

Курс «Сценарное мастерство и драматургия»

1-й модуль

Цель курса: освоить на практике секреты сценарного мастерства, универсальные законы драматургии, научиться грамотно оформлять различные виды сценариев.

Программа курса:

День первый

Откуда взялись сценаристы

- История возникновения человека-рассказчика;
- Становление человеческой потребности рассказывать и слушать истории;
- История рассказчика как источник смыслов;
- Неразрывная связка - слушатель/зритель и рассказчик;
- Игра, театрализация, обряд, как способ передачи знаний.
- Художественная выразительность смыслов вербальными и невербальными методами.

Результат занятия: изучили первопричину становления потребности человечества в драматургии.

Практическое задание: сочиняем миф, легенду, сказание используя минимум слов без потери смыслового содержания.

День второй

История развития драматургии в Античности

- Возникновение понятия драматургии и драматурга как отдельной профессии в Древней Греции;
- Персоналии драматургии античности.
- Классические жанры драматургии: трагедия, комедия, драма.

Результат занятия: получили знания о возникновении профессии драматурга, изучили основные жанры драматургии и причины их возникновения.

Практическое задание: изложить в свободной форме в переложении на наше время миф или легенду из книги Николая Куна.

День третий

Великие драматурги от Средневековья до наших дней

- Персоналии драматургии: Шекспир, Пушкин, Бернард Шоу и другие;
- Значимость роли Шекспира в драматургии и культурном наследии людей;
- Возникновение новых жанров в драматургии: сюрреализм, абсурд, хоррор, боевик.

Результат занятия: познакомились с персоналиями великих драматургов и их влиянием на культуру.

Практическое задание: разобрать сюжеты изученных персоналий на выбор.

День четвертый

Сценарист, как основной создатель в кино, театре, играх

- Современные сценаристы: Тарантино, Миядзаки, Тарковский, Вачовски и другие;
- Роль сценариста в создании кино, театре, играх;
- Взаимосвязь сценариста с другими творческими профессиями;
- Этика сценариста.

Результат занятия: продолжили знакомство с выдающимися сценаристами и драматургами, выяснили особенности работы в профессии сценариста.

Практическое задание: разработать принципы работы сценариста и его "этику".

Курс «Сценарное мастерство и драматургия»

2-й модуль

Цель курса: освоить на практике секреты сценарного мастерства, универсальные законы драматургии, научиться грамотно оформлять различные виды сценариев.

Программа курса:

День первый

Законы драматургии - законы жизни

- Выразительные средства сценариста;
- Основные термины: фабула, сюжет, событие, конфликт и другие;
- Построение сюжетной линии по золотому сечению - архитектура драмы;
- Три опорные точки сюжета. События: исходное, центральное и главное;
- Проверяем работу законов драматургии на различном материале.

Результат занятия: освоили главные законы драматургии и научились использовать “формулу создания сюжета”.

Практическое задание: проанализировать посредством “формулы” сюжет книги, фильма или игры.

День второй

Герой

- Роли в сюжете: герой, действующее лицо, персонаж;
- Значимость роли героя. Виды героев;
- Конфликт и противостояние героя как основа драмы;
- Поиск образа героя для своего произведения;
- Разработка характера героев: карточки и легенды;
- Виды дополнительных персонажей.

Результат занятия: узнали как создать своего героя и других персонажей.

Практическое задание: написать историю в карточку персонажа с дополнительными персонажами с главным героем на основе образа понравившегося прохожего.

День третий

Сюжет

- Определение: сюжетная линия;
- Предсказуемость непредсказуемости: тренируем фантазию;
- Усложняем сюжет препятствиями и перипетиями;
- Значимость деталей в сюжете;
- Необходимость нарушения правил в сюжете.

Результат занятия: познакомились с определением сюжетной линии и ее построением.

Практическое задание: создать две диаметрально противоположные сюжетных линии с одинаковыми героями.

