

**МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ**

**ФАКУЛЬТЕТ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
КАФЕДРА ТЕЛЕБАЧЕННЯ**

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Гарант освітньої програми
Світлана РИБАЛКО

31.08. 2021 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з навчальної роботи
Інна СТАШЕВСЬКА

31.08. 2021 р.

**СИЛАБУС
навчальної дисципліни**

«ЗОБРАЖАЛЬНЕ ТА ЗВУКОВЕ РІШЕННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТВОРУ»

Освітньо-професійна програма – Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Спеціальність – 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Галузь знань – 02 Культура і мистецтво

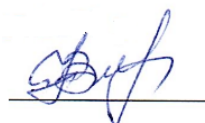
Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Силабус склав:

доктор мистецтвознавства,
доцент кафедри телебачення
Володимир МИСЛАВСЬКИЙ;
кандидат філософських наук,
старший викладач
Дмитро КОНОВАЛОВ

Силабус затверджено на засіданні кафедри телебачення
Протокол № 1 від «17» серпня 2021 р.

Завідувач кафедри телебачення,
кандидат мистецтвознавства, доцент

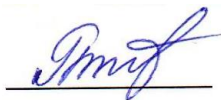

Наталія МАРХАЙЧУК

Силабус погоджено на засіданні ради факультету аудіовізуального мистецтва,

Протокол № 2 від «31» серпня 2021 р.

Голова ради факультету АВМ,
доктор мистецтвознавства, доцент

Наталія РЯБУХА

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ

1	Назва дисципліни	ЗОБРАЖАЛЬНЕ ТА ЗВУКОВЕ РІШЕННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТВОРУ	
2	Викладач	Дмитро Олександрович Коновалов	
	Контактні дані викладача-2	doctransformazija@gmail.com 066-798-42-47	
4	Статус дисципліни (обов'язкова чи вибіркова)	ВИБІРКОВА	
5	Рік підготовки	1	
6	Семестр	2	
		ДФН	ЗФН
7	Лекції (год.)	20	5
8	Семінарські заняття (год.)		
9	Практичні заняття (год.)	26	6
10	Самостійна робота (год.)	100	137
11	Індивідуальна робота (год.)	4	2
12	Кількість кредитів	5	
13	Загальна кількість годин	150	
14	Види / форми поточного контролю	поточне опитування, робота на практичних заняттях, виконання завдань СРС, індивідуальні завдання під час індивідуальних занять	
	Вид підсумкового контролю	ЗАЛК	

2. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Місце дисципліни в програмі навчання

Навчальна дисципліна «Зображальне та звукове рішення аудіовізуального твору» надає для студентів галузі знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» на другому (магістерському) рівні вищої освіти сучасну теоретичну та практичну підготовку з виробництва та просування кіно,- теле, відеотворів.

Дисципліна пропонується для вибору у 2 семестрі 1 року навчання і передбачає ряд лекційних, практичних та індивідуальних занять. Підсумкова форма контролю ЗАЛК.

2.2. Пререквізити та постреквізити дисципліни

Дисципліна є курсом у ряду дисциплін, скерованих на набуття знань, умінь і навичок практичної роботи над власним проектом. Теоретичний матеріал дисципліни ґрунтується на знаннях, уміннях та навичках, набутих під час вивчення таких дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, як «Режисура аудіовізуальних творів», «Теорія і практика монтажу аудіовізуальних творів», «Звукорежисура аудіовізуальних творів», «Зображальна культура аудіовізуального твору» та ін., а також освітніх компонент магістерської програми, зокрема «Аудіовізуальне мистецтво в сучасній культурі», «Медіапродюсування», «Продакшн аудіовізуальних творів» та ін. Здобута у ході вивчення дисципліни система знань, умінь і навичок стане теоретичним та практичним підґрунтям для виробництва власних аудіовізуальних творів.

2.3. Мета навчальної дисципліни – формування у магістрів уявлення про сучасні методи пошуку, створенню та розвитку особистого візуального та звукового стилю.

2.4. Завдання вивчення дисципліни.

- ознайомити студентів з сучасними методами розвитку візуальної та звукової палітри в процесі роботи над аудіовізуальним твором;
- розкрити закономірності конструювання атмосфери аудіовізуального твору за допомогою візуальних та звукових нарративів;
- створити основу для подальшого розвитку власного візуального та звукового стилю;

Пройшовши курс студент має:

Знати: специфіку роботи над розвитком візуальної та звукової палітри, головні методи експериментів з візуальними та звуковими нарративами, володіти техніками розробки візуального стилю аудіовізуального твору, володіти техніками розробки музичної теми аудіовізуального твору;

Уміти: створювати та використовувати різні види атмосфери в процесі роботи над аудіовізуальним твором, розробляти візуальний настрій аудіовізуального твору, використовувати усі можливі візуальні та звукові нарративи;

Мати навички: створювати візуальну та звукову структуру аудіовізуального твору, розвивати можливості створення авторських візуальних та звукових рішень в процесі роботи над аудіовізуальним твором;

2.5. Найменування та опис компетентностей, формування яких забезпечує вивчення дисципліни.

Інтегральна компетентність: Здатність розв'язувати складні задачі в сфері виробництва аудіовізуальних творів або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності:

ЗК02. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК04. Здатність розробляти та керувати проектами.

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК07. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.

ЗК08. Здатність інтегрувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні творчі та наукові здобутки у сфері професійної діяльності та є основою для критичного осмислення актуальних проблем в галузі.

ЗК12. Здатність до орієнтування в особливостях художньо-виробничих тенденцій вітчизняного та міжнародного аудіовізуального процесу.

Спеціальні (фахові) компетентності:

ФК02. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної творчо-виробничої діяльності в аудіовізуальній сфері у професійній діяльності.

ФК03. Здатність застосовувати сучасні методи та засоби аналізу та прогнозування складних проблем професійної діяльності.

ФК04. Здатність приймати ефективні рішення при невизначених умовах та вимогах, управляти стратегічним розвитком та поточною діяльністю виробничого колективу в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва.

ФК05. Здатність до експертної та консультативної діяльності в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва.

ФК 12. Здатність керувати власною кар'єрою та безперервно продовжувати освіту;

ФК 15. Вміння здійснювати аналіз екранної продукції щодо її художніх та медійних особливостей, технологічних знахідок та труднощів на всіх стадіях виробництва, визначати жанрово-стильову та архітектонічну специфіку аудіовізуального твору.

