критичним та самокритичним.

ЗК015. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Спеціальні (фахові) компетентності

ФК01. Високий рівень виконавської майстерності.

ФК02. Здатність створювати та реалізувати власні художні концепції у творчо-виробничій діяльності.

ФК08. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в практичній діяльності.

ФК10. Здатність здійснювати редакторсько-сценарну / продюсерську/ режисерську/ операторську / звукорежисерську діяльність в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Програмні результати навчання

ПРН 5. Генерувати нові ідеї для втілення їх в аудіовізуальному творі.

ПРН 6. Створювати драматургічну концепцію та сценарій аудіовізуальних творів різних видів, жанрів, стилів.

ПРН 10. Оформлювати виробничу документацію (заявка, календарно-постановочний план, кошторис тощо).

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

• Спрямованість дисципліни «Основи драматургії та сценарної майстерності» визначається опануванням основ майбутньої спеціальності.

- Дисципліна у 2021-2022 рр. вивчається протягом 1 та 2 семестру 1-го курсу.
- Осінній семестр: 16 лекційних + 14 практичних занять + 1 модульна к. р. (21, 25 год.) та **залік**. Загальна кількість год.: 45,25
- Модульний контроль - 8 тиждень навчання.

- Всього курс має 2 модулі та 10 тем.

Тематика модулів.

- **Модуль 1. Лінійна оповідність в драматургії аудіовізуального твору**

Тема 1. Вступ. Основи сценарної майстерності. «Сценарій», «драматургія»: реальність як основа створення драматургічного твору. Основні етапи створення сценарію.

Тема 2. «Подія» та її драматургічне значення. Подієвий ряд та конструкція історії лінійної оповідності.

Тема 3. «Тема» та «ідея». Ідейно-тематичне бачення концепту історії.

Тема 4. «Конфлікт» та його значення для розвитку дії у лінійній оповідності.

Тема 5. «Логлайн», «Синопис», «Творча заявка на сценарій» («Сценарна заявка»), «Тритмент»: значення понять та методика розробки.

- **Модуль 2. Нелінійна оповідність в драматургії аудіовізуального твору**

Тема 6. Особливості нелінійної оповідності в аудіовізуальному творі: драматургічна конструкція.

Тема 7. «Сценарний план» та його драматургічна розробка.

Тема 8. Розробка оповіді нелінійної оповідності: подія та подієвий ряд. Концептуалізація події. Час та простір у драматургічній конструкції.

Тема 9. Поняття «формат» у сценарній майстерності. Формати сценаріїв.

Тема 10. Розробка сценарію короткої оповіді оповіді з дотриманням подієвого ряду, теми, ідеї, конфлікту.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми розкриваються шляхом **лекційних** та **практичних** занять.

- Практичні заняття удосконалюють практичні навички та закріплюють знання, отримані на лекційних заняттях.
- Самостійна робота здобувача спрямована на закріплення тем дисципліни. Зміст самостійної роботи складає пошук додаткової інформації та її аналіз, підготовка завдань самостійної роботи здобувача за темами дисципліни.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

- Формою контролю є **залік**. Для отримання заліку достатньо пройти **рубіжні етапи контролю** у формі **поточних перевірок** процесу самостійної роботи та наприкінці другого модулю.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ з дисципліни

Національна	Бали	ECTS	Диференціація А (внутрішня)	Національна	Бали	ECTS
Відмінно	90–100	А	А+ 98–100	Задовільно	64–74	D
			А 95–97		60–63	E
			А- 90–94	Незадовільно	35–59	FX
Добре	82–89	В		Незадовільно (повторне проходження)	0–34	F
	75–81	С				

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

- Під час занять необхідно **вимкнути** звук мобільних **телефонів**. За необхідності термінової телефонної розмови здобувач має спитати дозволу вийти з аудиторії (окрім заліку).
- У разі відрядження, хвороби тощо **викладач має перенести** заняття на вільний день за попередньою узгодженістю зі здобувачами.
- У разі необхідності введення режиму освіти он-лайн, здобувачам **надаються необхідні навчальні матеріали** та методичні рекомендації до виконання завдань самостійної (дистанційної) роботи.
- Комунікація з викладачем можлива тільки у робочий час.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНOSTI

- Пропускати заняття без поважних причин недопустимо (причини пропуску мають бути підтверджені). Якщо здобувач вищої освіти пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її та на наступному занятті відповісти на ключові питання.
- Запізнення на заняття не вітаються. У разі запізнення на практичне заняття студент додатково виконує усі завдання, що пропустив.
- У разі необхідності режиму освіти он-лайн, студент надсилає викладачеві самостійно виконані завдання електронною поштою. Якщо завдання не виконується студентом вчасно, бали занижуються.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

- Здобувачі вищої освіти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх доповідях, статтях, при складанні екзаменів тощо). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю помічено списування, або використання сценарних матеріалів іншого автора здобувач втрачає право отримати бали за тему. Якщо це відбулось в процесі заліку — здобувач отримує тільки ті бали, що були зараховані за попередні етапи контролю.