День четвертый

Собираем все воедино

- Определение: сквозное действие;
- Градация значимости задач в сюжете и сверхзадача;
- Логика повествования: линейная, нелинейная;
- Стилль как форма соответствующая содержанию.

Результат занятия: научились собирать все элементы сюжета воедино.

Практическое задание: создать полноценный сюжет в свободной форме, используя полученные знания модуля.

Курс «Сценарное мастерство и драматургия»

3-й модуль

Цель курса: освоить на практике секреты сценарного мастерства, универсальные законы драматургии, научиться грамотно оформлять различные виды сценариев.

Программа курса:

День первый

Как пишут пьесы и инсценировки

- Причина актуальности театр и театральных пьес;
- Специфика и особенности пьесы как художественного произведения;
- Историческое становление правил написания пьес и инсценировок, значимость их соблюдения;
- Разбор примеров написания пьес от Античности до наших дней;
- Знакомство с программой "КитСценарист".

Результат занятия: разобрались в особенностях жанра и правилах написания пьесы.

Практическое задание: написать короткую пьесу в программе "Кит-сценарист".

День второй

Как пишется сценарий игрового фильма

- Отличия сценария игрового фильма от пьесы;
- Краткая история развития профессии киносценариста;
- Обязательные элементы сценария игрового фильма;
- Нюансы киносценария на основе программы "КитСценарист".

Результат занятия: разобрали особенности написания сценариев игрового кино.

Практическое задание: написать первые страницы сценария по рассказу из школьной программы на выбор.

День третий

Сценарий сериала

- Различия между сценариями пьесы, игрового кино и сериала;
- Обязательные элементы сериала;
- Великие сериалы - изучаем отрывки сценариев;
- Определения: посерийник, пилот;
- Создание посерийный синопсиса в программе "КитСценарист".

Результат занятия: изучили особенности написания сериала.

Практическое задание: создать посерийный план одного сезона сериала.

День четвертый

Сценарий документального фильма

- Документальное кино и его виды - поиск объективного образа действительности;
- Причина интереса людей к документальным фильмам;
- Великие документалисты - от братьев Люмьер через Годфри Реджио до блогеров;
- Выразительные средства документального кино;
- Роль сценариста в документальном кино, сценарий документального фильма.

Результат занятия: изучили сущность понятия "документальное кино".

Практическое задание: записываем документальную историю на основе наблюдения диалога из реальной жизни.

Курс «Сценарное мастерство и драматургия»

4-й модуль

Цель курса: освоить на практике секреты сценарного мастерства, универсальные законы драматургии, научиться грамотно оформлять различные виды сценариев.

Программа курса:

День первый

Сценарий компьютерной игры

- Игра как жанр, особенности их сценария. Виды игр;
- Вариативность сюжета или причём тут теория струн;
- Культовые создатели игр и игровые сценаристы;
- Основная задача сценариста игры;
- Разрабатываем идею своей игры и пишем синопсис.

Результат занятия: освоили геймдев и его особенности.

Практическое задание: описать синопсис своей игры и ее составляющие.

День второй

Сценарист для блоггинга

- Блоггинг - определение и виды, площадки для блоггеров;
- Анализ персоналий популярных блоггеров;
- Сценарий и целевая аудитория блога: анализ интересов зрителей и их влияние;
- Роль сценариста в блоггинге и особенности его работы;
- Контент-план блога - разбор кейсов.

Результат занятия: изучили особенности сценарной работы в блоггинге.

Практическое задание: разработать контент-план для своего блога.

День третий

Сценарии событий

- Виды и определение событий: концерты, фестивали, конкурсы;
- Большие события: Олимпиада, День города и другие;
- События, требующие сценария - особенности сценарной работы;
- Элементы сценария мероприятия;
- Ключевые детали сценария для яркого и запоминающимся события.

Результат занятия: разобрались в особенностях сценарной работы для мероприятий.

Практическое задание: написать сценарий для школьного события.