ФК 16. Знання сучасних тенденцій розвитку аудіовізуального мистецтва, специфіки його видів, жанрово-стилістичних особливостей та інтерпретаційних стратегій.

ФК 19. Вміння використовувати у практичній діяльності новітні технологічні можливості творчого процесу, узгоджувати їх використання з образно-ідейним задумом.

ФК 24. Вміння здійснювати аналіз екранної продукції відповідно її художніх та медійних особливостей, технологічної специфіки на всіх стадіях виробництва.

2.6. Результати навчання даної освітньої компоненти деталізують такі програмні результати навчання (відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН України), як:

ПРН 2. Уміти застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні та вирішенні проблем теорії та практики аудіовізуального мистецтва та виробництва.

ПРН 4. Уміти застосовувати правові та етичні норми оцінки професійної діяльності, розробки та втілення аудіовізуальних проектів в умовах ситуаційної невизначеності.

ПРН 5. Використовувати релевантні дані для прийняття рішень в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва, відшукувати потрібні дані, аналізувати їх та оцінювати за допомогою сучасних методів та засобів роботи з даними.

ПРН 7. Оцінювати якість аудіовізуальних творів, враховувати ризики при їх виробництві.

ПРН 9. Вміти керувати професійним колективом.

ПРН 10. Розробляти та реалізовувати проекти створення та комерціалізації аудіовізуальних творів.

ПРН 11. Приймати оптимальні рішення у творчо-виробничій діяльності у складних непередбачуваних умовах.

ПРН 12. Популяризувати аудіовізуальні проекти в сучасних медіа.

ПРН 20. Креативно мислити відповідно до викликів часу та основних тенденцій в сфері аудіовізуального мистецтва, генерувати ідеї, бути рішучим у провадженні нових стратегій та творчих рішень у створенні аудіовізуальних творів.

ПРН 21. Реалізовувати на практиці поглиблені знання з теорії і практики аудіовізуального мистецтва та виробництва, менеджменту аудіовізуальної сфери.

ПРН 23. Проводити діяльність конкретного знімального колективу, організації в сфері аудіовізуального мистецтва відповідно до вимог та стандартів професійної творчо-виконавської та іншої діяльності.

3. ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Політика оцінювання. Перевірка та поточне оцінювання знань студентів денної форми навчання проводиться протягом семестру. Кожна оцінка виставляється відповідно до розроблених викладачем та заздалегідь оголошених студентам критеріїв, а також мотивується в індивідуальному порядку на вимогу студента.

У випадку не виконання студентом усіх передбачених робочою програмою форм поточного контролю він не допускається до заліку. Студент може здати борги на атестаційному / заліковому тижні (строго до взаємоузгодженого розкладу).

За рішенням кафедри студентам, які брали участь в позанавчальній науковій діяльності або виконували узгоджені з лектором індивідуальні форми роботи, присуджуються додаткові бали, кількість яких залежить від об'єму виконаної роботи на значимості досягнутих результатів.

3.2. Політика академічної поведінки та доброчесності.

Під час роботи в аудиторії необхідно бути взаємно толерантним, поважати думку іншого. Конфліктні ситуації мають відкрито обговорюватись в академічних групах з викладачем. У разі загострення конфлікту він має обговорюватись у порядку, визначеному відповідним положенням ХДАК.

Норми академічної етики: дисциплінованість; відповідальність; дотримання субординації; академічна доброчесність.

Плагіат та інші форми академічної недоброчесності є неприпустимими. У разі виявлення будь-якої форми плагіату завдання / робота не зараховується.

Використання під час аудиторної роботи гаджетів припустимо виключно з навчальною метою. Звук виклику мобільного телефону має бути відключеним.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ,

відповідно до затвердженої робочої програми

№ теми	Назви розділів і тем	ГОДИНИ								
		усього	денна форма				заочна форма			
			у тому числі				у тому числі			
			л	Інд.	пр	срс	л	Інд.	пр	срс
1. РОЗДІЛ 1. Візуальні рішення у структурі аудіовізуального твору										
1	• Візуальна досвідченість. • Як дивитися роботи старих майстрів.	12	2		2	8				
2	• Пошук авторського візуального стилю. • Розвиток особистої візуальної палітри	15	2	1	2	10	1		1	36
3	• Дослідження візуальних можливостей • Використання усіх можливих візуальних нарративів.	12	2		2	8		1		
4	• Розробка візуального настрою аудіовізуального твору. • Поезія натурального світла	15	2		2	10				
5	• Створення особистого візуального маніфесту • Створення Lookbook, як основи розвитку візуального авторського стилю	15	2	1	3	11	1		2	27
		69	10	2	11	46	2	1	3	63
РОЗДІЛ 2. Звукові рішення у структурі аудіовізуального твору										
6	• Розробка головної музичної теми фільму • Пошук самої простої мелодії.	18	2		3	12				
7	• Музична тема, як список питань та відповідей • Створення нарративної арки фільму	15	2	1	3	10	1		1	30
8	• Музична палітра для створення різної атмосфери в епізодах фільму • Створення власного абстрактного музичного інструменту	15	2		3	10		1		
9	• Методи визначення в яких сценах фільму музика не потрібна. • Головні помилки саунд дизайну	18	2	1	3	12	2		2	44
10	• Монтажний ритм як ритм секція • Як знайти темп фільму	15	2		3	10				
		81	10	2	15	54	3	2	3	74
РАЗОМ за семестр		150	20	4	26	100	5	2	6	137

Зміст лекцій визначається затвердженою у чинний спосіб робочою програмою.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ТА ЇХ ТЕМАТИКА

Сучасні практичні заняття — це форма навчального заняття, при якій науково-педагогічний працівник організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни шляхом виконання спеціально сформульованих завдань та сприяє формуванню вмій і навичок їх практичного застосування шляхом виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Практичні заняття мають важливе виховне та практичне значення і орієнтовані на вирішення наступних завдань:

- поглиблення, закріплення і конкретизацію знань, отриманих на лекціях, семінарах та в процесі самостійної роботи;
- розвитку умій спостерігати та пояснювати явища, що вивчаються;
- формування практичних умій і навичок, необхідних в професійній діяльності;

– розвитку самостійності (у структурі практичного заняття домінує самостійна робота студентів) тощо.

