Název předmětu: FAV318 Dramaturgicko-scénáristické praktikum pro dokumentární film

Název anglicky: Screenwriting and Script Editing for Documentary Films

Ukončení: zk

Počet kreditů: 3

Cíle předmětu: Cílem semináře je osvojení základních dramaturgických analytických dovedností a jejich rozvinutí na konkrétním materiálu – námětu dokumentárního filmu. Kurz vychází ze syntetičnosti audiovizuálního díla a zaměřuje se na chápání struktury, práce s motivy, rytmem, významy, a to jak ve složce skladebné, tak i v užití jednotlivých nástrojů zvukového (slovo, hudba, ruch) a obrazového (záběr, mizanscéna, grafika) média.

Výukové metody: Seminární diskuze nad zadaným materiálem, domácí příprava námětu a četba. Osnova a jednotlivé části kurzu jsou modifikovatelné podle potřeb a očekávání studentů.

Omezení zápisu do předmětu: Předmět je nabídnut i mimo mateřské obory. Kapacita: 12 studentů + max. 3 výjimky.

Osnova:

**1. Úvod, představení vyučujícího a studentů, zadání kurzu**

**2. Přehled nápadů a zájmů**

Studenti představí své nápady v nerozpracovaných konceptech a následně o nich skupina debatuje. Nápadů může být i víc, jde spíš o přehled zájmů účastníků kurzu.

**3. Inspirace I – Co je realita a jak ji možné ji zachytit ve filmu?**

Zachycení reality v dokumentárním filmu a v důsledku této debaty i o hranicích dokumentárního filmu.

Ukázky z filmů:

1. F. Wiseman: Hospital (1970) – úvod filmu
2. Trinh T. Minh-ha: Reassemblage (1983) – úvod filmu
3. D. Hanák: Obrazy starého sveta (1972) – druhý příběh
4. J. L. Godard: Sympathy for the Devil (1968) – sekvence All about Eve
5. **Teorie I – Námět, scénář, dramaturgie**

Přednáška o náležitostech a funkcích námětu a scénáře, různých přístupech k psaní tohoto typu textu, odlišnosti přístupů českých a slovenských dokumentaristů k těmto textům. Dále představení několika přístupů dramaturgů ve fázi vývoje a také uvažování kreativních producentů nad obsahem a produkčními strategiemi, které různé obsahy vyžadují. V praktickém příkladu projektu *Sloní války* (režie Michal Varga, producent Miroslav Vlček) je představen postup psaní námětu i scénáře dokumentárního projektu.

1. **Prezentace prvních verzí projektů I**

Studenti prezentují první verze svých námětů, o kterých se následně ve skupině diskutuje. Každý ve skupině je scénáristou i dramaturgem zároveň.

1. **Prezentace prvních verzí projektů II**

Studenti prezentují první verze svých námětů, o kterých se následně ve skupině diskutuje. Každý ve skupině je scénáristou i dramaturgem zároveň.

1. **Inspirace II – obhlídky a práce s respondentem**

Funkce obhlídek. Různé praxe českého a slovenského průmyslu. Praktická ukázka přístupu k obhlídkám lokací (vyučující prezentuje různé materiály z obhlídek). Debata nad přístupem k rozhovoru s respondentem pro účely vypracování scénáře – „na co a jak se ptát?“

1. **Individuální konzultace**

Hodina proběhne formou individuálních konzultací nad náměty. Projekty můžou být sdružovány do malých skupin (max. 3–4 projekty) v případě žánrové nebo jiné podobnosti. *Studenti se přihlašují na přesný čas konzultace.*

1. **Aktuální dokument**

Debata o aktuálním dokumentu, který zabírá výrazné místo v mediálním diskurzu v daném období, reflexe formy a obsahu, podobnosti s projekty studentů a možné inspirace.

1. **Prezentace obhlídek I**

Studenti prezentují fotografie/videa ze svých obhlídek lokací/respondentů. Každý student může skupině pokládat otázky, které by mu mohly projekt pomoci rozvinout.

1. **Prezentace obhlídek II**

Studenti prezentují fotografie/videa ze svých obhlídek lokací/respondentů. Každý student může skupině pokládat otázky, které by mu mohly projekt pomoci rozvinout.

1. **Inspirace III – Střih v dokumentárním filmu**

Různé způsoby práce se střihem v dokumentárním filmu. Proč jsou pro scenáristu důležité? Jak o nich uvažovat již při psaní námětu/scénáře? Jak spolupracovat s režisérem během výroby?

