«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Ученого Совета РГУ
«Казахской национальной
академии искусств имени
Темирбека Жургенова» КК МКС РК
от «_27_» __04__2023 г.
Протокол №_11_

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 7М02195 – ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ (КИНОТЕЛЕДРАМАТУРГИЯ)

Алматы
2023 г.

1. РАЗРАБОТАНО

Нөгербек Б.Б. – PhD, доцент, заведующий кафедрой «История и теория кино»
Айдар А.М. – PhD, доцент кафедры «История и теория кино»

2. ОБСУЖДЕНО

На заседании кафедры «История и теория кино»
Протокол № 9 от «14» апреля 2023 г.

3. СОГЛАСОВАНО

Проректор по научной работе _____ Халыков К.З.
«17» апреля 2023 г.

Руководитель научно-исследовательского центра
послевузовского образования _____ Кульшанова А.А.
«17» апреля 2023 г.

Руководитель отдела
послевузовского образования _____ Тлеулинова Ж.А.
«17» апреля 2023 г.

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине магистратуры сформирована в объеме программы предшествующей ступени высшего образования (бакалавриата).

Основные требования к уровню подготовки специалистов по образовательной программе магистратуры 7М002195 «Искусствоведение (кинотеледраматургия)»:

I. **Поступающий в магистратуру должен иметь представление:**

- об основных направлениях в драматургии и киноискусстве;
- об эволиции развития жанров в кино;
- об основоположниках киноискусства;

- **знать** всеобщую и отечественную историю киноискусства, закономерности их развития, особенности творческого процесса в кинематографе, теоретические основы творческой, организационной, методической и исследовательской деятельности в профессиональной сфере;

- **уметь** применять теоретические знания в своей профессиональной деятельности, исследовать новые тенденции в современном киноискусстве, конструктивно и эффективно организовать свою профессиональную деятельность, определять и излагать актуальность научных тем, практических задач в области киноведения, анализировать произведений киноискусства на методологической основе искусствознания;

- **иметь навыки** эффективного использования знаний и умений в организации научно-практической деятельности киноведа, культурного мышления и умения на научной основе организовать свой труд, ориентирования в контексте направлений в области искусств, ведения профессиональных дискуссий по вопросам киноискусства.

Вступительный экзамен проводится в устной форме по билетам согласно Положению о проведении вступительных экзаменов по специальностям магистратуры кафедры «История и теория кино». Билет включает в себе вопросы по дисциплинам «Мастерство кинотеледраматурга», «Современная кинотеледраматурия», «Стилистика киносценария».

II. **Содержание вопросов по вступительным экзаменам:**

Предмет 1 «Мастерство кинотеледраматурга»

В рамках данного предмета будущий магистрант должен знать пути создания текста и его редакционная работа по требованию ТВ и мира кино.

Содержание программы

Тема 1. Структурное многообразие.

Тема 2. Структура и сеттинг.
Тема 3. Структура и жанр.
Тема 4. Структура и характер.
Тема 5. Структура и смысл.
Тема 6. Материя истории.
Тема 7. Побуждающее происшествие.
Тема 8. Структура акта. Структура сцены.
Тема 9. Анализ сцены.
Тема10. Композиция. Кризис, кульминация и развязка.
Тема11. Принцип антагонизма. Образ-характер.
Тема12. Экспозиция. Проблемы и их решения.
Тема 13. Персонаж. Кинематографический образ, характер его условности.
Тема 14. Текст сценария.
Тема 15. Метод работы сценариста.

Перечень экзаменационных вопросов

1. Важность структурного многообразия в драматургии кино и телевидения
2. Влияние структурного многообразия на развитие персонажа
3. Функция элементов структурного разнообразия в создании уникальных сюжетов
4. Связь структуры сеттинга с общей структурой сценария
5. Роль структуры сценария в отображении смысла произведения
6. Материя истории в кинотеледраматургии
7. Функция материи истории в создании сюжета
8. Влияние провоцирующего события на сюжет
9. Связь структуры акта со структурой сцены
10. Методы анализа сцены
11. Характеристика персонажа
12. Экспрессия и рефлексия в образе персонажа
13. Драматургические жанры: трагедия, драма, мелодрама, трагикомедия, комедия
14. Архетип персонажей. Архетип как инструмент драматурга
15. Конфликт персонажей и хронотоп
16. Особенности жанров кино. Триллер. Действие. Детектив
17. Драматургия анимационных фильмов
18. Особенности жанра художественного телесериала
19. Использование хронотопа при написании драматургического произведения
20. Фольклорные виды драматургии. Эпос. Сказка.
21. Основные структурные элементы драматургического произведения
22. Изображение пространства и времени в тексте сценария