Тематика практичних занять

№ теми	НАЗВА ТЕМИ	години
РОЗДІЛ 1		
1	Інтерпретація штампів.	2
2	Аналіз візуальної структури фільмів «Сліпота», «Атомна блондинка».	2
3	Монтажні експерименти з складними поетичними формами.	2
4	Аналіз кольорової палітри у фільмі «Форма Води».	2
5	Аналіз медитативного ефекту фільмів Вонга Карвая.	3
РОЗДІЛ 2		
6	Аналіз саунд дизайну у пост апокаліптичних фільмах.	3
7	Аналіз фільмів з візуальною структурою стилізованою під різні школи живопису: «Зелений Лицар» та «Королева Марго».	3
8	Аналіз фільму «Рембрандт».	3
9	Розробка темпоритму аудіовізуального твору	3
10	Аналіз співпраці Стівен Спілберг/Джон Вільямс; Дарен Афроновски/Клінт Мансел; Тім Бертон/Данні Елфман;	3
Разом за семестр годин		26

Тематика індивідуальних занять

№ теми	НАЗВА ТЕМИ	години
РОЗДІЛ 1		
1-3	Робота з аудіовізуальними кліше.	2
4-5	Монтажні експерименти з складними поетичними формами.	2
РОЗДІЛ 2		
6-7	Аналіз проекту авторського аудіовізуального твору	2
8-10	Аналіз виконаного авторського аудіовізуального твору	2
Разом за семестр годин		4

6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студента є основним способом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових аудиторних занять, і є невід'ємною складовою процесу вивчення конкретної дисципліни. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять.

Підготовка до аудиторних занять, до проміжного й підсумкового контролю знань відбувається згідно робочої/навчальної програми. Під час підготовки передбачається ознайомлення та конспектування навчальної літератури, перегляд навчальних та художніх відеофільмів, робота з ілюстративним матеріалом.

№.№	НАЗВА ТЕМИ	годин
РОЗДІЛ 1		
1	Створення щоденника розвитку особистої візуальної палітри.	8
2	Розвиток візуального стилю за допомогою японської поезії.	10
3	Розвиток візуального стилю за допомогою класичної музики.	8
4	Експерименти с візуальними нарративами.	10
5	Розробка власних візуальних прийомів.	11
РОЗДІЛ 2		

6	Створення щоденника розвитку особистої музичної палітри.	12
7	Створення музикальної теми свого знайомого.	10
8	Створення музикальної теми локації.	10
9	Створення атмосфери сцени в фільмі за допомогою саунд дизайну.	12
10	Створення колекції унікальних музичних та звукових семплів.	10
	<i>Разом за семестр годин</i>	100

7. ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Форми навчальної роботи: лекції, семінарські, практичні та індивідуальні заняття, самостійна робота студентів.

Методи навчання. Основними методами навчання мають виступати методи, які забезпечують інноваційну модель проблемного навчання. Зокрема, такі, як проблемний (проблемного викладення); частково-пошуковий (евристичний); інтерактивні методи. Також під час викладання предмету викладач має, по можливості, використовувати індивідуальний (особистісний) підхід до студентів, який є основою особистісно зорієнтованого навчання

8. ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Перевірка та поточне оцінювання знань студентів денної форми навчання проводиться за 100-бальною шкалою. Загальний бал складається з суми балів з усіх видів навчальної роботи відповідно до структури кредитів / балів, отриманих протягом семестру.

Студент вважається таким, що успішно засвоїв курс, якщо він:

1. вільно володіє необхідною термінологією;
2. виконав усі заплановані викладачем завдання самостійної роботи;
3. під час теоретичного опитування вірно відповідає на поставлені запитання,

Форми оцінювання: поточне тестування, творчі есе, відповіді на семінарських заняттях, іспит (підсумковий контроль).

Завданням *поточного контролю* рівня знань є перевірка вивченого матеріалу, визначення ступеня його засвоєння, формування навичок самостійної роботи з текстами та спроможності їх осмислення та інтерпретації; навичок усної самопрезентації. Здійснюється під час аудиторних занять. На лекціях наприкінці пари може проводитися експрес-контроль (тестування, перевірка засвоєння ілюстративного матеріалу тощо). На семінарах оцінюються виступи за питаннями, що винесені на самостійну роботу, активність участі в диспутах, дискусіях тощо (див. відповідний пункт цього силабусу).

Проміжний контроль рівня знань передбачає перевірку виконаних протягом відповідних тем/модулів завдань самостійної роботи студентів та здійснюється під час проведення модульно-тематичних атестацій.

Підсумковий контроль виконується з метою оцінювання рівня знань, вмінь і навичок, отриманих студентом протягом семестру. Система підсумкового контролю передбачає оцінювання рівня знань всіх тем дисципліни.

Залік проводиться в усній формі. Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх навчальних завдань і наявності позитивних результатів з усіх форм поточного та проміжного контролю. Кількість балів, які студент може отримати за результатами іспиту, не може перевищувати 20 % від загальної кількості балів (100 балів).

8. КРИТЕРІЇ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Рейтинговий бал є «комплексним показником успішності студента, який визначається сумою фактично набраних рейтингових балів за усіма передбаченими заліковими модулями семестру і дає кількісну характеристику стану поточних навчальних досягнень студента з цієї дисципліни».

Оцінювання поточного контролю відбувається за наступними критеріями:

- якість виконання завдань самостійної роботи студентів;
- ступінь засвоєння фактичного та ілюстративного матеріалу;
- розуміння, рівень засвоєння питань (проблем), що вивчаються;
- якість підготовки презентацій з використанням сучасних професійних програмних засобів, тощо.