Ukázky z filmů:

1. J. Gogola ml.: Česko na provázku (2010) – sekvence „oblíkání v šatně“ – jedna situace se zásahem režiséra, jedna dějová linie
2. M. Remo: Cooltura (2016) – sekvence „Modré z neba“ – jedna situace, více dějových linií
3. G. Reggio: Koyaanisqatsi (1982) – asociatívní montáž
4. a další…
5. **Teorie II – Právní rámec průmyslu**

Autorský zákon, autorské dílo, práva autora, volná užití, citace, práva související s právem autorským, kolektivní správci autorských práv, stahování…

Metody hodnocení: Zápočet je udělen na základě vypracování námětu a dílčích úkolů. Dílčí úkoly se odevzdávají nahráním do IS vždy v pondělí před hodinou, na které se bude o úkolech debatovat, do 8:00. Kurz je koncipován jako seminář, a proto se od studentů očekává aktivní účast a také obeznámení s náměty kolegů před danou hodinou. Povolena je jedna absence.

Dílčí úkoly:

**Na 2. hodinu: Přehled nápadů a zájmů**

Minimálně jeden nápad na dokumentární film, který se může dále změnit.

Text odpovídá na tyto otázky:

* Co je hlavním tématem projektu?
* Proč autora téma zajímá?
* Kdo je potenciální divák a proč by ho měl tento dokument zajímat?

Očekávaný rozsah: ½ NS

**Na 5. hodinu: První verze námětu**

Povinné části:

* název (pracovní)
* stopáž (= délka)
* sub-žánr (například podle B. Nicholse nebo M. Palúcha – viz literatura)
* „logline“ – jedna věta, která vystihuje projekt (použití i v propagaci)
* abstrakt (max. 75 slov) - popis projektu, který ulehčí čtenáři pochopit podstatu projektu
* režijní explikace – zamyšlení režiséra nad tématem a jeho vztah k němu; také popis režijních postupů, způsobu zpracování, formy, použitých technologií

Očekávaný rozsah: 1–2 NS.

**Na 10. hodinu: Obhlídkové fotografie/video**

Soubor obhlídkových fotografií (nebo krátkého videa) představujících lokaci (v případě, že je pro projekt založen na použití specifické lokace) a/nebo sociálního herce (= aktéra/respondenta) a/nebo formálního postupu. Student je schopen o daných fotografiích/videích mluvit, představit je a to, co zachycují.

Tento úkol se do IS nenahrává, studenti si ho na hodinu přinesou na flash-disku.

Ve výjimečných případech (lokace v cizině apod.) je možné vlastní fotografie nahradit ilustračními. Takový postup předem schvaluje vyučující.

**Náležitosti finálního projektu:**

**Povinné části:**

* název
* stopáž (= délka)
* žánr
* „logline“ – jedna věta, která vystihuje projekt (použití i v propagaci)
* abstrakt (max. 75 slov) – popis projektu, který ulehčí čtenáři pochopit podstatu projektu
* synopse/rozšířený námět – popis děje/situací (důraz je kladen na dějové linky, zvraty, konflikt), popis postav/aktérů a jejich konání, popis prostředí
* režijní explikace – zamyšlení režiséra (scenáristy) nad tématem a jeho vztahem k němu; také nástin režijních postupů, způsobu zpracování, formy
* produkčně-realizační aspekty – odhad počtu natáčecích dnů, počtu kamer, požadavků na techniku, počet dnů v předprodukci a postprodukci (zachytává hlavní technické aspekty ve vztahu k náročnosti projektu, je spíše nástinem schopnosti autora uvažovat nad touto částí práce než komplexním prokázáním těchto schopností)
* producentská rozvaha – organizační náročnost projektu, možnosti distribuce (s důrazem na diváka), specifika propagace
* Obhlídkové fotografie/video

**Volitelné části:**

* návrhy odborných konzultantů
* návrh režiséra/kreativního producenta
* návrh postupu fundraisingu
* vztah projektu k projektům s obdobným tématem/formou
* další

Očekávaný rozsah: 3–5 NS.

**Literatura**

**Povinná:**

Motal, Jan. Základní problémy dramaturgie. In: Motal, J. a kol. Nové trendy v médiích II. 2012. S. 45 – 80

Novotný, J, D. Budování příběhu aneb demiurgie versus dramaturgie. 2007. Příslušné pojmy.

Nichols, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 2010.

**Doporučená literatura:**

Aronsonová, Linda. Scénář pro 21. století. 2014.

Nichols, Bill. Engaging Cinema. 2010. s. 99-135

Palúch, Martin. Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989.

Gogola ml., J. Smrt dokumentárnímu filmu. Ať žije film. 2001.

BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 2., dopl. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 145 s.

GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. Translated by Ladislav Šerý. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s.

DO. Sborníky textů o dokumentu. Jihlava: JSAF, 2003–2008.

PLANTINGA, Carl R. Rhetoric and representation in nonfiction film. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. x, 255.