

**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
Ірина СТАШЕВСЬКА



31.08. 2021 р.

**СИЛАБУС
навчальної дисципліни**

«ПРАКТИКУМ З ВИРОБНИЦТВА ЕКРАННИХ ТВОРІВ»

Освітньо-професійна програма – Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Спеціальність – 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Галузь знань – 02 Культура і мистецтво

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

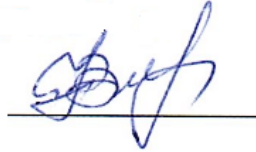
Силабус склали:

кандидат мистецтвознавства, старший викладач Наталія ЧЕРКАСОВА

кандидат філософських наук, старший викладач Дмитро КОНОВАЛОВ

Силабус затверджено на засіданні кафедри телебачення
Протокол № 1 від «27» 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	Практикум з виробництва екранних творів	
2	Викладач-1 та його контактні дані	Черкасова Наталія Олександрівна kinonat.kh@gmail.com 066 709 20 17	
3	Викладач-2 та його контактні дані	Коновалов Дмитро Олександрович doctransformazija@gmail.com 066-798-42-47	
4	Статус дисципліни (обов'язкова чи вибіркова)	обов'язкова	
5	Рік підготовки	2	
6	Семестр	3й семестр	
	Форма навчання	ДФН	ЗФН
7	Лекції (год.)		
8	Практичні (семінарські, лабораторні) заняття (год.)	20	4
9	Індивідуальна робота (год.)	10	3
10	Самостійна робота (год.)	60	53
11	Кількість кредитів	2 (протягом 3 сем.)	
12	Загальна кількість годин	90	
13	Види поточного контролю	поточне опитування, робота на практичних заняттях, виконання завдань СРС	
14	Вид підсумкового контролю	іспит	

2. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Місце дисципліни в програмі навчання

Курс «Практикум з виробництва екранних творів» має вагомe значення серед обов'язкових дисциплін в структурі навчального плану професійної підготовки магістрів аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Сучасна кіно-, телеіндустрія та високий рівень технологій створення екранного зображення дозволяє реалізувати будь-які задуми, а тому магістри повинні досконало володіти ними для створення конкурентоздатного аудіовізуального контенту. Особливо важливим для майбутніх фахівців є поєднання практичних вмінь та навичок з теоретичними знаннями, що сприяють більш глибокому осмисленню та розумінню специфіки аудіовізуальної творчості, розвитку творчого потенціалу особистості, самостійного критичного мислення, ціннісних орієнтацій, адекватних соціокультурним реаліям.

2.2. Пререквізити та постреквізити дисципліни

На сучасному етапі актуалізується проблема впливу аудіовізуальної культури на інтелектуальне й гуманітарно-культурне поле суспільства. Курс «Практикум з

виробництва екранних творів» спрямований на формування фахових компетенцій здобувача вищої освіти в сфері кіно і телебачення. Він забезпечує отримання базових знань, формування необхідних умінь та напрацювання фахових навичок, що надають змогу здобувачеві бути конкурентноздатним на ринку праці в галузі аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Теоретичний матеріал дисципліни переважно ґрунтується на знаннях, уміннях та навичках, набутих студентами під час вивчення таких нормативних та вибіркових дисциплін за першим рівнем вищої освіти, як «Режисура аудіовізуальних творів», «Звукорежисура аудіовізуальних творів», «Виробництво аудіовізуальних творів», «Теорія і практика монтажу аудіовізуальних творів», «Основи візуальної культури», «Аудіальна структура екранного образу», «Історія кіно і телебачення» та ін.

Курс «Практикум з виробництва аудіовізуальних творів» завершує цикл практичних дисциплін. Він спрямований на узагальнення отриманих фахових знань та їх застосування у майбутній практичній або педагогічній діяльності.

2.3. Мета вивчення дисципліни – розкрити особливості роботи режисера у сфері аудіовізуального мистецтва і виробництва, специфіку авторської діяльності над кожним етапом підготовки екранного твору; підготовка кваліфікаційної екранної роботи та її захист як свідчення фахової спроможності здобувача.

2.4. Завдання вивчення дисципліни.