День четвертый

Новые технологии - использование ИИ при написании сценария

- Нейросети: многообразие, особенности использования.
- Будет ли восстание машин и в чем мы пока выигрываем у ИИ;
- Внедрение ИИ в работу сценариста;
- Техника безопасности и сохранение авторского стиля при работе с ИИ.

Результат занятия: изучили работу с ИИ в сценарном деле.

Практическое задание: практикуемся в работе с ИИ - прогоняем идею и замысел через ИИ для сценаристов.

Курс «Сценарное мастерство и драматургия»

5-й модуль

Цель курса: освоить на практике секреты сценарного мастерства, универсальные законы драматургии, научиться грамотно оформлять различные виды сценариев.

Программа курса:

День первый

Идея сценария. Структура и композиция. Сценарий короткометражного фильма

- Особенности выбора идеи сценария;
- Создание сценарного плана будущего фильма: определяем жанр, хронометраж, структуру и композицию на временной линии;
- Структура плана: завязка, кульминация и развязка;
- Удержание сквозного, помня о сверхзадаче;
- Описание сцены: место, время, действие. Черновик первой и последней сцены.

Результат занятия: научились создавать каркас сценария короткометражного фильма в программе “КитСценарист”.

Практическое задание: прописать сценарный план с описанием каждой сцены, начальный вариант первой и последней сцены сценария.

День второй

Герои

- Герои и антигерои;
- Второстепенные персонажи и статисты;
- Секреты оживления персонажа;
- Исходное событие героя. Вход и выход героев из кинофильма;
- Карточки персонажей и их “легенда” в программе “КитСценарист”

Результат занятия: освоили навык создания персонажей.

Практическое задание: создать карточки всех персонажей с описанием их характеров и исходных событий с учетом взаимосвязи влияния на главного героя.

День третий

Диалоги и ремарки

- Определения: диалог и монолог героя;
- Поиск и особенности внедрения в сценарий стиля и манеры речи персонажа;
- Диалог как конфликт столкновения: способы его усиления и скрывания.
- Ремарки - авторское влияние на создание настроения и атмосферы.

Результат занятия: научились прописывать диалоги и ремарки, определили свой авторский стиль.

Практическое задание: прописать ключевые диалоги и ремарки всех сцен.

День четвертый

Доработка сценария и читка

- Способы проверки готовности сценария;
- Чек-лист сценариста;
- Внесение последних правок в сценарий;
- Отдельная встреча: читаем сценарий вслух для фокус-группы.

Результат занятия: проверили готовность сценария, составили чек-лист.

Практическое задание: внести итоговые корректировки и правки в сценарий, подготовиться и провести читку сценария.

Курс «Сценарное мастерство и драматургия» 6-й модуль

Цель курса: освоить на практике секреты сценарного мастерства, универсальные законы драматургии, научиться грамотно оформлять различные виды сценариев.

Программа курса:

День первый

С чего начать создание игры

- Проверка своей идеи и синопсиса;
- Методы разработки сценария игры;
- Разработка сюжета, логики игры, черновой модели;
- Программные инструменты для написания сценария игры.

Результат занятия: освоили рабочие инструменты нарративщика и сценариста игр.

Практическое задание: изучить “Кулинарную книгу Twine” и разложить свою игру в изученной на занятии программе.

День второй

Герой и среда его обитания

- Проработка персонажей;
- Идея первого уровня игры и главного героя: задачи и управление;
- Дополнительные персонажи игры и их взаимодействие.

Результат занятия: научились прорабатывать описание персонажей игры.

Практическое задание: прописать карточки персонажей с их характеристиками и взаимодействием.

День третий

Сюжет. Создание механики игры

- Механика игры;
- Проработка сюжета в Twine;
- Разработка элементов игры – фоны, заставки, костюмы, поинты и другое;
- Координатная плоскость, меню запуска, разработка линий проигрыша и выигрыша.

Результат занятия: создали механику игры.

Практическое задание: разработать элементы игры.