23. Опыт использования мифологем при написании сценария
24. Монтаж и образ времени в драматургии
25. Структурные особенности композиции драмы нетрадиционного типа

Рекомендуемая литература:

1. Фрейлих, С.И. Кино теориясы [Мәтін]: Эйзенштейннен Тарковскийге дейін / С.И. Фрейлих; Аудармашылар: Меңдеке Ә.Н., Қараева Р.Р., Айтбаева А.Б., Жеңісұлы Е., Жолдасбаева Г.С.- 8-ші басылым.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы қоғамдық қоры, 2020.- 412 б. ISBN 978-601-7621-07-0
2. Делөз, Ж. Кино 2. Уақыт-бейне [Мәтін] / Жил Делөз; Аудармашылар: А.Ә. Рыскиева, Т.Т.Ильясова.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы қоғамдық қоры, 2020.- 368 б. ISBN 978-601-7621-00-1
3. Делөз, Ж. Кино 1. Қозғалыс бейне [Мәтін] / Жил Делөз; Аудармашы: А.Т.Бақытов.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы қоғамдық қоры, 2020.- 304 б. ISBN 978-601-7943-97-4
4. Эльзессер, Т. Кино теориясы [Мәтін]: Сезім тұрғысынан кіріспе / Т. Эльзессер, М. Хагенер; Аудармашылар: Жолдасбаева Г.С., Төлеген М., Әмірбекова Д.- 2-ші басылым.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы қоғамдық қоры, 2020.- 232 б. ISBN 978-601-7943-92-9
5. Бордуэлл, Д. Кино өнеріне кіріспе [Мәтін] / Д. Бордуэлл, К. Томпсон, Д. Смит; Аудармашылар: Ибраемова М.С., Кенжебаева Ұ.Е., Әлжан А.Қ.- 11-ші басылым.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы қоғамдық қоры, 2020.- 728 б. ISBN 978-601-7943-96-7
6. Рахманқызы Н. Қазақ киносы: кеше және бүгін [Мәтін]: зерттеулер мақалар рецензиялар сұхбаттар / Н. Рахманқызы.- Астана: Фолиант, 2017.- 464 б. ISBN 978-601-302-610-7
7. Жасұлан, М. Сценарий Драматургиясы [Мәтін]: (ғылыми-шығармашылық жұмыс) / Мариям Жасұлан.- Алматы: Қаз ҰӨА, 2015.- 52б. ISBN 978-601-265-174-4
8. Сценарная мастерская [Текст]: Литературные этюды для киноэкрана / Под ред.Соловьевой М.В.- Алматы: КазНАИ им.Т.Жургенова, 2013.- 59с. ISBN 978-601-265-118-8
9. Соловьева, М В. Драматургия искусства [Текст]: Монография / М В. Соловьева.- Алматы: КазНАИ им.Т.Жургенова, 2020.- 160 с. ISBN 978-601-265-377-9
10. Кусайнов Ш.К. «Написать пьесу и киносценарий». – Алматы, 2018.- 246 с
11. Уильям Индик «Психология для сценаристов» Алпина нон-фикшн Москва, 2014
12. А.Молчанов «Букварь сценариста» Москва 2016
13. Л.Нехорошев «Драматургия фильма» -М.: ВГИК, 2009, -342с.

14. Скип Пресс «Как пишут и прадают сценарии в США длия видно, кино и телевидения» Триумф 2004
15. А.Г.Соколов «Природа экранного тверчества» психологические закономерности, 2-е издание, новая редакция, -М., 2004
16. Ковриженко М.К. «Креатив в рекламе: постмодернистский облик моды» Спб: Питер, 2004
17. Л.Сегер «Как хороший сценарий сделать великим», Silman-James press 1999
18. А.Червинский «Как хорошо продать хороший сценарий» Москва, 1993
19. Недугов Е.И. «Стилистика киносценария» Москва : ВГИК, 1982
20. Недугов Е.И. «История становления стилистика киносценария» М. ВГИК 1986
21. Блейк Снайдер. «Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства» Манн, Иванов и Фербер 2005
22. Мәдениеттану сөздігі. Сорос – Қазақстан қоры, Алматы – 2001.
23. Лайош Эгри. Искусство драматургии/ Art Of Dramatic Writing.1972,
24. Аристотель. Поэтика. - М., «Гослитиздат», 1957.
25. Тодоров Ц. Поэтика. Сб. «Структурализм: «за» и «против». - М., «Прогресс».
26. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения в 6 т. - М., «Искусство», 1964.
27. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. - М., «Художественная литература, 1975.
28. В.К.Туркин. Драматургия КИНО. Очерки по теории и практикекиносценария. Учебное пособие. — 2-е изд. — М.: ВГИК, 2007
29. Юрген Вольф. «Школа литературного мастерства» Алпина нон-фикшн, 2014
30. Кусаинов Ш. Драматическое мастерство. Алматы, 2003
31. К. Юнг. Метаморфозы и символы любви, М., 1988
32. «Как написать гениальный детектив» Амфора 2005
33. С.И.Фрейлих «Киноискусство: теория и практика» «Трикста» Москва 2015
34. Скотт Седита «Восемь комедийных характеров» Алпина нон-фикшн, 2015

