

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

**ПРОГРАММА
вступительного испытания
для поступающих
на обучение по образовательным программам высшего образования -
программам ассистентуры-стажировки
по специальности
52.09.07 «Драматургия»**

Квалификация: Драматург высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Москва 2019

Цель и задачи вступительного испытания

Поступающие на программу ассистентуры-стажировки по специальности 52.09.07 «Драматургия» должны быть подготовлены к самостоятельной работе в области создания оригинальных произведений для кинематографа, театра, телевидения, методологии и практике; обладать первичным опытом работы, интересом к избранной проблеме; уметь доказывать актуальность предполагаемой проблемы, формулировать цели и задачи исследования.

Цель вступительного испытания состоит в проверке способностей поступающего и уровня его подготовленности к обучению по направлению 52.09.07 «Драматургия», оценивается творческий потенциал испытуемого, его возможность усовершенствовать сценарное мастерство, определяются эстетические и нравственные позиции испытуемого, его склонность к педагогической работе, уровень мотивации к совершенствованию сценарного мастерства.

Задачи вступительного испытания заключаются в определение уровня владения знаниями и умениями в области драматургии. В ходе вступительных испытаний в ассистентуру-стажировку по специальности «Драматургия» оцениваются:

- перспективы творческого роста как драматурга, автора оригинальных произведений для кинематографа, театра, телевидения (испытуемый должен иметь в запасе несколько перспективных замыслов);
- знания в области современной теории кинодраматургии;
- общекультурный уровень;
- способность ориентироваться в современных художественных процессах кинематографа, литературы, театра, изобразительного искусства и музыки;
- умение испытуемого общаться, способность к эмпатии;
- мотивированность к творческой и педагогической деятельности.

Основные требования к уровню подготовки поступающих

Поступающий должен

- знать:**
- историю отечественного и зарубежного кино и телевидения, основные этапы истории, общие основы теории кино, основные закономерности развития искусства;
 - историю кино и особенности стилевых течений в киноискусстве; логику развития кинематографа;
 - основные направления, школы, а также жанры, возникающие и сформировавшиеся истории кино;
 - специфику выразительных средств различных видов искусства;
 - основные этапы (эпохи, стили) в развитии литературы, музыки, кино, театра;
 - основные логические методы и приемы научного исследования; методологические теории и принципы современной науки; функции искусствоведческих, культурологических, психолого-педагогических и других исследований;
 - технологию создания сценарных произведений того или иного жанра и формата;
 - место кинодраматургии в создании экранной образности;
 - современные и исторические формы игрового и неигрового кинематографа;
 - понятийно-категориальный аппарат теории кинодраматургии
- уметь:**
- анализировать произведения киноискусства, а также ориентироваться в специальной литературе, как по профессии своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества;
 - оценивать влияние мировоззренческих, социально и личностно значимых философских проблем на ход и результаты профессиональной деятельности;
 - оценивать уровень востребованности тех или иных методов исследования и творчества в профессиональной сфере;
 - применять на практике современные информационные технологии для получения хранения и обработки информации;

- выстраивать драматическое действие как в сценарии в целом, так и в отдельных его эпизодах;
- создавать стилистически грамотный выразительный драматургический диалог; ролевой материал для профессионального актерского исполнения, вести диалог с кинорежиссером и продюсером
- использовать новые тенденции современной кинодраматургии в собственной работе;

- владеть:**
- методикой анализа произведения киноискусства;
 - навыками поиска закономерностей становления киноискусства, навыками научно-исследовательской деятельности;
 - чувственно-художественным восприятием мира и образного мышления; основными приемами анализа современного драматургического текста;
 - профессиональным мастерством создания оригинального кино-, телесценария игрового, документального и анимационного фильмов для кино и телевидения, а также навыком создавать киносценарии по мотивам иного произведения;
 - владеть соответствующей формой записи сценария и терминологией.

