

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС

**Программа обучения
Расписание**

Основы кинодраматургии.

Драматургия короткого метра

Педагог – Лена Левина

- 1.1. Что такое кинодраматургия и можно ли нарушать ее законы.
- 1.2. Основные компоненты драматургии фильма.
- 1.3. Кинематографические средства создания изображения (движение, деталь).
- 2.1. Звучащее изображение (звучащая речь, способы построения звукозрительного образа, драматургическая функция шумов и музыки).
- 2.2. Композиция (виды композиции, американская теория сюжетной композиции, Функции разных видов композиции).
- 2.3. Сюжет (элементарные части сюжета, сюжет, как форма образа, фабула).
- 3.1. Драматургический конфликт (роды драматургического конфликта, виды драматургических конфликтов, соотнесенность родов и видов конфликтов).
- 3.2. Сюжетные мотивы и ситуации.
- 3.3. Образ, характер, личность человека в сценарии и фильме.
- 4.1. Виды сюжета в кино (конфликты в разных видах киносюжета, способы раскрытия личности в разных видах сюжета).
- 4.2. Авторский фильм. Жанры.
- 4.3. Форма записи сценария.
- 4.4. Логлайн. Питчинг.
- 5.1. Специфика сценария короткометражного фильма. Выбор темы. Практика.
- 6.1. Разработка сюжета короткого метра. Практика.
- 7.1. Разработка структуры короткого метра. Практика.
- 8.1. Умение мотивированно и корректно вести обсуждение своих и чужих сценариев. Понимание целей обсуждения.

Драматургия сериалов

Педагог – Лена Левина

1. Горизонтальные, вертикальные сериалы и процедуралы. Особенности заявки.
2. Типические сюжетные мотивы и ситуации.
3. Образ, характер, личность человека в сценарии и сериале.
4. Выбор идеи и темы для сериала.
5. Экранизации. Практика.
6. Особенности композиции сериалов. Практика.
7. Жанровые особенности сериалов. Практика.
8. Девелопмент итоговых работ слушателей.

Драматургия полнометражного кино

Педагог – Лена Левина

1. Выбор жанра и темы.
2. Виды сюжета в полнометражном кино.

3. Создание живого персонажа. Практика.
4. Парадокс поведения: как естественно раскрыть характер персонажа. Практика.
5. Сюжетные мотивы и ситуации в полнометражном кино.
6. Важные аспекты написания диалогов. Закадровый тест: да или нет?
7. Экранизации (полный метр). Виды экранизаций.
8. Постепенное построение сценария: идея-синопсис-поэпизодник-третий акт. Питчинг.
9. Девелопмент итоговых работ слушателей.

История кино. Расширенный курс Педагог – Дмитрий Куповых

1. Зарождение кино: 1895-1916 гг. Как кино стало искусством. Братья Люмьеры, Жорж Мельес, Эдвин Портер, Дэвид Уорк Гриффит и др.
2. Немое кино: Европа, США 1916-1928 гг. Французский и немецкий авангард, американская комедия и натурализм.
3. Советское монтажное кино 20-х годов. Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов, Всеволод Пудовкин, Александр Довженко.
4. Звуковое кино 1928-1938 гг. Рене Клер, Фриц Ланг, Марсель Карне. Вертикальный монтаж Сергея Эйзенштейна
5. Фильм «Нуар» и Орсон Уэллс. 40-е гг. в США.
6. Неореализм, притчевое кино и расцвет японского кино в 50-е. Роберто Росселлини, Витторио Де Сика, Карл Теодор Дрейер, Робер Брессон и Акира Куросава.
7. Французская новая волна и романтическое кино советской оттепели 50-х - начала 60-х. Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо, Михаил Калатозов.
8. Авторское кино 60-х. Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Ингмар Бергман и Альфред Хичкок.
9. Тарковский и последние открытия в киноязыке. Разбор фильмов «Андрей Рублев» и «Сталкер».
10. 70-е в США и Европе. Стенли Кубрик, Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, Милош Форман, Бернардо Бертолуччи, Лилиана Кавани и др.
11. 80-е и 90-е в кино. Постмодернизм, «Догма-95» и клиповое кино. Дэвид Линч, Квентин Тарантино, Ларс Фон Триер, Дэнни Бойл и др.
12. Кино XXI века. Современные тренды и тенденции.

Современный кинобизнес Педагог – Сергей Лавров

1. Краткая история мирового кинематографа.
2. Краткая история российского кинематографа.
3. Организация системы кинопроката (кинопоказа) в XX веке.
4. Организация современной системы кинопроката (кинопоказа).
5. Терминология киноиндустрии.