1. Оволодіти методикою режисерського аналізу драматургічного матеріалу.
2. Проаналізувати становлення жанрово-видових форм телевізійного мовлення в контексті їх історичного розвитку;
3. Визначити особливості підготовки і створення телевізійних матеріалів у різних жанрах.
4. Виявити специфіку авторської розробки теми на різних етапах реалізації аудіовізуального проєкту.
5. Визначити ефективні виразні засоби у процесі продукування аудіовізуального твору.
6. Забезпечити цілісність екранного твору.

Пройшовши курс студент має:

знати:

- основні тенденції розвитку сучасного телевізійного мовлення в Україні і світі;
- особливості структури екранного твору, сюжетотворення залежно від обраної жанрово-видової форми;
- основні прийоми відтворення реальності на екрані;
- усвідомлювати зв'язки між розвитком технологій та можливостями аудіовізуальних мистецтв;
- багатоаспектно вивчати актуальну тему, пояснювати й інтерпретувати факти, розрізняти головне і другорядне;
- визначати особливості цільової аудиторії в процесі виробництва і споживання аудіовізуальної продукції;
- етичні норми та професійні стандарти роботи на телебаченні;

вміти:

- продукувати нові ідеї;
- спостерігати і відбирати факти, події, явища, які становитимуть тематичну основу екранного твору;
- формувати режисерський задум екранного твору;
- створювати режисерський сценарій, розкадровку, календарно-постановочний план телевізійного твору;
- керувати творчо-виробничим колективом;

- володіти методологією та методикою наукового пізнання сучасних проблем аудіовізуального мистецтва та виробництва;
- застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні та вирішенні проблем теорії та практики аудіовізуального мистецтва та виробництва
- володіти методами та організаційними дослідницькими та інноваційними процедурами у професійній діяльності;
- вільно орієнтуватися, формувати та співвідносити інформаційний, виразний та образний рівні змісту;

мати навички:

- аналізу контенту щодо його художніх і медійних особливостей;
- дослідження художньо-виразальних принципів становлення тексту твору в контексті часу;
- популяризації аудіовізуальних проєктів в сучасних медіа;
- керування творчо-виробничим колективом;
- працювати у тісній взаємодії заради створення якісного аудіовізуального контенту і з урахуванням термінів виконання творчого завдання.

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

Загальні компетентності:

- ЗК02. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
- ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
- ЗК04. Здатність розробляти та керувати проєктами.
- ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
- ЗК07. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.

Професійні 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.
- ФК05. Здатність до експертної та консультативної діяльності в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва
- ФК 12. Здатність керувати власною кар'єрою та безперервно продовжувати освіту.

2.6. Результати навчання:

- ПРН 7. Оцінювати якість аудіовізуальних творів, враховувати ризики при їх виробництві.
- ПРН 9. Вміти керувати професійним колективом.
- 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.

3. ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Політика виставлення оцінок. Перевірка та поточне оцінювання знань студентів 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 екзамену. 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 та 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.

Плагиат та інші форми академічної недоброчесності є неприпустимими. У разі виявлення будь-якої форми плагиату 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 (на Зйсеместр), відповідно до затвердженої робочої програми

Назви тем	Кількість годин											
	денна форма						Заочна форма					
	усього	у тому числі					усьог о	у тому числі				
		л	п	лаб	інд	с.р.		л	п	лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розділ 1. Специфіка режисерської діяльності у різних жанрово-видових формах												
Тема 1. Трансформація ролі та функції «героя»	6		2			4						
Тема2. Особистість автора в неігр. кіно і телепрограмах	6		2			4	15		1		1	13
Тема3.Перегляд та аналіз кваліф. екранних робіт	3				1	2						
Разом	15		4		1	10	15		1		1	13

Розділ 2. Творчий задум і виразні засоби реалізації кваліфікаційної роботи												
Тема 4. Розробка творчого задуму	6		2			4	45	2	1	42		
Тема 5. Аналіт. робота над літ. першоосною	6		2			4						
Тема 6. Розробка зображ. рішення	9		2		1	6						
Тема 7. Розробка звукового рішення	9		2		1	6						
Тема 8. Візуально-режис. референси	9		2		1	6						
Тема 9. Затвердж. документації	6				2	4						
Разом	45		10		5	30	45		2		1	42
Розділ 3. Творча практика і сприйняття аудіовізуального твору												
Тема 10. Технологія виробництва та її вплив на ест. якість	6		2			4	30	1	1	28		
Тема 11. Аналіз реалізації автор. задуму	12		2		2	8						
Тема 12. Презентація кваліф. екранної роботи	12		2		2	8						
Разом	30		6		4	20	30		1		1	28
Усього годин	90		20		10	60	90		4		3	83

5. 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.