Предмет 2 «Современная кинодраматургия»

Сформировать у будущих магистрантов представление о производстве в мире кино, продюсерских центров, ознакомление с текущем процессом в приозводстве, новыми тенденциями в сценариях;

Содержание программы

Тема 1. Современный фильм: определение, особенности, проблемное поле.

Тема 2. Тема и идея в драматургии современного фильма.
Тема 3. Понятие хронотопа в кино
Тема 4. Развитие действия в современных фильмах
Тема 5. Композиция современного фильма
Тема 6. Персонаж и конфликт современного игрового фильма
Тема 7. Творческий практикум
Тема 8. Экранизация в современном игровом кино
Тема 9. Жанровая система современного кинематографа
Тема 10. Драматургия авторского фильма
Тема 11. Человек в зеркале кино
Тема 12. Драматургические приёмы современного зрительского фильма
Тема 13. Методология драматических жанров в современном кино
Тема 14. Современная комедия и пародия
Тема 15. Питчинг сценария

Перечень экзаменационных вопросов

1. Путь к сценарию – заявка, логлайн, синопсис.
2. Драматургический этюд: «действие»
3. Драматургический этюд: «ситуация»
4. Драматургический этюд: «диалог»
5. Драматургический этюд: «деталь»
6. Характер героя и его поступки
7. Время – герой – диалог в структуре сценария.
8. Защита сценарного проекта
9. Специфика сценария детского фильма
10. Значение мифологемы в документальном кино
11. Сценарий для радио и телевидения
12. Сценарные особенности современной отечественной кинокомедии.
13. Природа героя и особенности диалога в современном казахском кино
14. Описание характера героя в сценарии
15. Описание деталей среды действия
16. Методы сценария короткометражного фильма
17. Специфика драматургии экранизации
18. Сюжетосложение и конструктивная композиция в современной кинодраматургии
19. Три ступени драмы по определению Аристотеля
20. Интрига и конфликт в драматургии
21. Три фактора драматической ситуации
22. Закрытый и открытый финал сюжета

17. Недугов Е.И. «История становления стилистика киносценария» М. ВГИК 1986
18. А.Митта. Кино между адом и раем. 1999.
19. Блейк Снайдер. «Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства» Манн, Иванов и Фербер 2005
20. Мәдениеттану сөздігі. Сорос – Қазақстан қоры, Алматы – 2001.
21. Лайош Эгри. Искусство драматургии/ Art Of Dramatic Writing.1972,
22. Аристотель. Поэтика. - М., «Гослитиздат», 1957.
23. Тодоров Ц. Поэтика. Сб. «Структурализм: «за» и «против». - М., «Прогресс».
24. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения в 6 т. - М., «Искусство», 1964.
25. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. - М., «Художественная литература, 1975.
26. Бентли Э. Жизнь драмы. - М., «Искусство», 1978.
27. В.К.Туркин. Драматургия КИНО. Очерки по теории и практике киносценария. Учебное пособие. — 2-е изд. — М.: ВГИК, 2007
28. Н. Кун. Ежелгі Греция мифтері мен аңыздар Алматы: Жазушы –1985
29. Юрген Вольф. «Школа литературного мастерства» Алпина нон-фикшн, 2014
30. Кусаинов Ш. Драматическое мастерство. Алматы, 2003
31. К. Юнг. Метаморфозы и символы любви, М., 1988
32. Джеймс Н.Фрэй. «Как написать гениальный детектив» Амфора 2005.
33. С.И.Фрейлих «Киноискусство: теория и практика» «Трикста» Москва 2015
34. Скотт Седита «Восемь комедийных характеров» Алпина нон-фикшн, 2015

Предмет 3 «Стилистика киносценария»

Курс направлен на ознакомление с трудами и зрением точки выдающихся психоаналитиков, которые способствуют при создании персонажа и выборе его характера в ситуации.