Розподіл балів, які отримують студенти

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	разом
поточний	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
проміжний (творчо-виконавські завдання)	30										30
										ЗАЛК	20
										РАЗОМ	100

Шкала оцінювання та критерії оцінювання

Сума балів за всі види	ECTS	Оцінка за національною шкалою та її критерії	
90 – 100	A	відмінно	вірно відповідає на поставлені запитання; вільно володіє термінологією та основними теоретичними поняттями з предмету; брав активну участь у практичних заняттях; виконані завдання СРС
82-89	B	добре	вірно відповідає на поставлені запитання, але не достатньо вільно володіє термінологією та основними теоретичними поняттями з предмету; брав активну участь у практичних заняттях; виконані завдання СРС
74-81	C		не завжди вірно відповідає на поставлені запитання, не достатньо вільно володіє термінологією та основними теоретичними поняттями з предмету; не завжди брав активну участь у практичних заняттях; виконані не всі завдання СРС
64-73	D	задовільно	не відповідає на усі поставлені запитання, не достатньо вільно володіє термінологією та основними теоретичними поняттями з предмету; не достатня участь у практичних заняттях; виконані не всі завдання СРС
60-63	E		не відповідає на усі поставлені запитання, не достатньо вільно володіє термінологією та основними теоретичними поняттями з предмету; не достатня участь у практичних заняттях; виконані не всі завдання СРС
35-59	F X	не зараховано з можливістю повторного складання	не відповідає на поставлені запитання, не вільно володіє термінологією та основними теоретичними поняттями з предмету; не брав участь у практичних заняттях; виконані не всі завдання СРС
0-34	F	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не відповідає на поставлені запитання, не володіє термінологією та основними теоретичними поняттями з предмету; не брав участь у практичних заняттях; не виконані завдання СРС

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Erik Knudsen. Finding the Personal Voice in Filmmaking. Springer Nature
2. Ken Dancyger. The Director's Idea. The Path to Great Directing. Elsevier Inc., 2006
3. Lloyd Kaufman. Make Your Own Damn Movie! Secrets of a Renegade director. St. Martin's Press, 2003
4. Michael Wareham Dean. \$30 Film School. Premier Press, 2003
5. Mick Hurbis-Cherrier. A Creative Approach to Narrative Filmmaking (Third Edition). Routledge, 2018
6. Neil Landau, Matthew Frederick. 101 Things I learned in Film School. Grand Central Publishing, 2010
7. Roy Frumkes and Rocco Simonelli. Shoot Me. Independent Filmmaking from Creative Concept to Rousing Release. Allworth Press, 2002
8. Switzerland AG, 2018
9. Vincent LoBrutto. The filmmaker's guide to production design. Allworth Press, 2002
10. Алфьорова З.І. Теоретико-методологічні засади вивчення екранних проявів етнічної ідентичності. *Мистецтвознаво України* : зб. наук. пр. К.: Акад. мистец. України, 2003. Вип. 3. С. 250–256.
11. Безклубенко С. Д. Відеологія: основи теорії екранних мистецтв. Київ : Альтерпрес, 2004. 328 с.
12. Букс Д. Н. Что такое фильм? / перекл. з англ. Харьков: Гуманитар. Центр, 2020. 240 с.
13. Вильярехо Э. Фильм: теория и практика / пер. с англ. А. А. Ильиной. Харьков: Гуманитар. Центр, 2015. 226 с.
14. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : В 5 т. Т. 1. Довиразне зображення. Київ: ДІТМ, 2000. 242 с.
15. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : В 5 т. Т. 2. Дія - драматургічні засади архітектоніки Київ: ДІТМ, 2000. 118 с.
16. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : В 5 т. Т. 3, ч. 1. Монтажна архітектоніка фільму. Кадрозчеплення Київ: ДІТМ, 2000. 157 с.
17. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : В 5 т. Т. 3, ч. 2. Монтажна архітектоніка фільму. Сюжетотворення Київ: ДІТМ, 2000. 146 с.
18. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : В 5 т. Т. 4, ч. 1. Архітектоніка кольору. Природа. Функції Київ: ДІТМ, 2000. 182 с.
19. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : В 5 т. Т. 4, ч. 2. Архітектоніка кольору. Видова специфіка кольору Київ: ДІТМ, 2000. 140 с.
20. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : В 5 т. Т. 5. Архітектоніка фільму як системне (структурне) утворення Київ: ДІТМ, 2000. 250 с.
21. Горпенко В. Г. Виразальні можливості монтажу. Київ: ДІТМ, 1999. 61 с.
22. Горпенко В. Г. Монтаж: Кіно. Телебачення : Моногр.; Київ: ДІТМ, 272 с.
23. Горпенко В. Г. Монтажене кадрозчеплення Київ: ДІТМ, 1999. 73 с.
24. Горпенко В. Г. С. Параджанов: перші кроки Київ: ДІТМ, 1999. 66 с.
25. Горпенко В. Г. Сюжетотворчі можливості монтажу Київ: ДІТМ, 1999. 62 с.
26. Горпенко В. Г. Телевізійна специфіка кольору. Кольоромузика. Київ: ДІТМ, 1999. 68 с.
27. Зубавіна І. Б. Час і простір у кінематографі. Київ : Щек, 2008. 447 с.
28. МакДональд К. Теорія фільмів / перекл. з англ. Харків : Гуманітарний центр, 2018. 236 с.
29. Погребняк Г. П. Авторський кінематограф у культурному просторі другої половини ХХ – початку ХХІ століття: монографія. Київ: НАКККіМ, 2020. 448 с.

30. Рибак-Акімов В. В. Зображення, слово, звук у художньому фільмі. Київ, 1967.
31. Скуратівський В. Екранні мистецтва у соціокультурних процесах ХХ століття. Генеза, структура, функція: в 2 ч. Київ, 1997. Ч. 1. 224 с.; Ч. 2. 229 с.
32. Ширман Р. Алхимия режиссуры. Киев : ЗАТ «Телерадиокурьер», 2008. 344 с.
33. Шклярєвський Г. Режисура. Морфологія і синтаксис екранних мистецтв. Київ : Альма-Прес, 2004. 320 с.

Internet resources

1. Introductory Film Studies 01: Shot Composition
<https://www.youtube.com/watch?v=O2AUPvoGwKI>
2. Introductory Film Studies 02: Camera Angle
<https://www.youtube.com/watch?v=iP4RZeDd6Z4&t=20s>
3. Introductory Film Studies 03: Editing <https://www.youtube.com/watch?v=z0j2nIulQDQ>
4. I Tried Living Like Christopher Nolan for 7 Days
<https://www.youtube.com/watch?v=qIPhG1g2yUo>
5. How to Shoot a Scene Using Basic Coverage <https://www.youtube.com/watch?v=oNePOOLv-ew>
6. The Directors Series https://www.youtube.com/results?search_query=The+Directors+Series
7. The BEST Cinematography Advice From Roger Deakins (His Philosophy of Cinematography)
<https://www.youtube.com/watch?v=p6zWyxNrHO0>
8. Ultimate Guide to Camera Shots: Every Shot Size Explained [The Shot List, Ep 1]
<https://www.youtube.com/watch?v=AyML8xuKfoc>
9. The Director Who Mastered The Art of Filming Faces
<https://www.youtube.com/watch?v=IK4KO0E5Ze0>
10. The Elements of a Great Film
<https://www.youtube.com/watch?v=7AFTM5pBOWE>

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

ФАКУЛЬТЕТ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
КАФЕДРА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Гарант освітньої програми
Світлана РИБАЛКО

31.08. 2021 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з навчальної роботи
Інна СТАШЕВСЬКА

31.08. 2021 р.