Содержание профильного вступительного испытания:

Подавая документы для поступления на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ассистентуры-стажировки по направлению подготовки 52.09.07 «Драматургия» поступающие предоставляют:

- автобиографию, написанную в свободной форме, содержащую сведения о возрасте, гражданстве, образовании, профессии, трудовом стаже, семейном положении; на титульном листе необходимо указать домашний адрес, телефон, адрес электронной почты. Объем 2-3 с. машинописного текста, два экземпляра;
- перечень творческих работ; документально подтвержденные сведения об участии в конкурсах, фестивалях, других творческих мероприятиях, а также об иной творческой и (или) педагогической деятельности;
- сценарий полнометражного фильма. Требования к оформлению сценария: шрифт: Courier New, размер шрифта: 12, выравнивание: по левому краю, поля страницы: верхнее - 2,5 см, нижнее - 1,25 см, левое - 3,75 см, правое - 2,5 см;
- заявку на сценарий полнометражного игрового фильма, над которым планируется работа в период обучения в ассистентуре-стажировке (1,5-3 с.);
- реферат по истории и теории драматургии кино (15-20 с.).

Профессиональные испытания

I тур – оценка литературных работ, представленных в приемную комиссию – проводится без участия абитуриента. Цель испытания – оценить творческий потенциал испытуемого, его возможность усовершенствовать сценарное мастерство.

II тур – собеседование. Цель испытания – определить эстетические и нравственные позиции испытуемого, его склонность к педагогической работе, уровень мотивации к совершенствованию сценарного мастерства.

Критерии оценки

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** выставляется при проявленной профессиональной компетенции, задание выполнено на высоком художественном уровне.

Оценка **«хорошо»** выставляется в том случае, если экзаменуемый

выполнил задание, но есть небольшие недостатки в формировании главного конфликта (при общем положительном решении поставленных задач).

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется тогда, когда соответствующее испытание недостаточно профессионально выполнено.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется в случае, если владение профессиональными знаниями и умениями не соответствует современным средствам художественной выразительности.

Рекомендуемая литература:

Литература, рекомендованная для подготовки к испытаниям профессиональной и творческой направленности

Основная литература

1. Арабов Ю. Н. Мастер класс-01. Кинодраматургия. - М.: АРТкино, Мир искусства. 2009.
2. Аристотель. Поэтика. Риторика / Пер. с др.-греч. В. Аппельрота, П. Платоновой. - СПб.: Азбука-Классика, 2008.
3. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Эпос и роман. - СПб.: Азбука, 2000.
4. Бентли Э. Жизнь драмы / Пер. с англ. В. Воронина, пред. И.В. Минакова. - М.: Айрис-Пресс, 2004.
5. Воглер К. путь писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers. - М.: Альпина нон-фикшн, 2015.
6. Гегель Г.В.Ф. Драматическая поэзия // Лекции по эстетике. В 4 т. - СПб.: Наука.
7. Кэмпбелл Дж. Пути к блаженству: мифология и трансформация личности / Дж. Кэмпбелл; Пер. с англ. А. Осипова. - М.: Открытый мир, 2006.
8. Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Об искусстве. СПб.: Искусство-СПб., 2006.
9. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Об Искусстве. - СПб.: Искусство-СПб., 2006.
10. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. - М.: Альпина нон-фикшн, 2013.
11. Мариевская Н. Е. Время в кино. - М.: Прогресс-Традиция, 2015.
12. Мариевская Н.Е. Нелинейное время кинематографического произведения: Учебное пособие. - М.: ВГИК, 2014.
13. Метц К. Воображаемое и означающее. Психоанализ в кино /Кристиан Метц; пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной; научн. ред. А. Черноглазов. -

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010. (Территория взгляда, вып. 1).

14. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма: Учебник. - М.: ВГИК. 2009.
15. Прожико Г.С. Концепция реальности в экранном документе. - М.: ВГИК, 2004.
16. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки / Составление, научная редакция, текстологический комментарий И. В. Пешкова. - М.: Лабиринт, 2009.
17. Тынянов Ю. О сюжете и фабуле в кино // Поэтика. История литературы. Кино: - М.: Наука, 1977 .
18. Тынянов Ю. Об основах кино // Поэтика. История литературы. Кино: - М.: Наука, 1977 .
19. Туркин В. Драматургия кино: Учебное пособие. - М.: ВГИК, 2007.
20. Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. - М.: Прогресс, 1993.
21. Эйзенштейн С.М. Метод. В 2 т. Т.1. - М.: Эйзенштейн-центр, Музей кино, 2002.
22. Эйзенштейн С.М. Метод. В 2 т. Т. 2. - М.: Эйзенштейн-центр, Музей кино, 2002.
23. Эйзенштейн С.М. Монтаж. - М.: Музей кино, 2000.

