

Отчет по НИР старшего научного сотрудника сектора кино и ТВ РИИИ,
кандидата искусствоведения

И.В. ЕВТЕЕВОЙ

Учебное пособие

«КИНОДРАМАТУРГИЯ И СТРОЕНИЕ ФИЛЬМА».

В учебном пособии рассматриваются ценностные сдвиги в сюжетостроении фильмов, которые происходили за столетие существования кинематографа и прослеживаются до сих пор. Речь идёт не только о специфике кинодраматургии, которую принято воспринимать, как предмет, изучающий взаимодействия построения фабулы, сюжета и композиции сценария, но и об изменениях в киноповествовании фильмов, о рефлексах, несущих на себе знак новых времен, меняющих композиционные ориентации, прежде всего, в авторском кинематографе.

Из истории развития кино автор рассматривает только те сценарии и фильмы, которые, несут ключевые изменения в теории и практике киноповествования.

Поэтому данный предмет непосредственно связан с проблемой построения и анализа кинопроизведения, а не только с навыками написания киносценария. Это, прежде всего, теоретическая дисциплина, изучающая построение и особенности повествования, как в сценарии, так и в фильме.

В учебном пособии автор адаптирует сложнейшие положения теории кинодраматургии, выработанные на протяжении столетия существования искусства кино. Автор отводит значительное место изучению специфических средств построения сценария и фильма, опираясь в первую очередь на работы Ю.Тынянова, В. Шкловского, Б.Эйхенбаума. Так как теоретические разработки ученых ленинградской формальной школы не только оказали сильное влияние на дальнейшее развитие отечественного киноведения - они стали основой для многих исследований в области драматургии и композиции кино.

В монографии большое внимание уделено осмыслению трудов по кинодраматургии В.Туркина, И.Вайсфельда, Ю.Дробашенко, Ю.Лотмана, Нехорошева, и др. Исследуются новаторские работы В.Дёмина по изучению взаимодействия фабулы, сюжета и композиции. Автор считает их определяющими в изучении строения фильма в современной кинодраматургии.

Данное учебное пособие - это единственный в отечественном киноведении труд, охватывающий специфические особенности кинодраматургии во всех

видах кино. Можно найти многочисленные исследования данного предмета в игровом кинематографе, отдельные брошюры и статьи, посвященные строению сценария в других видах кино, но «объединённой» кинодраматургии до сих пор не было. Таким образом, в монографии систематизируется предмет кинодраматургии, а при помощи сравнительного метода, выявляется специфика построения фильмов в разных видах кино.

Автор ставит задачу дать конкретное представление о базовых понятиях в теории кинодраматургии в разных видах кино, продемонстрировать примеры написания сценарных текстов, и провести подробные анализы фильмов, сыгравших в истории кинодраматургии особо важную роль.

Нужно подчеркнуть, что это не только учебник по сценарному мастерству, кинодраматургию автор понимает шире и прежде всего как построение фильма в целом (не случайно учебное пособие предназначено, прежде всего, студентам, изучающим кинорежиссёру).

Существенным для этой работы является то обстоятельство, что описание всех основных категорий кинодраматургии рассматривается не только с практической, но и с историко-теоретической стороны.

В центре исследования положена основная мысль автора об изменении ведения драматического действия в разные периоды существования кинематографа. Поэтому автор заостряет внимание учащихся на изменения соотношений построения фабулы, сюжета и композиции в разных произведениях в разные годы и в разных видах кино. Внедрение компьютерных технологий в конце двадцатого века совершило революцию в кинематографе, в том числе в строении фильмов в их внешней и внутренней структуре. Новым повествовательным структурам посвящена итоговая глава, где студентам предлагается применить полученные ими знания на практике.

Учебное пособие подчеркнуто, структурировано — главы, части и параграфы, снабжены особо выделенными в тексте примерами и схемами, что удобно при изучении того или иного раздела. Кроме того, в пособии содержится соответствующий аппарат: тесты, список вопросов по всем разделам предмета, упражнения-задания, вопросы по драматургии просматриваемых фильмов и примерный их перечень. В конце пособия в Приложениях даны примеры наиболее удачных работ студентов кафедры и выполненные ими схемы композиционных построений фильмов. Приводится Библиографический список литературы, в том числе для обязательного чтения.

Нужно сказать, что учебное пособие, написано на основе авторского курса лекций по «Теории кинодраматургии и строению фильма», который в течение тридцати лет автор читает в Санкт-Петербургском Институте Культуры и искусства. В этой книге органично сочетаются теоретическая основательность автора – как киноведа и обобщение богатого опыта практикующего сценариста и режиссера. Что делает предлагаемое пособие уникальным в своем роде.

Автор доступно для студентов излагает материал о таких сложнейших вопросах, как жанровая структура экранного произведения, специфика киноповествования, типы построения драматургического конфликта, роль детали, как выразительного средства сценариста, и о многом другом.

Данное пособие может быть интересно и полезно не только студентам-драматургам и режиссерам, которым оно адресовано в первую очередь, но и студентам других специальностей. Материалы этой книги могут послужить методологической основой для таких дисциплин, как «История отечественного и зарубежного кино», «Анализ фильма», «История и теория аудиовизуальных искусств», «Строение фильма», «Теория кинодраматургии» «Драматургия игрового, документального, научного и анимационного фильма» и многих других, где предполагается анализ драматургической составляющей кинопроизведения.

Все теоретические выкладки автора иллюстрируются примерами из аудиовизуальных произведений классических и новаторских лент отечественного и зарубежного кино самых разных лет, наглядно показывая, как рассматриваемые особенности построения сценария работают в конкретных произведениях.

Структура учебного пособия отражает особенности преподаваемого курса: Введение, 5 глав, Практические задания, выполненные студентами и Приложения. Важнейшей частью предлагаемого учебного пособия, являются примеры студенческих работ, в разные годы выполненных учащимися. В ПРИЛОЖЕНИЯХ, помимо работ студентов содержится перечень основной и дополнительной литературы по курсу.

Согласно требованиям, предъявляемым к Программам последнего поколения в высших учебных заведениях, в качестве основной литературы в Программе должны фигурировать книги и учебные пособия последних лет издания, в идеале – написанные самим автором Программы. А учитывая, что написанием этих самых учебных пособий занимаются сегодня считанные единицы педагогов, то дефицит профильной литературы по ряду преподаваемых в творческих ВУЗах предметов, достиг на сегодняшний день критической отметки. В данной ситуации появление учебного пособия **«КИНОДРАМАТУРГИЯ И СТРОЕНИЕ ФИЛЬМА»** - как никогда своевременно и актуально.