Корисні посилання: <https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html>
<https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/>

РОЗКЛАД КУРСУ

Осінній семестр

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Деталі
------	------	-------------	-------	-------	-------------------	--------

	1	Лекція + пр. заняття	Вступ. Основи сценарної майстерності. «Сценарій», «драматургія»: реальність як основа створення драматургічного твору. Основні етапи створення сценарію.		<ul style="list-style-type: none"> • Творчий щоденник спостережень • Практичне завдання - вправа 	
	2	Лекція + пр. заняття	«Подія» та її драматургічне значення. Подієвий ряд та конструкція історії лінійної оповідності.		<ul style="list-style-type: none"> • Виконання завдання самостійної роботи 	Роздруківка приноситься на заняття або надсилається на email
	3	Лекція + пр. заняття	«Тема» та «ідея». Ідейно-тематичне бачення концепту історії.		<ul style="list-style-type: none"> • Виконання завдання самостійної роботи 	Роздруківка приноситься на заняття або надсилається в груповий чат
Проміжкова контрольна робота на засвоєння матеріалу						
	4	Лекція+ пр. заняття	«Конфлікт» та його значення для розвитку дії у лінійній оповідності.		<ul style="list-style-type: none"> • Виконання завдання самостійної роботи 	Роздруківка приноситься на заняття або надсилається в груповий чат
	5	Лекція + пр. заняття	«Логлайн», «Синопис», «Творча заявка на сценарій» («Сценарна заявка»), «Тритмент»: значення понять та методика розробки.		<ul style="list-style-type: none"> • Виконання завдання самостійної роботи 	Роздруківка приноситься на заняття або надсилається в груповий чат

	6	Лекція + пр. заняття	Особливості нелінійної оповідності в аудіовізуальному творі: драматургічна конструкція.		<ul style="list-style-type: none"> Виконання завдання самостійної роботи 	Роздруківка приноситься на заняття або надсилаєтьс я в груповий чат
	7	Лекція + пр. заняття	«Сценарний план» та його драматургічна розробка.		<ul style="list-style-type: none"> Виконання завдання самостійної роботи 	Роздруківка приноситься на заняття або надсилаєтьс я в груповий чат
	8	Лекція + пр. заняття	Розробка оповіді нелінійної оповідності: конструювання подій та подієвого ряду. Час та простір у драматургічній конструкції.		<ul style="list-style-type: none"> Виконання завдання самостійної роботи 	Роздруківка приноситься на заняття або надсилаєтьс я в груповий чат
Модульна контрольна робота № 2						
	9	Лекція + пр. заняття	Поняття «формат» у сценарній майстерності. Формати сценаріїв.		<ul style="list-style-type: none"> Виконання завдання самостійної роботи 	Роздруківка приноситься на заняття або надсилаєтьс я в груповий чат
	10	Лекція + пр. заняття	Розробка сценарію короткої оповіді з дотриманням подієвого ряду, теми, ідеї, конфлікту.		<ul style="list-style-type: none"> Виконання завдання самостійної роботи 	Роздруківка приноситься на заняття або надсилаєтьс я в груповий чат
			Залік	2		
Тема		Форма звітності		Бали		
1		Поточний контроль		0-7		

2	Поточний контроль	0-7
3	Поточний контроль	0-7
4	Поточний контроль	0-7
5	Поточний контроль	0-7
	Проміжний контроль	0-5
6	Поточний контроль	0-7
7	Поточний контроль	0-7
8	Поточний контроль	0-7
	Проміжний контроль	0-5
9	Поточний контроль	0-7
10	Поточний контроль	0-7
	Підсумковий контроль	0-20
	Всього балів	0-100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Бали		Критерії оцінювання
	0–20	0–40