Содержание программы

Тема 1. Цели и задачи курса. Структура курса. Основные понятия
Тема 2. Профессия – сценарист
Тема 3. Сценарий – литературное произведение
Тема 4. Классичесский сценарий
Тема 5. Сюжет и фабула
Тема 6. Пространстве и время в киносценарии
Тема 7. Событие и действия
Тема 8. Простые и сложные эпизоды

Тема 9. Конфликт в сюжете
Тема 10. Образ и стиль
Тема 11. Выразительные средства в киносценарии
Тема 12. Метод работы сценариста
Тема 13. Методология драматических жанров в кино
Тема 14. Редактирование текста сценария
Тема 15. Стилистика экранного произведения

Перечень экзаменационных вопросов

1. Бессознательные действия героев, интуиция, роль психологического единства
2. Специфика экспрессивного героя
3. Специфика рефлексивного героя
4. Использование драматургического инструмента для художественного оформления текста
5. Архетипы казаха в романах «Ақбілек» Ж.Айтмауытова, «Путь Абая» М.Ауэзова
6. Архетипы «Фаталист», «Революционер»
7. Архетипы «Дон Кихот», «Алдар Көсе»
8. Сюжет и действие как основные элементы повествования
9. Архетип «Старуха»
10. Архетип «Казахская девушка»
11. Примеры успешных экранизаций классических сценариев в современном кинематографе Диалог как конфликт взглядов
12. Роль диалога в раскрытии образа персонажа
13. Язык детской драмы
14. Методология драматических жанров в кино.
15. Сюжет и фабула: различие и взаимосвязь
16. Текст и его фон
17. Разработка плана и структуры сценария
18. Борьба с многословием в драматургии
19. Основные критерии языка киносценария
20. Текст и подтекст: различие и взаимосвязь
21. Индивидуализация особенностей речи персонажей
22. Качественные черты характера
23. Интонация и внутренняя поэтика киносценария
24. Характер развития конфликта в зависимости от жанра
25. Инсценировка и экранизация казахских сказок

Список рекомендуемой литературы

1. Уильям Индик «Психология для сценаристов» Алпина нон-фикшн Москва, 2014
2. Р.Макки «История на миллион долларов», Алпина нон-фикшн, 2010
3. А.Молчанов «Букварь сценариста», Москва. 2016 .
4. Л.Нехорошев «Драматургия фильма» -М.: ВГИК, 2009, -342с.
5. Скип Пресс «Как пишут и прадают сценарии в США длия видно, кино и телевидения» Триумф, 2004.
6. А.Г.Соколов «Природа экранного тверчества» психологические закономерности, 2-е издание, новая редакция, -М., 2004
7. Ковриженко М.К. «Креатив в рекламе: постмодернистский облик моды» Спб: Питер, 2004
8. Л.Сегер «Как хороший сценарий сделать великим», Silman-James press, 1999
9. А.Червинский «Как хорошо продать хороший сценарий» Москва, 1993
10. Недугов Е.И. «Стилистика киносценария» Москва : ВГИК, 1982
11. Недугов Е.И. «История становления стилистика киносценария» М. ВГИК 1986
12. А.Митта. Кино между адом и раем. 1999.
13. Блейк Снайдер. «Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства» Манн, Иванов и Фербер 2005
14. Мәдениеттану сөздігі. Сорос – Қазақстан қоры, Алматы – 2001.
15. Лайош Эгри. Искусство драматургии/ Art Of Dramatic Writing.1972,
16. Аристотель. Поэтика. - М., «Гослитиздат», 1957.
17. Тодоров Ц. Поэтика. Сб. «Структурализм: «за» и «против». - М., «Прогресс».
18. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения в 6 т. - М., «Искусство», 1964.
19. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. - М., «Художественная литература, 1975.
20. Бентли Э. Жизнь драмы. - М., «Искусство», 1978.
21. В.К.Туркин. Драматургия КИНО. Очерки по теории и практикекиносценария. Учебное пособие. — 2-е изд. — М.: ВГИК, 2007
22. Ю.Фролов В. Судьбы жанров драматургии. - М., «Советский писатель», 1979.
23. Н. Кун. Ежелгі Греция мифтері мен аңыздар Алматы: Жазушы –1985
24.Юрген Вольф. «Школа литературного мастерства» Алпина нон-фикшн, 2014
25. Кусаинов Ш. Драматическое мастерство. Алматы, 2003
26. К. Юнг. Метаморфозы и символы любви, М., 1988
27. Джеймс Н. Фрэй «Как написать гениальный детектив» Амфора 2005

28. С.И.Фрейлих «Киноискусство: теория и практика» «Трикста» Москва 2015
29. Скотт Седита «Восемь комедийных характеров» Алпина нон-фикшн, 2015
30. Рене Балсер «Семинар по телесериалам»
31. А.Молчанов «Сценарист №1» Москва 2015
32. Е. Холодов «Язык драмы», Москва, 1978
33. Ш.Уильямс «Пьесалар жинағы» Астана, 2004
34. А.Чехов «Дама с собачкой» Москва, 2008
35. М. Кнебель. Метод действенного анализа. М.,1983