6. Задачи и цели кинематографа.
7. Система кинофикации в США и во Франции.
8. Система кинофикации в СССР, РФ, России.
9. Создание фильма – от сценария (сценарной заявки) до окончания его производства.
10. Продвижение картины к зрителю от ранней стадии (запуска) до релиза.
11. Выбор прокатчика (дистрибьютора) для выпуска ленты в прокат, фестивальной дистрибуции и демонстрации на ВПП (Вторичных Платформах Показа).
12. Переговоры с правообладателем фильма после кинотеатрального показа и дистрибуции на ВПП: «вторая жизнь» оригинала в качестве сиквела, ремейка и т.д.
13. Прокатчики (дистрибьюторы) и показчики (кинотеатры) – история их появления в США, Франции и в России.
14. Разделение деятельности дистрибьюторов (мейджоры, прокатчики независимой продукции и артхауса и зарубежного кино) в США, Франции и в России (СССР).
15. Появление и объединение отдельных показчиков в крупные кинотеатральные сети – увеличение инвестиций в строительство многозальных кинотеатров (мультиплексов).
16. Появление и рост продаж мерчандайзинга (сопутствующих товаров) к выходящим в прокат релизам. Продажи сопутствующих просмотрам в зале пищевых продуктов (поп-корн, напитки, сладкая вата, конфеты, пиво и т.д.).
17. Кинобилеты: от бумажных носителей до онлайн-продаж.
18. Кассовые сборы: рост, несмотря на инфляцию.
19. Посещаемость - ее падение, причины этого явления.
20. Чемпионы кинопроката (и посещаемости) в разных странах мира.
21. Современные дистрибьюторы в США, Франции и в России.
22. Экспансия суперстудий Голливуда в Россию в начале-середине 90-х годов прошлого века и их доминирование в российском прокате сегодня.
23. Ослабление позиций независимых прокатчиков артхауса и зарубежного кино в мире.
24. Усиление позиций голливудских мейджоров как в США, так и в остальных странах мира, кроме Индии и Китая.
25. Роспись (букинг) кинотеатральных релизов в России и в других странах.
26. Участие прокатных компаний в производстве их будущих релизов у нас и за рубежом.
27. Увеличение доли доходов фильма от ВПП за рубежом и её уменьшение в России за последние 15-20 лет.
28. Распределение прокатных отчислений у нас и в иностранном прокате – всё ли справедливо в этой области?
29. Борьба с пиратством в Интернете в России и за рубежом.
30. Миграция кинопоказа на вторичные платформы (рынки) показа в США, Франции и России.
31. Продвижение российского кино к зрителю в нашей стране и за рубежом. Снижение его доли в России и рост кассовых сборов за рубежом
32. Влияние переносов релизов голливудского и отечественного кино регулирующими органами на увеличение доли российского кино в отечественном прокате.
33. Руководство и управление прокатными компаниями в разных странах мира.
34. Кинорекорды мирового кинематографа.

Спецкурс.

«Мой сценарий/фильм несовершенен».

Как научиться принимать критику с пользой

Педагог – Нина Рубштейн

1. Будни творца: как быть публичным и устойчивым к оценкам.
2. Как отличить конструктивную критику от троллинга.
3. Как защищаться от троллинга и неконструктивной критики.

4. Как не терять эмоциональной устойчивости при профессиональном обсуждении своей работы.
5. Как вести публичную деятельность в соцсетях для продвижения своего проекта (для сбора денег на краундфандинге и др.).
6. Как общаться с журналистами и давать интервью.

Спецкурс.

Публичное выступление, питчинг.

Как подготовиться и вести себя уверенно, но не самоуверенно

Педагог – Нина Рубштейн

1. Подготовка к выступлению. Создание сценария выступления.
2. Способы концентрации и самоподдержки. Репетиция.
3. Вербальные и невербальные средства коммуникации.
4. Ораторские приемы. Контакт с аудиторией.
5. Умение живо и адекватно реагировать на любые вопросы.
6. Эмоциональное вовлечение аудитории.

Спецкурс.

«Ваш сценарий необходимо снова доработать».

Как не потерять мотивацию и сохранить уверенность в своем успехе/таланте

Педагог – Нина Рубштейн

1. Почему вашу работу не приняли? Как относиться к отказам.
2. Как работать с ожиданиями заказчика.
3. Как согласовывать с заказчиком организационный процесс и результаты работы.
4. Что делать, если заказчик поменял идею/запрос или детали заказа.
5. В каких случаях от заказа стоит отказаться.
6. Как пользоваться помощью коллег, когда самому справиться не удастся.

Расписание*

Профессиональный курс

Вторник

Мастерская по кинодраматургии онлайн 18.00 – 19.30

Суббота

Основы кинодраматургии. Драматургия короткого метра (1 – 8 неделя обучения) 11.00 – 12.30

Драматургия сериалов (9 – 16 неделя обучения) 11.00 – 12.30

Драматургия полнометражного кино (9 - 18 неделя обучения) 13.00 – 14.30

Современный кинобизнес 13.00 – 14.30

Воскресенье

История кино. Расширенный курс (1 - 12 неделя обучения) 10.00 – 13.00
(сдвоенное занятие)

Спецкурс: «Как научиться принимать критику» 14.00 – 15.30
(2 занятия, 3 и 4 неделя обучения)

Спецкурс: «Публичное выступление, питчинг» 12.00 – 13.30
(одно занятие, 13 неделя обучения)

Спецкурс: «Как не потерять мотивацию» 12.00 – 13.30
(одно занятие, 15 неделя обучения)

Мастер – классы 14.00 – 15.30
(даты объявляются дополнительно)

*Время московское.

Предварительное расписание; возможны незначительные изменения. Точное расписание будет опубликовано за 1 неделю до старта обучения.