Зміст самостійної роботи студентів

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Опрацювання рекомендованої літератури за темою	6
2	Розробка творчого задуму	6
3	Розробка драматургічної структури майбутньої екранної роботи	6

4	Аналітична робота над розробкою екранного твору	6
5	Розробка зображального рішення	6
6	Розробка звукового рішення	6
7	Візуально-режисерські референси	6
8	Підготовка необхідної документації	6
9	Технологія виробництва та її вплив на естетичну якість	6
10	Підготовка аналітичних та ілюстративних матеріалів до презентації власного екранного твору	6
Разом		60

6. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Форми організації навчального процесу: практичні заняття, індивідуальні заняття, самостійна робота студента.

Методи навчання: лекція-дискусія, ділова ігра, коуч-технології, демонстрація, пояснювально-ілюстративний, роз'яснення та інструкції до практичних завдань.

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

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

Форми оцінювання: робота на практичних заняттях, поточне опитування, екзаменаційний показ (підсумковий контроль).

Завданням *поточного опитування* 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.

Робота на практичних заняттях передбачає перевірку виконаних протягом відповідних тем/модулів завдань самостійної роботи студентів та здійснюється під час проведення практичних занять.

Підсумковий контроль проводиться у формі **іспиту** і виконується з метою оцінювання рівня знань, вмінь і навичок, отриманих студентом протягом усього терміну вивчення курсу. Іспит відбувається у форматі показу виконаних практичних завдань / аудіовізуального твору.

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 практичного матеріалу;
- розуміння, рівень засвоєння теоретичних і виробничих проблем;
- якість виконання екранної роботи.

Розподіл балів, які отримують студенти

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

Розділ 1			Розділ 2						Розділ 3			
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	
5	5	5	5	5	8	8	8	8	7	8	8	
ІСПИТ (показ)											20	
ЗАГАЛОМ											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

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Література

1. Брюховецька Л. Приховані фільми. Українське кіно 1990-х. Київ, 2003. 384 с.
2. Вильярехо Эм. Фильм. Теория и практика. Харків, 2015. 228 с.
3. Владимиров В. История украинської журналістики (1917-1991): навч. посібник. Київ: МАУП, 2007. 172 с.
4. Горпенко В. Монтаж: кино, телевидение. Київ, 2004. 271 с.
5. Горпенко В. Архітектоніка кадру. Кадр. Монтаж. Київ, 1997. 231 с.
6. Горпенко В. Кіносценарій як специфічна форма організації дії. Київ, 1999. 21 с.
7. Горпенко В. Функції кольору в кіно та телебаченні. Київ, 1999. 55 с.
8. Горпенко В. Монтажное кадрозчеплення. Київ, 1999. 73 с.
9. Горпенко В. Телевизионная специфика цвета. Цветомузыка. Київ, 1999. 68 с.
10. Здоровега В. Теорія й методика журналістської творчості. Львів: ПАІС, 2004. 268 с.
11. Зубавіна І. Б. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті. Київ, 2007. 296 с.
12. Ілляшенко В. Історія українського кіномистецтва. Київ, 2004. 412 с.
13. Ілляшенко В. Книга режисури. Київ: Вік, 2002. 144 с.
14. Кісін В. Режисра як мистецтво та професія. К.: Видавничий дім «КМ Academia», 1999. 267 с.
15. Кракауер Зігфрід. Від Калігарі до Гітлера – психологічна історія німецького кіна. Київ, 2009. 384 с.
16. Мащенко І. Телевізійні аномалії. Мас-медійні історії в деталях. Київ: вид-во Телерадіокур'єр. 2005. 216 с.
17. Медынский С. Компонуем кинокадр. Москва: Искусство, 1992. 241 с.
18. Плавник А. Основные этапы развития аудиовизуальных СМИ: Учебно-методическое пособие. Минск, 2003г. 105 с.30.
19. Роднянський О. Виходить продюсер. Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. 408 с.
20. Скуратівський В. Екранні мистецтва у соціокультурних процесах ХХ ст.: Генеза, Структура, Функція. Київ, 1997. Ч2. 229 с.
21. Туркин В. Драматургия кино. Очерки по теории и практике киносценария: Учебное пособие. Москва: ВГИК, 2007. 320 с.
22. Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання: зб. наук. статей / упоряд. Л.Брюховецька. Київ : Задруга, 2010. 252 с.
23. Чміль Г. Екранна культура: плюральність проявів. Харків, 2003.345 с.
24. Чубасов В. Введення до фаху «Кінотелемайстерність». К., 2005. 483 с.
25. Ширман Р. Телевізійна режисра. Майстер-клас. Київ: ЗАТ «Телерадіокур'єр», 2004. 200 с.
26. Ширман Р. Алхимия режиссуры. Київ.: ТРК, 2006. 432 с.
27. Шкляревський Г., Терещенко Ю. Режисра. Морфологія і синтаксис екранних мистецтв. Київ: Альма-Прес, 2004. 320 с.
28. Эблан Дэн. Цифровая съёмка и режиссура. С.Пб., «Вильямс», 2003. 216 с.
29. Яковець А. Телевізійна журналістика: теорія і практика: [підручник]. Київ: Вид. дім Києво-Могилян. акад., 2007. 239 с.