Дополнительная литература

1. Арабов Ю. Н. Кинематограф и теория восприятия. - М.: ВГИК, 2003.
2. Аронсон О.В. Метакино. - М.: Ад маргинем. 2003. Вайсфельд И. Мастерство кинодраматурга, М.: «Советский писатель», 1964.
3. Воденко М.О. Герой и художественное пространство фильма. - М.: ВГИК, 2011.
4. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии. - М.: ВГИК, 1984.
5. Делёз Ж. Кино-1: Образ-движение. Кино-2: Образ-время. М.: Ad Marginem, 2004.
6. Мастерство кинодраматурга: Сборник. - М.: ВГИК, 1979.
7. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. - М.: ВГИК, 1963.
8. Жижек С. Искусство смешного возвышенного. О фильме Дэвида Линча «Шоссе в никуда». - М: Европа, 2011.
9. Жижек С. Киногид извращенца. Кино, философия, идеология: сборник эссе / Славой Жижек; пред., А. Павлова / Пер. с англ. - Екатеринбург: Гонзо, 2014. Жирмунский В.М. Задачи поэтики // Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. - Л.: Наука, 1977.
10. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. - М.: Альпина нон-фикшн, 2014.

11. Левин Е. Компоненты композиции сценария: Учебное пособие. - М.: ВГИК, 1989.
12. На уроках сценарного мастерства: Сб. сценариев. - М.: ВГИК, 2014.
13. Ромм М. Беседы о кино. - М.: Искусство, 1964.
14. Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США. - М.: Триумф, 2003.
15. Рэнд. А. Искусство беллетристики: руководство для писателей и читателей. - М.: Астрель АСТ, 2011.
16. Тарковский А. А. Лекции по кинорежиссуре// Искусство кино, 1990, № 79.
17. Тарковский А.А. Уроки кинорежиссуры / А. Тарковский. - М.: ВИППК, 1993.
18. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. - М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2014 .
19. Фигуровский Н. Кинодраматургия и зритель. - М.: ВГИК, 1989.
20. Фигуровский Н. Непостижимая кинодраматургия. - М.: ВГИК, 2004.
21. Фокина Н. Выразительные возможности сцены в современном киносценарии. - М.: ВГИК, 1981 .
22. Хренов Н.А. Кино: реабилитация архетипической реальности. - М.: Аграф, 2006.
23. Червинский А. Как хорошо продать хороший сценарий. - М.: приложение к журналу «Киносценарии», 1993.

***Фильмы, рекомендованные для подготовки к испытаниям
профессиональной и творческой направленности:***

1. 12 разгневанных мужчин. Реж. Сидни Люметт.
2. Аккатоне. Реж. Пьер Паоло Пазолини.
3. Амаркорд. Реж. Федерико Феллини.
4. Баллада о солдате. Реж. Григорий Чухрай.
5. Броненосец «Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн.
6. На последнем дыхании. Реж. Жан-Люк Годар.
7. День сурка. Реж. Гарольд Рамис.
8. 400 ударов. Реж. Франсуа Трюффо.
9. Заводной апельсин. Реж. Стэнли Кубрик.
10. Земляничная поляна. Реж. Ингмар Бергман.
11. Зеркало. Реж. Андрей Тарковский.
12. Когда деревья были большими. Реж. Лев Кулиджанов.
13. Матч Поинт. Реж. Вуди Аллен.
14. Молчание. Реж. Ингмар Бергман.
15. Мой друг Иван Лапшин. Реж. Алексей Герман.
16. Ночь на Земле. Реж. Джим Джармуш.
17. Последний киносанс. Реж. Питер Богданович.

18. Похитители велосипедов. Реж. Витторио Де Сика.
19. Пролетая над гнездом кукушки. Реж. Милош Форман.
20. Пурпурная роза Каира. Реж. Вуди Аллен.
21. Психо. Реж. Альфред Хичкок.
22. Расемон. Реж. Акира Кurosава.
23. Рассекая волны. Реж. Ларс фон Триер.
24. Сердце ангела. Реж. Алан Паркер.
25. Сияние. Реж. Стэнли Кубрик.
26. Сталкер. Реж. Андрей Тарковский
27. Форрест Гамп. Реж. Роберт Земекис
28. Шоу Трумэна. Реж. П. Уизр
29. Фарго. Реж. Джозэл Коэн.
30. Юрьев день. Реж. Кирилл Серебрянников.