

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23 Rektora PWSFTviT w Łodzi

Kod przedmiotu:

Wydział:	Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
Kierunek:	reżyseria
Specjalność:	reżyseria filmowa i telewizyjna, scenariopisarstwo
Poziom studiów:	jednolite magisterskie, I i II stopnia
Profil studiów:	ogólnoakademicki
Forma studiów:	stacjonarne

KARTA PRZEDMIOTU	
NAZWA PRZEDMIOTU	
Scenariopisarstwo Progressive screenwriting teaching for writers and directors	
PROWADZĄCY PRZEDMIOT (imię, nazwisko, tytuł naukowy, stanowisko w uczelni, adres e-mail)	
Kirk Kjeldsen, dr sztuki, kirkkjeldsen@gmail.com	
CEL ZAJĘĆ	
<p>Celem warsztatów jest ustanowienie i pielęgnowanie wspólnego języka opowiadania wizualnego dla studentów scenariopisarstwa i reżyserii. Wspólny język filmowy, skomponowany z narracyjnych elementów z teorii Franka Daniela, Arystotelesa, Lajosa Egri, Josepha Cambella, Vladimira Poppa, Carla Junga i innych, pomoże studentom identyfikować i analizować fizyczne, emocjonalne i psychologiczne podróże bohaterów własnych historii. Wspomniane elementy narracyjne znajdują zastosowanie w pracy nad filmami pełnometrażowymi, krótkometrażowymi, pilotami telewizyjnymi, sztukami, powieściami i innymi formami wizualnej narracji. Są one częściami większej, ewoluującej literackiej metodologii i dialogu. Studenci poznają powyższe elementy narracyjne jako zasady - nie reguły - które można i czasem należy łamać, ignorować, przekształcać, dla interesującego i innowacyjnego efektu.</p>	
WYMAGANIA WSTĘPNE	
Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym Znajomość języka filmowego;	
EFEKTY UCZENIA SIĘ (umiejętności, wiedza, kompetencje)	
EK1 - K_W02	rozpoznaje gatunkowe formy ekspresji filmowej a także style i postawy twórcze dawnych i współczesnych artystów o uznanym dorobku;

EK2 - K_W09	wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju;
EK3 - K_U05	ma umiejętności warsztatowe umożliwiające realizację projektów artystycznych;
EK4 - K_U10	posiada umiejętność komunikowania się ze wszystkimi współpracownikami, w szczególności z aktorami, operatorem, montażystą, scenografem, producentem;
EK5 - K_U16	posiada umiejętność rozumienia istoty konstrukcji scenariusza i prawidłowego interpretowania postaci scenariusza – ich motywacji i sposobów działania; potrafi napisać profesjonalny, oryginalny treatment i scenariusz filmu fabularnego oraz serialu telewizyjnego (« i scenariusz » dotyczy specjalności scenariuszowej);
EK6 - K_U22	potrafi świadomie zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej w oparciu o zdobyte na studiach umiejętności i wiedzę, a także wykorzystując wiedzę zdobytą w procesie ustawicznego samokształcenia;
EK7 - K_K01	jest gotów do bycia w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalizacji oraz w ramach innych, szeroko pojętych działań kulturowych;
EK8 - K_K09	jest świadom współczesnych standardów postępowania w dziedzinach tolerancji, równego traktowania i w obszarze potencjalnej przemocy; jest gotów do podejmowania dyskusji i rozważań na temat społecznej, naukowej i etycznej roli reżysera, montażysty i scenariopisarza;

TREŚCI PROGRAMOWE

Zajęcia zostały zaprojektowane na 6 jednotygodniowych warsztatów skierowanych do studentów scenariopisarstwa i reżyserii oraz otwarty dla studentów wydziału produkcji.

1- Warsztat „podstawy” dla 1 roku I stopnia scenariopisarstwa i reżyserii. 5 spotkań, 10 godzin każde.

Dzień 1: studenci biorą udział w dyskusji o bohaterze na podstawie teorii Arystotelesa, Lajosa Egri, Josepha Cambella i innych. Następnie wykonują serię indywidualnych i kolektywnych ćwiczeń pisarskich, których celem będzie wygenerowanie postaci i pomysłów.

Dzień 2: studenci biorą udział w kolejnej serii ćwiczeń inspirowanych teorią Lajosa Egri. Następnie biorą udział w dyskusji na temat teorii budowania postaci filmowej. Na koniec dnia studenci przystępują do ćwiczeń pisarskich stworzonych na podstawie technik dziennikarskich.

Dzień 3: Projekcja i analiza filmu. Wybrany film zostanie pokazany dwa razy, a drugiej projekcji będzie towarzyszyła analiza na bieżąco.

Dzień 4: Kontynuacja indywidualnych i grupowych ćwiczeń. Studenci rozwijają postaci wyprowadzone w poprzednich dniach warsztatu.