Інформаційні ресурси

Бібліотека журналіста – URL: <http://www.evartist.narod.ru/>

Державне агентство України з питань кіно – URL: <http://dergkino.gov.ua/>

Інтернет-видання «ДетекторМедіа» – URL: <http://detector.media/>

Інтернет-видання «Телекритика» – URL: <http://www.telekritika.ua>
Інтернет-журнал про авторське кіно «Cineticle» – URL: <http://cineticle.com/>
Національна спілка кінематографістів України – URL: <http://www.ukrkino.com.ua/home/>
Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення –
URL: https://www.nrada.gov.ua/claim_cat/tehnichni-problemy-yakist-sygnalu/
Офіційний сайт 1+1 – URL: <https://1plus1.ua/ru/1plus1video>
Офіційний сайт СТБ – URL: <https://www.stb.ua/>
Офіційний сайт ICTV – URL: <https://ictv.ua>
Офіційний сайт Інтер – URL: <https://inter.ua/>
Офіційний сайт Україна – URL: <https://kanalukraina.tv/>
Офіційний сайт UA: Перший – URL: <https://tv.suspilne.media/>
Офіційний сайт UA: Культура – URL: <https://culture.suspilne.media/>
Офіційний сайт Громадське телебачення – URL: <https://hromadske.ua/genre/>

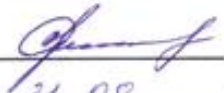
**МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ**

ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

КАФЕДРА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Гарант освітньої програми
Світлана РИБАЛКО


31.08. 2020 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з навчальної роботи
Інна СТАЩЕВСЬКА


31.08. 2020 р.

**СИЛАБУС
навчальної дисципліни**

«ПРАКТИКУМ З ВИРОБНИЦТВА ЕКРАННИХ ТВОРІВ»

Освітньо-професійна програма – Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Спеціальність – 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Галузь знань – 02 Культура і мистецтво

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)


Харків – 2020

Силабус склав:
кандидат філософських наук, старший викладач кафедри телебачення
Дмитро Коновалов

Силабус затверджено на засіданні кафедри телебачення
Протокол № 1 від «30» серпня 2020 р.

Завідувач кафедри телебачення,

кандидат мистецтвознавства, доцент



Наталія МАРХАЙЧУК

Силабус погоджено на засіданні ради факультету кіно-, телемистецтва

Протокол № 2 від «31» серпня 2020 р.