СИЛАБУС
навчальної дисципліни

«ЗОБРАЖАЛЬНЕ ТА ЗВУКОВЕ РІШЕННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТВОРУ»

Освітньо-професійна програма – Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Спеціальність – 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Галузь знань – 02 Культура і мистецтво

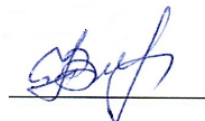
Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Силабус склали:

доктор мистецтвознавства,
доцент кафедри телебачення
Володимир МИСЛАВСЬКИЙ;
кандидат філософських наук,
старший викладач кафедри телебачення
Дмитро КОНОВАЛОВ;
викладач кафедри телебачення
Софія КОНОВАЛОВА

Силабус затверджено на засіданні кафедри телебачення
Протокол № 1 від «17» серпня 2021 р.

Завідувач кафедри телебачення,
кандидат мистецтвознавства, доцент

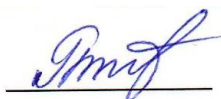

Наталія МАРХАЙЧУК

Силабус погоджено на засіданні ради факультету аудіовізуального мистецтва,

Протокол № 2 від «31» серпня 2021 р.

Голова ради факультету АВМ,
доктор мистецтвознавства, доцент

Наталія РЯБУХА

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ

1	Назва дисципліни	ЗОБРАЖАЛЬНЕ ТА ЗВУКОВЕ РІШЕННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТВОРУ	
2	Викладач-1 та його контактні дані	Володимир Наумович Миславський (лекції) cinema2@i.ua 067-578-13-00	
	Викладач-2 та його контактні дані	Софія Олександрівна Коновалова (семінарські, практичні заняття) vasofiyal@gmail.com 050-062-60-89	
4	Статус дисципліни (обов'язкова чи вибіркова)	вибіркова	
5	Рік підготовки	2	
6	Семестр	3	
7	Лекції (год.)	10	4
8	Семінарські заняття (год.)	10	2
9	Практичні заняття (год.)	10	2
10	Самостійна робота (год.)	60	82
11	Індивідуальна робота (год.)		
12	Кількість кредитів	3	
13	Загальна кількість годин	90	
14	Види / форми поточного контролю	поточне опитування, робота на практичних заняттях, виконання завдань СРС, індивідуальні завдання під час індивідуальних занять	
	Вид підсумкового контролю	ЗАЛІК	

2. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Місце дисципліни в програмі навчання

Навчальна дисципліна «Зображальне та звукове рішення аудіовізуального твору» надає для студентів галузі знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» на другому (магістерському) рівні вищої освіти теоретичну та практичну підготовку у сфері виробництва і продюсування аудіовізуальних творів та спрямована на формування фахових компетенцій з основних тенденцій сучасного кіно-, теле-, відеовиробництва.

2.2. Пререквізити та постреквізити дисципліни

Дисципліна є курсом у ряду дисциплін, скерованих на набуття знань, умінь і навичок практичної роботи над власним проектом. Теоретичний матеріал дисципліни ґрунтується на знаннях, уміннях та навичках, які магістри набувають під час вивчення таких дисциплін, як «Режисура аудіовізуальних творів», «Теорія і практика монтажу аудіовізуальних творів», «Майстерність оператора» та інші фахові дисципліни першого рівня підготовки фахівців за фахом 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», а також ряду практичних і частково теоретичних дисциплін з навчального плану другого рівня вищої освіти, а саме

«Аудіовізуальне мистецтво в сучасній культурі», «Основні тенденції медіапродюсування», «Практикум з виробництва аудіовізуальних творів» та ін.

Здобута магістрами у ході вивчення навчальної дисципліни система знань, умінь і навичок стане теоретичним та практичним підґрунтям для виробництва власних аудіовізуальних творів.

2.3. Мета навчальної дисципліни – формування у магістрів уявлення про сучасні методи пошуку, створенню та розвитку особистого візуального та звукового стилю.

2.4. Завдання вивчення дисципліни.

- ознайомити студентів з сучасними методами розвитку візуальної та звукової палітри в процесі роботи над аудіовізуальним твором;
- розкрити закономірності конструювання атмосфери аудіовізуального твору за допомогою візуальних та звукових нарративів;
- створити основу для подальшого розвитку власного візуального та звукового стилю;

Пройшовши курс студент має:

Знати: специфіку роботи над розвитком візуальної та звукової палітри, головні методи експериментів з візуальними та звуковими нарративами, володіти техніками розробки візуального стилю аудіовізуального твору, володіти техніками розробки музичної теми аудіовізуального твору;

Уміти: створювати та використовувати різні види атмосфери в процесі роботи над аудіовізуальним твором, розробляти візуальний настрій аудіовізуального твору, використовувати усі можливі візуальних та звукові нарративи;

Мати навички: створювати візуальну та звукову структуру аудіовізуального твору, розвивати можливості створення авторських візуальних та звукових рішень в процесі роботи над аудіовізуальним твором;

Міждисциплінарні зв'язки: навчальна дисципліна базується на знанні студентами загально-гуманітарних дисциплін, фундаментальних дисциплін та професійно-орієнтованих дисциплін у робочих навчальних планах спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво і виробництво.

2.5. Найменування та опис компетентностей, формування яких забезпечує вивчення дисципліни.

Інтегральна компетентність: Здатність розв'язувати складні задачі в сфері виробництва аудіовізуальних творів або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності:

ЗК02. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК04. Здатність розробляти та керувати проектами.

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК07. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.

ЗК08. Здатність інтегрувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні творчі та наукові здобутки у сфері професійної діяльності та є основою для критичного осмислення актуальних проблем в галузі.

ЗК 12. Здатність до орієнтування в особливостях художньо-виробничих тенденцій вітчизняного та міжнародного аудіовізуального процесу.