День четвертый

Сборка сценария игры и тестирование

- Соединение элементов сценария игры, доработка сценария;
- Создание инструкции к игре;
- Подготовка к презентации сценария игры в Twine;
- Презентация сценария игры перед аудиторией.

Результат занятия: презентовали сценарий игры.

Практическое задание: доработать сценарий игры по итогам презентации.

Курс «Сценарное мастерство и драматургия»

7-й модуль

Цель курса: освоить на практике секреты сценарного мастерства, универсальные законы драматургии, научиться грамотно оформлять различные виды сценариев.

Программа курса:

День первый

Блогинг

- Блогинг: определение, история возникновения и развития, как вида творчества;
- Виды блогов: тематика, аудитория блога;
- Площадки для блогов - Likee, TG, Дзен и прочие.

Результат занятия: разобрали блогинг по полочкам.

Практическое задание: придумать название блога, его тему и описать ЦА.

День второй

Контент-план для блога

- Контент-план для блога, из чего он состоит - обязательные элементы;
- Контент-план, как инструмент управления зрительским вниманием и подписками;
- Логика развития канала через контент-план.

Результат занятия: осознали необходимость контент-плана и методы его создания.

Практическое задание: написать контент-план для блога.

День третий

Сценарий ролика для блога

- Особенности и отличия сценария видео для блога от других видов сценариев;
- Разбор удачных кейсов;
- Выбор темы и разработка своего сценария для блога.

Результат занятия: освоили навык написания сценария для блога.

Практическое задание: написать сценарий видео для своего блога, начать снимать необходимые видео для него.

День четвертый

Практика монтажа для сценариста

- Значимость навыков монтажа для сценариста;
- Монтаж: определение и закономерности;
- Программы для монтажа видео - краткий обзор;
- Практика базового видеомонтажа.

Результат занятия: научились монтировать видео.

Практическое задание: смонтировать свой ролик для блога, подготовиться к запуску конкурса "зрительских симпатий".

Курс «Сценарное мастерство и драматургия»

8-й модуль

Цель курса: освоить на практике секреты сценарного мастерства, универсальные законы драматургии, научиться грамотно оформлять различные виды сценариев.

Программа курса:

День первый

Синописис и логлайн

- Определения: синописис, логлайн. Их значимость через призму продюсерского мира;
- Важность позиционирования: почему основная часть бюджета фильма “Матрица” ушла на трейлер;
- Разбор кейсов и практика.

Результат занятия: научились писать продающие тексты с кратким содержанием для своих сценариев.

Практическое задание: написать синописис и логлайн для своего проекта, созданного на курсе.

День второй

Взаимодействие сценариста с остальными творческими профессиями в проектах

- Значимость взаимодействие сценариста с другими специалистами;
- Продюсер: его роль, где искать;
- Режиссер как второй автор;
- Оператор: как упростить его работу сценаристу;
- Режиссер монтажа: передача замысла через текст сценария;
- Актер: помощь в воплощении сценарного замысла;
- Самостоятельное продюсирование собственных сценариев.

Результат занятия: изучили смежные творческие профессии.

Практическое задание: дорабатывать свой проект, созданный на курсе.

День третий

Как защитить свой проект. Подготовка к презентации проекта

- Основы ораторского искусства;
- Грамотная презентация - 80% успеха;
- Внешний вид и речь - готовимся заранее;
- Репетиции “питча” проекта.

Результат занятия: научились презентовать свои проекты.

Практическое задание: написать речь для презентации, доработать проект, созданный на курсе.

День четвертый

Презентация своего проекта

- Подготовка к презентации: проверка готовности техники, проектов, речи;
- Вступительный этап: рассадка зрителей, приветствие, начало мероприятия;
- Презентации проектов: читка, демонстрация и показ сценариев;
- Общение со зрителем: сбор обратной связи;
- Подведение итогов курса: пути развития в сценарном деле.

Результат занятия: защитили итоговые проекты, созданные на курсе.

Практическое задание: доработать проекты, подготовиться к выступлению, презентовать свой проект, созданный на курсе.