Голова ради факультету кіно-, телемистецтва

доктор мистецтвознавства, доцент



Наталія РЯБУХА

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ

1	Назва дисципліни	Практикум з виробництва екранних творів
2	Викладач	Дмитро Коновалов (лекції, практичні, індивідуальні)
	Контактні дані викладача-2	doctransformazija@gmail.com 066-798-42-47
4	Статус дисципліни (обов'язкова чи вибіркова)	обов'язкова
5	Загальна кількість кредитів на дисципліну (2-3 семестри)	5: 2 упродовж 2 семестр; 3 упродовж 3 семестру
6	Загальна кількість годин на дисципліну (2-3 семестри)	150
7	Рік підготовки	1
8	Семестр	2 семестр
9	Лекції (год.) у 2 семестрі	10
10	Семінарські заняття (год.) у 2 семестрі	
11	Практичні заняття (год.) у 2 семестрі	10
12	Самостійна робота (год.) у 2 семестрі	40
13	Індивідуальна робота (год.)	
14	Види / форми поточного контролю	поточне опитування, робота на практичних заняттях, виконання завдань СРС, індивідуальні завдання
15	Вид підсумкового контролю	залік

2. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Місце дисципліни в програмі навчання

Курс «Практикум з виробництва екранних творів» має вагоме значення серед обов'язкових дисциплін в структурі навчального плану професійної підготовки магістрів аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Сучасна кіно-, телеіндустрія та високий рівень технологій створення екранного зображення дозволяє реалізувати будь-які задуми, а тому магістри повинні досконало володіти ними для створення конкурентоздатного аудіовізуального контенту. Особливо важливим для майбутніх фахівців є поєднання практичних вмінь та навичок з теоретичними знаннями, що сприяють більш глибокому осмисленню та розумінню специфіки аудіовізуальної творчості, розвитку творчого потенціалу особистості, самостійного критичного мислення, ціннісних орієнтацій, адекватних соціокультурним реаліям.

2.2. Пререквізити та постреквізити дисципліни

На сучасному етапі актуалізується проблема впливу аудіовізуальної культури на інтелектуальне й гуманітарно-культурне поле суспільства. Курс «Практикум з виробництва екранних творів» спрямований на формування фахових компетенцій

здобувача вищої освіти в сфері кіно і телебачення. Він забезпечує отримання базових знань, формування необхідних умінь та напрацювання фахових навичок, що надають змогу здобувачеві бути конкурентноздатним на ринку праці в галузі аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Теоретичний матеріал дисципліни переважно ґрунтується на знаннях, уміннях та навичках, набутих студентами під час вивчення таких нормативних та вибіркових дисциплін за першим рівнем вищої освіти, як «Режисура аудіовізуальних творів», «Звукорежисура аудіовізуальних творів», «Виробництво аудіовізуальних творів», «Теорія і практика монтажу аудіовізуальних творів», «Основи візуальної культури», «Аудіальна структура екранного образу», «Історія кіно і телебачення» та ін.

Курс «Практикум з виробництва аудіовізуальних творів» завершує цикл практичних дисциплін. Він спрямований на узагальнення отриманих фахових знань та їх застосування у майбутній практичній або педагогічній діяльності.

2.3. Мета вивчення дисципліни – розкрити особливості роботи режисера у сфері аудіовізуального мистецтва і виробництва, специфіку авторської діяльності над кожним етапом підготовки екранного твору; підготовка кваліфікаційної екранної роботи та її захист як свідчення фахової спроможності здобувача.

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

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.
Спеціальні компетентності	ФК02. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/ або інноваційної творчо-виробничої діяльності в аудіовізуальній сфер у професійній діяльності. ФК03. Здатність застосовувати сучасні методи та засоби аналізу та прогнозування складних проблем професійної діяльності. ФК05. Здатність до експертної та консультативної діяльності в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва ФК 12. Здатність керувати власною кар'єрою та безперервно продовжувати освіту.
Програмні результати навчання:	ПРН 7. Оцінювати якість аудіовізуальних творів, враховувати ризики при їх виробництві. ПРН 9. Вміти керувати професійним колективом. 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.

3. ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Політика виставлення оцінок. Перевірка та поточне оцінювання знань студентів 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 екзамену. 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 та значимості досягнених 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.