Спеціальні (фахові) компетентності:

ФК02. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної творчо-виробничої діяльності в аудіовізуальній сфері у професійній діяльності.

ФК03. Здатність застосовувати сучасні методи та засоби аналізу та прогнозування складних проблем професійної діяльності.

ФК04. Здатність приймати ефективні рішення при невизначених умовах та вимогах, управляти стратегічним розвитком та поточною діяльністю виробничого колективу в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва.

ФК05 Здатність до експертної та консультативної діяльності в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва

ФК 12. Здатність керувати власною кар'єрою та безперервно продовжувати освіту.

ФК 15. Вміння здійснювати аналіз екранної продукції щодо її художніх та медійних особливостей, технологічних знахідок та труднощів на всіх стадіях виробництва, визначати жанрово-стильову та архітектонічну специфіку аудіовізуального твору.

ФК 16. Знання сучасних тенденцій розвитку аудіовізуального мистецтва, специфіки його видів, жанрово-стилістичних особливостей та інтерпретаційних стратегій.

ФК 19. Вміння використовувати у практичній діяльності новітні технологічні можливості творчого процесу, узгоджувати їх використання з образно-ідейним задумом.

ФК 24. Вміння здійснювати аналіз екранної продукції відповідно її художніх та медійних особливостей, технологічної специфіки на всіх стадіях виробництва.

2.6. Результати навчання даної освітньої компоненти деталізують такі програмні результати навчання (відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН України), як:

ПРН 2. Уміти застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні та вирішенні проблем теорії та практики аудіовізуального мистецтва та виробництва.

ПРН 4. Уміти застосовувати правові та етичні норми оцінки професійної діяльності, розробки та втілення аудіовізуальних проєктів в умовах ситуаційної невизначеності.

ПРН 5. Використовувати релевантні дані для прийняття рішень в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва, відшукувати потрібні дані, аналізувати їх та оцінювати за допомогою сучасних методів та засобів роботи з даними.

ПРН 7. Оцінювати якість аудіовізуальних творів, враховувати ризики при їх виробництві.

ПРН 9. Вміти керувати професійним колективом.

ПРН 10. Розробляти та реалізовувати проєкти створення та комерціалізації аудіовізуальних творів.

ПРН 11. Приймати оптимальні рішення у творчо-виробничій діяльності у складних непередбачуваних умовах.

ПРН 12. Популяризувати аудіовізуальні проєкти в сучасних медіа.

ПРН 20. Креативно мислити відповідно до викликів часу та основних тенденцій в сфері аудіовізуального мистецтва, генерувати ідеї, бути рішучим у провадженні нових стратегій та творчих рішень у створенні аудіовізуальних творів.

ПРН 21. Реалізовувати на практиці поглиблені знання з теорії і практики аудіовізуального мистецтва та виробництва, менеджменту аудіовізуальної сфери.

ПРН 23. Проводити діяльність конкретного знімального колективу, організації в сфері аудіовізуального мистецтва відповідно до вимог та стандартів професійної творчо-виконавської та іншої діяльності.

3. ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Політика оцінювання. Перевірка та поточне оцінювання знань студентів денної форми навчання проводиться протягом семестру. Кожна оцінка виставляється відповідно до розроблених викладачем та заздалегідь оголошених студентам критеріїв, а також мотивується в індивідуальному порядку на вимогу студента.

У випадку не виконання студентом усіх передбачених робочою програмою форм поточного контролю він не допускається до заліку. Студент може здати борги на атестаційному / заліковому тижні (строго до взаємоузгодженого розкладу).

За рішенням кафедри студентам, які брали участь в позанавчальній науковій діяльності або виконували узгоджені з лектором індивідуальні форми роботи, присуджуються додаткові бали, кількість яких залежить від об'єму виконаної роботи на значимості досягнутих результатів.

3.2. Політика академічної поведінки та доброчесності.

Під час роботи в аудиторії необхідно бути взаємно толерантним, поважати думку іншого. Конфліктні ситуації мають відкрито обговорюватись в академічних групах з викладачем. У разі загострення конфлікту він має обговорюватися у порядку, визначеному відповідним положенням ХДАК.

Норми академічної етики: дисциплінованість; відповідальність; дотримання субординації; академічна доброчесність.

Плагіат та інші форми академічної недоброчесності є неприпустимими. У разі виявлення будь-якої форми плагіату завдання / робота не зараховується.

Використання під час аудиторної роботи гаджетів припустимо виключно з навчальною метою. Звук виклику мобільного телефону має бути відключеним.

4. ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ,

відповідно до затвердженої робочої програми

№ теми	Назви розділів і тем	Кількість годин								
		усього	ДФН				ЗФН			
			у тому числі				у тому числі			
			л	сем	пр	єрс	л	сем	пр	єрс
РОЗДІЛ 1										
1	• Асоціативне мислення у створенні візуальної структури	12	2	2		8	1	1	1	32
2	• Створення медитативного ефекту в кадрі	6			2	4				
3	• Асоціативна розкадровка на основі складних поетичних структур.	6		2		4				
4	• Розробка основної кольорової палітри фільму та колір-акцент у кадрі	6			2	4				
5	• Звуковий простір сцени фільму.	6	2			4	1			
РОЗДІЛ 2										
6	• Використання шумів: побутовий та недиегетичний звук у кадрі	12	2		2	8	1	1	1	50
7	• Стилзація фільму під школу голландського живопису.	12	2		2	8				
8	• Візуальна реконструкція картин Рембрандта.	6		2		4				
9	• Створення власних аудіовізуальних шаблонів	12		2	2	8				
10	• Найбільш відомі тандеми режисер/композитор	12	2	2		8	1			
РАЗОМ за семестр		90	10	10	10	60	4	2	2	82

Зміст лекцій визначається затвердженою у чинний спосіб робочою програмою.

5. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ та ЇХ ТЕМАТИКА

Сучасні практичні заняття — це форма навчального заняття, при якій науково-педагогічний працівник організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни шляхом виконання спеціально сформульованих завдань та сприяє формуванню вмінь і навичок їх практичного застосування шляхом виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Практичні заняття мають важливе виховне та практичне значення і орієнтовані на вирішення наступних завдань:

- поглиблення, закріплення і конкретизацію знань, отриманих на лекціях, семінарах та в процесі самостійної роботи;

- розвитку умінь спостерігати та пояснювати явища, що вивчаються;
- формування практичних умінь і навичок, необхідних в професійній діяльності;
- розвитку самостійності (у структурі практичного заняття домінує самостійна робота студентів) тощо.