Dzień 5: studenci kontynuują rozwój swoich postaci i próbują określić cel tych postaci. W drugiej części dnia studenci wezmą udział w indywidualnych konsultacjach z prowadzącym.

2- Warsztat „narzędzia adaptacji” dla 2 roku I stopnia scenariopisarstwa i 2 roku reżyserii;

Dzień 1 i 2: Studenci wezmą udział w dyskusji dotyczącej narzędzi scenariopisarskich i umiejętności *storytelling'u*. Następnie przystąpią do indywidualnych i grupowych ćwiczeń zaprojektowanych do budowy scen i całych opowieści.

Dzień 3: Projekcja, analiza filmu i porównanie z adaptowanym dziełem. Wybrany film - będący adaptacją - zostanie pokazany dwukrotnie, a drugiej projekcji będzie towarzyszyła analiza na bieżąco. Studenci odniosą się również do źródła zaadaptowanego na historię filmową i porównają dzieła.

Dzień 4 i 5: studenci kontynuują rozwój pomysłów z poprzednich dni, a następnie prezentują swoje pomysły i analizują je grupowo przy wykorzystaniu poznanych narzędzi. Następnie studenci przystąpią do kolejnego ćwiczenia - adaptacji opowieści biblijnej, opowiadania, sztuki lub artykułu prasowego. W trakcie ostatniego ćwiczenia warsztatu, studenci wymienią i zaadaptują cudze pomysły powstałe w trakcie warsztatu. Na zakończenie warsztatu studenci wezmą udział w indywidualnych konsultacjach z prowadzącym.

3- Warsztat „kreatywny development” dla 3 roku I stopnia scenariopisarstwa i 3 roku reżyserii;

Dzień 1 i 2: Studenci wypróbowują w praktyce zróżnicowane metody kreatywnego developmentu historii: karteczki, tablice, treatment, outline, drabinkę, storyboard i prezentację (pitch) przed resztą grupy. Studenci przystępują do ćwiczeń z własnym materiałem na opowiadanie filmowe, ale w trakcie zajęć dojdzie do zamiany i pracy na cudzych postaciach.

Dzień 3: Czytanie scenariusza, projekcja filmu i analiza. Przed warsztatem studenci czytają dwie wcześniejsze wersje wyprodukowanego filmu. Wybrany film zostanie pokazany dwukrotnie - a drugiej projekcji będzie

towarzyszyła analiza na bieżąco. Następnie studenci biorą udział w dyskusji na temat zmian, które zaszły w scenariuszu pomiędzy przeczytanymi wczesnymi wersjami historii, a wersją produkcyjną.

Dzień 4 i 5: Studenci biorą udział w serii ćwiczeń mających na celu pogłębienie i wzbogacenie rozwijanych przez nich pomysłów na film. Na zakończenie warsztatów studenci wezmą udział w indywidualnych konsultacjach z prowadzącym.

4- Warsztat „serial telewizyjny” dla 1 i 2 roku II stopnia scenariopisarstwa. Przed rozpoczęciem warsztatu studenci otrzymują scenariusze wszystkich odcinków pierwszego sezonu serialu Breaking Bad.

Dzień 1 i 2: Projekcja i analiza 7 odcinków 1 sezonu Breaking Bad oraz analiza scenariuszy tychże odcinków. Po projekcjach studenci grupowo analizują konstrukcję pierwszego sezonu serialu.

Dzień 3: Studenci biorą udział w grupowej analizie tematów, wątków i łuków wiodących postaci 1 sezonu Breaking Bad. Następnie przystępują do ćwiczeń mających na celu rozwój ich pomysłów na serial. Na koniec dnia każdy ze studentów rozpisuje 2-stronicowy szkic głównego bohatera swojej historii.

Dzień 4: Studenci biorą udział w indywidualnych konsultacjach pomysłów na serial.

Dzień 5: Studenci biorą udział w dyskusji na temat synopsisów sezonów 2-5 serialu Breaking Bad, a następnie analizie całego serialu jako zamkniętego dzieła. W drugiej części ostatniego dnia warsztatu studenci prezentują przed grupą własne pomysły na bohatera oryginalnego serialu.

5- Warsztat „podróż bohatera” dla 3 roku I stopnia oraz 1 i 2 roku II stopnia scenariopisarstwa i reżyserii, otwarty dla studentów produkcji.

Dzień 1: Studenci biorą udział w dyskusji na temat dzieł Campbella, Proppa i Voglera dotyczących tematu monomitu i tego jak idea monomitu przekłada się na opowiadanie filmowe. Następnie studenci wezmą udział w analizie szeregu klasycznych monomitów, w tym film Ukryta Forteca (Akira Kurosawa) i Star Wars (George Lucas).

Dzień 2: Studenci biorą udział w analizie nietradycyjnych, nietypowych przykładów historii łamiących schematy „podróży bohatera”. Następnie biorą udział w szeregu ćwiczeń mających na celu rozwój historii opartej na monomicie i rozwój archetypicznych postaci filmowych.