A+	20	40	Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали та приклади за темою. Відповів на додаткові питання. Подача акуратна, без помилок
A	17–19	37–39	Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали за темою. Подача акуратна, без помилок
A-	16	36	Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, подача акуратна, без помилок
B	12–15	32–35	Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив декілька незначних помилок
C	8–11	22–31	Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив значні помилки, є невеликі проблеми з форматуванням
D	4–7	10–21	Здобувач не в повному обсязі опанував матеріал теми, робота виконана на недостатньому рівні із значними недоліками (недостатньо розкрита тема, малий обсяг, відсутність творчого підходу тощо), наявні проблеми з форматуванням
E	1–3	1–9	Здобувач в недостатньому обсязі опанував матеріал теми, виконана робота має багато значних недоліків (недостатньо розкрита тема, малий обсяг, невідповідність завданню, невчасна подача виконаної роботи, неохайність подання тощо).
	0	0	Пропуск рубіжного контролю

Література до вивчення дисципліни

- **Основна:**

1. Аристотель Поетика Х.: Фоліо, 2018. 154 с.
2. Вольф Ю. Школа драматургії та сценарної майстерності. Від задуму до результату: оповіді, романи, статті, нон-фікшн, сценарії, нові медіа М.: Альпіна нон-продакшн, 2019. 416 с.
3. Індик У. Психологія для сценаристів: Побудова конфлікту у сюжеті М.: Альпіна нон продакшн, 2020. 432 с.
4. Курінна Г.В. Сценарна майстерність на телебаченні. Драматургія Х.: ХДАК, 2013. 189 с.
5. Лау Джо У.Ф. Вступ у критичне мислення та теорію креативності – М.: Ексмо, 2017.
6. Маккі Р. Історія на мільйон доларів: Майстер-клас для сценаристів, письменників та не тільки. пер. з англ. М.: Альпіна нон-продакшн, 2012. 456 с.
7. Мак-Кі Р., Джерас Т. Сторіноміка: маркетинг у пострекламну епоху Х.: Vivat, 2019. 456 с.
8. Снайдер Б. Врятуйте котика та інші секрети сценарної майстерності .: Альпіна нон-продакшн, 2014. 432 с.
9. Червинський О. Як гарно продати гарний сценарій [Текст] : огляд амер. посіб. сценар. майст. – Кн. 1 / уклад. Олександр Червинський — М., 1993. 120 с.

10. Хейг М. Голівудський стандарт: Як написати сценарій для кіно та ТБ, який куплять М.: Альпіна нон-продакш, 2017. 388 с.

Допоміжна Інформаційні ресурси

О. Червинський

http://www.belousenko.com/books/art/chervinsky/chervinsky_scenario.htm

Програма для створення сценарію <https://kitscenaarist.ru/>

Професія сценарист – <https://moyaosvita.com.ua/osvita-2/profesiya-scenarist-xto-takij-scenarist/>

Сценарна майстерня – <http://screenplay.com.ua/blog/?id=582>

Академія Української Преси – URL: <http://www.aup.com.ua/>

Детектор Медіа – URL: <http://detector.media/>

Зніми кіно – URL : <http://snimikino.com>

Зніми фільм! Все про кіновиробництво – URL : <http://snimifilm.com>

Телекритика – URL: <http://www.telekritika.ua>

Бібліотека журналіста – URL: <http://www.evartist.narod.ru/>

Державне агентство України з питань кіно – URL: <http://dergkino.gov.ua/>

Міністерство цифрової трансформації України – URL: <https://thedigital.gov.ua/>

Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення –

URL: https://www.nrada.gov.ua/claim_cat/tehnichni-problemy-yakist-sygnalu/

Радіо Свобода – URL: <https://radiosvoboda.org>

Офіційний сайт ICTV – URL: <https://ictv.ua>

Офіційний сайт Інтер – URL: <https://inter.ua/>

Офіційний сайт ICTV – URL: <https://ictv.ua>

Офіційний сайт Інтер – URL: <https://inter.ua/>

Офіційний сайт UA: Перший – URL: <https://tv.suspilne.media/>

Офіційний сайт UA: Культура – URL: <https://culture.suspilne.media/>

Офіційний сайт Громадське телебачення – URL: <https://hromadske.ua/genre/video>

European Audiovisual Observatory – URL: <https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/>

Інтернет-журнал про авторське кіно «Cineticle» – URL: <http://cineticle.com/>

Офіційний сайт 1+1 – URL: <https://1plus1.ua/ru/1plus1video>

Офіційний сайт СТБ – URL: <https://www.stb.ua/>

Офіційний сайт Україна – URL: <https://kanalukraina.tv/>