Тематика практичних занять

№ теми	НАЗВА ТЕМИ	годин
РОЗДІЛ 1		
1	Інтерпретація штампів.	1
2	Аналіз візуальної структури фільмів «Сліпота», «Атомна блондинка».	1
3	Монтажні експерименти з складними поетичними формами.	1
4	Аналіз кольорової палітри у фільмі «Форма Води».	1
5	Аналіз медитативного ефекту фільмів Вонга Карвая.	1
РОЗДІЛ 2		
6	Аналіз саунд дизайну у пост апокаліптичних фільмах.	1
7	Аналіз фільмів з візуальною структурою стилізованою під різні школи живопису: «Зелений Лицар» та «Королева Марго».	1
8	Аналіз фільму «Рембрандт».	1
9	Розробка темпоритму аудіовізуального твору	1
10	Аналіз співпраці Стівен Спілберг/Джон Вільямс; Дарен Афроновски/Клінт Мансел; Тім Бертон/Данні Елфман;	1
Разом за семестр годин		10

6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студента є основним способом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових аудиторних занять, і є невід'ємною складовою процесу вивчення конкретної дисципліни. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять.

Підготовка до аудиторних занять, до проміжного й підсумкового контролю знань відбувається згідно робочої/навчальної програми. Під час підготовки передбачається ознайомлення та конспектування навчальної літератури, перегляд навчальних та художніх відеофільмів, робота з ілюстративним матеріалом.

№ теми	НАЗВА ТЕМИ	годин
РОЗДІЛ 1		
1	Робота з аудіовізуальними кліше. Інтерпретація штампів.	6
2	Аналіз візуальної структури фільмів «Сліпота», «Атомна блондинка».	6
3	Монтажні експерименти з складними поетичними формами.	6
4	Аналіз кольорової палітри у фільмі «Форма Води».	6
5	Аналіз медитативного ефекту фільмів Вонга Карвая.	6
6	Аналіз саунд дизайну у пост апокаліптичних фільмах.	6
7	Аналіз фільмів з візуальною структурою стилізованою під різні школи живопису: «Зелений Лицар» та «Королева Марго».	6
8	Аналіз фільму «Рембрандт».	6
9	Розробка темпоритму аудіовізуального твору	6
10	Аналіз співпраці Стівен Спілберг/Джон Вільямс; Дарен Афроновски/Клінт Мансел; Тім Бертон/Данні Елфман;	6
Разом за семестр годин		60

7. ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Перевірка та поточне оцінювання знань студентів денної форми навчання проводиться за 100-бальною шкалою. Загальний бал складається з суми балів з усіх видів навчальної роботи відповідно до структури кредитів / балів, отриманих протягом семестру.

Студент вважається таким, що успішно засвоїв курс, якщо він:

1. вільно володіє необхідною термінологією;
2. виконав усі заплановані викладачем завдання самостійної роботи;
3. під час теоретичного опитування вірно відповідає на поставлені запитання,

Форми оцінювання: поточне тестування, творчі есе, відповіді на семінарських заняттях, іспит (підсумковий контроль).

Завданням *поточного контролю* рівня знань є перевірка вивченого матеріалу, визначення ступеня його засвоєння, формування навичок самостійної роботи з текстами та спроможності їх осмислення та інтерпретації; навичок усної самопрезентації. Здійснюється під час аудиторних занять. На лекціях наприкінці пари може проводитися експрес-контроль (тестування, перевірка засвоєння ілюстративного матеріалу тощо). На семінарах оцінюються виступи за питаннями, що винесені на самостійну роботу, активність участі в диспутах, дискусіях тощо (див. відповідний пункт цього силабусу).

Проміжний контроль рівня знань передбачає перевірку виконаних протягом відповідних тем/модулів завдань самостійної роботи студентів та здійснюється під час проведення модульно-тематичних атестацій.

Підсумковий контроль виконується з метою оцінювання рівня знань, вмінь і навичок, отриманих студентом протягом семестру. Система підсумкового контролю передбачає оцінювання рівня знань всіх тем дисципліни.

Залік проводиться в усній формі. Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх навчальних завдань і наявності позитивних результатів з усіх форм поточного та проміжного контролю. Кількість балів, які студент може отримати за результатами іспиту, не може перевищувати 20 % від загальної кількості балів (100 балів).

8. КРИТЕРІЇ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Рейтинговий бал є «комплексним показником успішності студента, який визначається сумою фактично набраних рейтингових балів за усіма передбаченими заліковими модулями семестру і дає кількісну характеристику стану поточних навчальних досягнень студента з цієї дисципліни». Оцінювання поточного контролю відбувається за наступними критеріями:

- якість виконання завдань самостійної роботи студентів;
- ступінь засвоєння фактичного та ілюстративного матеріалу;
- розуміння, рівень засвоєння питань (проблем), що вивчаються;
- якість підготовки презентацій з використанням сучасних професійних програмних засобів, тощо.

Розподіл балів, які отримують студенти

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	разом	
поточний	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	
проміжний (творчо-виконавські завдання)	30										30	
											ЗАЛІК	20
											РАЗОМ	100

Кількість балів за виконання навчальних завдань нараховується з урахуванням наступних критеріїв:

- повнота розкриття проблемного питання;
- самостійність виконання завдань,
- своєчасність;
- креативність.