Dzień 3: Projekcja i analiza filmu, którego historia jest przykładem nietypowego wykorzystania idei „podróży bohatera”.

Dzień 4: Studenci biorą udział w grupowych i indywidualnych ćwiczeniach, których celem jest dalszy rozwój ich pomysłów na film. W drugiej części dnia studenci wezmą udział w indywidualnych konsultacjach z prowadzącym.

Dzień 5: Studenci biorą udział w prezentacji i grupowym omówieniu własnych pomysłów na postać i/lub historię filmową.

6- Warsztat „film niskobudżetowy” dla 1 i 2 roku II stopnia reżyserii i scenariopisarstwa, otwarty dla studentów wydziału produkcji;

Dzień 1 i 2: Studenci biorą udział w dyskusji skoncentrowanej na jedności (czasu, miejsca i akcji) w filmach mikrobudżetowych. Następnie studenci biorą udział w serii ćwiczeń pozwalających wygenerować nowe pomysły na mikrobudżetowy film. Studenci przystępujący do warsztatu z własnym pomysłem otrzymują specjalne ćwiczenia mające na celu rozwój tychże istniejących pomysłów.

Dzień 3: Projekcja i analiza wybranego filmu mikrobudżetowego. Zajęcia otwarte dla studentów innych lat i wydziałów, nie biorących udziału w warsztacie.

Dzień 4: Studenci biorą udział w kolejnej serii ćwiczeń mających na celu rozwój pomysłów na film mikrobudżetowy. Następnie studenci rozpisują powstałe (lub rozwinięte) w trakcie warsztatu pomysły w formie 2-stronicowego treatmentu.

Dzień 5: Studenci biorą udział w indywidualnych konsultacjach, a następnie w grupowym omówieniu projektów.

METODY NAUCZANIA (forma zajęć)

Ćwiczenia

Analiza filmu

Analiza serialu

Konwersatorium

Korekta grupowa

Korekta indywidualna

NAKŁAD PRACY STUDENTA					
Rok	Semestr	Punkty ECTS	Ilość godz. zajęć z nauczycielem w sem.	Ilość godz. zajęć bez nauczyciela w sem.	Rodzaj zaliczenia
I	1				
	2	2	60		zaliczenie
II	3	2	60		zaliczenie
	4				
III	5	2	60		zaliczenie
	6				
IV	7	2	60		zaliczenie
	8				
V	9	2	60		zaliczenie
	10				
SPOSOBY / KRYTERIA OCENY (sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów)					
Ewaluacja podczas zajęć					
LITERATURA					
<p>Aristotle. (1902). <i>The poetics of Aristotle: Edited with a critical text and a translation</i>. (S. H. Butcher, Trans.). London: Macmillan.</p> <p>Aristotle. (1932). <i>Rhetoric ; an expanded translation</i> (L. Cooper, Trans.). New York: D. Appleton-Century.</p> <p><i>The Art of Dramatic Writing</i>, by Lajos Egri</p> <p><i>The Tools of Screenwriting</i>, by David Howard and Edward Mabley</p> <p><i>The Hero with a Thousand Faces</i>, by Joseph Campbell</p> <p><i>Story</i>, by Robert McKee</p> <p><i>Three Uses of The Knife</i>, by David Mamet</p> <p><i>The Dramatic Writer's Companion: Tools to Develop Characters, Cause Scenes, and Build Stories (Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing)</i>, by Will Dunne</p> <p><i>The Writers Journey: Mythic Structure for Writers, 3rd Edition</i>, by Christopher Vogler</p> <p><i>On Film-Making: An Introduction to the Craft of the Director</i>, by Alexander Mackendrick</p> <p><i>Making a Good Script Great: 3rd Edition</i>, by Linda Seger</p> <p><i>The Elements of Style Edition 4</i>, by William Strunk & E. B. White</p> <p><i>Bambi vs. Godzilla: On the Nature, Purpose, and Practice of the Movie Business</i>, by David Mamet</p> <p><i>The Architecture Of Story</i>, by Will Dunne</p> <p>Yorke, J. (2013). <i>Into the Woods: How stories work and why we tell them</i>. London: Penguin.</p> <p>Jung, C. G. (1964). <i>Man and his symbols</i>. Garden City: Doubleday.</p> <p>Nizhny, V., Montagu, I., Leyda, J., & Eisenstein, S. (1962). <i>Lessons with Eisenstein</i>. London: Allen & Unwin.</p> <p>Propp V., Wagner, L. A., & Scott, L. (1969). <i>Morphology of the folk tale</i>. Austin, TX: University of Texas Press.</p> <p>Douglas, P. (2007). <i>Writing the TV drama series: how to succeed as a professional writer in TV</i>. Studio City, CA: Michael Wiese Productions.</p> <p>Various screenplays</p>					