Шкала оцінювання та критерії оцінювання

Сума балів за всі види	ECTS	Оцінка за національною шкалою та її критерії	
90 – 100	A	відмінно	вірно відповідає на поставлені запитання; вільно володіє термінологією та основними теоретичними поняттями з предмету; брав активну участь у практичних заняттях; виконані завдання СРС
82-89	B	добре	вірно відповідає на поставлені запитання, але не достатньо вільно володіє термінологією та основними теоретичними поняттями з предмету; брав активну участь у практичних заняттях; виконані завдання СРС
74-81	C		не завжди вірно відповідає на поставлені запитання, не достатньо вільно володіє термінологією та основними теоретичними поняттями з предмету; не завжди брав активну участь у практичних заняттях; виконані не всі завдання СРС
64-73	D	задовільно	не відповідає на усі поставлені запитання, не достатньо вільно володіє термінологією та основними теоретичними поняттями з предмету; не достатня участь у практичних заняттях; виконані не всі завдання СРС
60-63	E		не відповідає на усі поставлені запитання, не достатньо вільно володіє термінологією та основними теоретичними поняттями з предмету; не достатня участь у практичних заняттях; виконані не всі завдання СРС
35-59	F X	не зараховано з можливістю повторного складання	не відповідає на поставлені запитання, не вільно володіє термінологією та основними теоретичними поняттями з предмету; не брав участь у практичних заняттях; виконані не всі завдання СРС
0-34	F	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не відповідає на поставлені запитання, не володіє термінологією та основними теоретичними поняттями з предмету; не брав участь у практичних заняттях; не виконані завдання СРС

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Erik Knudsen. Finding the Personal Voice in Filmmaking. Springer Nature
2. Ken Dancyger. The Director's Idea. The Path to Great Directing. Elsevier Inc., 2006
3. Lloyd Kaufman. Make Your Own Damn Movie! Secrets of a Renegade director. St. Martin's Press, 2003
4. Michael Wareham Dean. \$30 Film School. Premier Press, 2003
5. Mick Hurbis-Cherrier. A Creative Approach to Narrative Filmmaking (Third Edition). Routledge, 2018
6. Neil Landau, Matthew Frederick. 101 Things I learned in Film School. Grand Central Publishing, 2010
7. Roy Frumkes and Rocco Simonelli. Shoot Me. Independent Filmmaking from Creative Concept to Rousing Release. Allworth Press, 2002

8. Switzerland AG, 2018
9. Vincent LoBrutto. The filmmaker's guide to production design. Allworth Press, 2002
10. Алфьорова З.І. Теоретико-методологічні засади вивчення екранних проявів етнічної ідентичності. *Мистецтвознаво України* : зб. наук. пр. К.: Акад. мистец. України, 2003. Вип. 3. С. 250–256.
11. Безклубенко С. Д. Відеологія: основи теорії екранних мистецтв. Київ : Альтерпрес, 2004. 328 с.
12. Букс Д. Н. Что такое фильм? / перекл. з англ. Харьков: Гуманитар. Центр, 2020. 240 с.
13. Вильярехо Э. Фильм: теория и практика / пер. с англ. А. А. Ильиной. Харьков: Гуманитар. Центр, 2015. 226 с.
14. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : В 5 т. Т. 1. Довиразне зображення. Київ: ДІТМ, 2000. 242 с.
15. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : В 5 т. Т. 2. Дія - драматургічні засади архітектоніки Київ: ДІТМ, 2000. 118 с.
16. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : В 5 т. Т. 3, ч. 1. Монтажна архітектоніка фільму. Кадрозчеплення Київ: ДІТМ, 2000. 157 с.
17. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : В 5 т. Т. 3, ч. 2. Монтажна архітектоніка фільму. Сюжетотворення Київ: ДІТМ, 2000. 146 с.
18. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : В 5 т. Т. 4, ч. 1. Архітектоніка кольору. Природа. Функції Київ: ДІТМ, 2000. 182 с.
19. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : В 5 т. Т. 4, ч. 2. Архітектоніка кольору. Видова специфіка кольору Київ: ДІТМ, 2000. 140 с.
20. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : В 5 т. Т. 5. Архітектоніка фільму як системне (структурне) утворення Київ: ДІТМ, 2000. 250 с.
21. Горпенко В. Г. Виразальні можливості монтажу. Київ: ДІТМ, 1999. 61 с.
22. Горпенко В. Г. Монтаж: Кіно. Телебачення : Моногр.; Київ: ДІТМ, 272 с.
23. Горпенко В. Г. Монтажене кадрозчеплення Київ: ДІТМ, 1999. 73 с.
24. Горпенко В. Г. С. Параджанов: перші кроки Київ: ДІТМ, 1999. 66 с.
25. Горпенко В. Г. Сюжетотворчі можливості монтажу Київ: ДІТМ, 1999. 62 с.
26. Горпенко В. Г. Телевізійна специфіка кольору. Кольоромузика. Київ: ДІТМ, 1999. 68 с.
27. Зубавіна І. Б. Час і простір у кінематографі. Київ : Щек, 2008. 447 с.
28. МакДональд К. Теорія фільмів / перекл. з англ. Харків : Гуманітарний центр, 2018. 236 с.
29. Погребняк Г. П. Авторський кінематограф у культурному просторі другої половини ХХ – початку ХХІ століття: монографія. Київ: НАКККіМ, 2020. 448 с.
30. Рибак-Акімов В. В. Зображення, слово, звук у художньому фільмі. Київ, 1967.
31. Скуратівський В. Екранні мистецтва у соціокультурних процесах ХХ століття. Генеза, структура, функція: в 2 ч. Київ, 1997. Ч. 1. 224 с.; Ч. 2. 229 с.
32. Ширман Р. Алхимия режиссуры. Киев : ЗАТ «Телерадиокурьер», 2008. 344 с.
33. Шклярєвський Г. Режисура. Морфологія і синтаксис екранних мистецтв. Київ : Альма-Прес, 2004. 320 с.

Internet resources

1. Introductory Film Studies 01: Shot Composition
<https://www.youtube.com/watch?v=O2AUPvoGwKI>
2. Introductory Film Studies 02: Camera Angle
<https://www.youtube.com/watch?v=iP4RZeDd6Z4&t=20s>
3. Introductory Film Studies 03: Editing <https://www.youtube.com/watch?v=z0j2nIulQDQ>

4. I Tried Living Like Christopher Nolan for 7 Days

<https://www.youtube.com/watch?v=qIPhG1g2yUo>

5. How to Shoot a Scene Using Basic Coverage <https://www.youtube.com/watch?v=oNePOOLv-ew>

6. The Directors Series https://www.youtube.com/results?search_query=The+Directors+Series

7. The BEST Cinematography Advice From Roger Deakins (His Philosophy of Cinematography)

<https://www.youtube.com/watch?v=p6zWyxNrHO0>

8. Ultimate Guide to Camera Shots: Every Shot Size Explained [The Shot List, Ep 1]

<https://www.youtube.com/watch?v=AyML8xuKfoc>

9. The Director Who Mastered The Art of Filming Faces

<https://www.youtube.com/watch?v=IK4KO0E5Ze0>

10. The Elements of a Great Film

<https://www.youtube.com/watch?v=7AFTM5pBOWE>