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

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

Міжпредметні зв'язки. Дисципліна є основоположним курсом у ряду дисциплін, скерованих на набуття знань, умінь і навичок практичної роботи над власним проектом. Теоретичний матеріал дисципліни у значній мірі ґрунтується на знаннях, уміннях та навичках, які студенти набувають під час вивчення таких дисциплін, як «Основи режисури аудіовізуальних творів», «Теорія і практика монтажу аудіовізуальних творів», «Цифрове ТБ і медіакомунікації», та ін.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ п/п	Назва розділів, тем	Усього годин	Лекцій	Інд	Практ	Сам. роб.
1	<u>Тема 1.</u> Специфіка режисури сучасного авторського кіно. Сучасний кіносценарій. Жанроформи сучасного авторського кіно. Засоби художньої виразності кінематографа.	12	2		2	8
2	<u>Тема 2.</u> Символ та образ в кіно Естетичні особливості авторського фільму. Особливості візуального тексту. Сучасні прийоми використання звуків у фільмі. Розробка «позакадрового» простору.	12	2		2	8
3	<u>Тема 3.</u> Художня оповідність у авторському кіно. Особливості авторського кіномонтажу. Робота режисера з монтажними	12	2		2	8

	конструкціями та візуальним ритмом.					
4	Тема 4. Історія трансформації авторського кіно. Спектр фільмів-переможців Канського фестивалю.	12	2		2	8
5	Тема 5. Перспективи і тенденції розвитку авторського кіно. Серіали, як нова площадка для авторського кіно. Web- documentary і трансмедійна документалістика. Сучасний аудіовізуальний ринок.	12	2		2	8
	Разом	60	10		10	40

Теми

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Визначення жанроформ сучасного авторського кіно.	2
2	Визначення естетичних особливостей авторського фільму.	2
3	Визначення особливостей візуального тексту авторського фільму.	2
4	Визначення сучасних прийомів використання звуків у фільмі.	2
5	Визначення особливостей монтажу авторського фільму.	2
	Разом	10

Зміст

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Написання реферату. Аналіз способів використання засобів художньої виразності у фільмах Мішеля Гондрі.	12
2	Режисерський щоденник з прикладами варіантів створення візуального ритму у фільмах Теренса Маліка.	8
3	Режисерський щоденник з прикладами варіантів створення позакадрового простору у фільмах Йоргена Лантімоса.	8
4	Написання реферату. Аналіз використання прийомів авторського кіно у сучасних серіалах.	12
	Разом	40

5. ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Форми навчальної роботи: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи навчання. Основними методами навчання мають виступати методи, які забезпечують інноваційну модель проблемного навчання. Зокрема, такі, як проблемний (проблемного викладення); частково-пошуковий (евристичний); методи коучинга; інтерактивний. Не менш важливими є й такі традиційні методи викладання, як пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний); репродуктивний, дослідницький.

Також під час викладання предмету викладач має, по можливості, використовувати індивідуальний (особистісний) підхід до студентів, який є основою особистісно зорієнтованого навчання

6. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Форми контролю: поточний, проміжний (рубіжний) та підсумковий.

Підсумковий контроль знань: залік.

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. Загальний бал складається з суми балів з усіх видів навчальної роботи згідно із структурою залікових кредитів та балів, отриманих під час іспиту/заліку (відповідно до навчального плану). Студент допускається до підсумкового контролю за умови виконання усіх навчальних завдань і наявності позитивних результатів з усіх попередніх форм контролю. Кількість балів, які студент може отримати на підсумковому контролі, не може перевищувати 15% від загальної кількості балів.

Методи контролю. Перевірка та поточне оцінювання знань студентів денної форми навчання проводиться протягом кожного семестру за 100-бальною шкалою. 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 рівня набутих компетентностей відбувається за рейтинговою накопичувальною системою шляхом поточного та підсумкового контролю знань.

Схема нарахування балів, які отримують студенти

Т 1	Т 2	Т 3	Т 4	Т 5	Підсумковий контроль	Виконання рекомендованих самостійних завдань	Сума
12	12	12	12	12	До 25	До 15	100

Критерії оцінювання результатів навчання:

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	Високий рівень виконання програмних завдань, участь у всіх практичних заняттях, вільна орієнтація в матеріалі, володіння відповідною лексикою, термінами та поняттями, здатність аналізувати, порівнювати візуальну інформацію, розуміти значення експертизи у майбутній професії	зараховано
82-89	B	Гарний рівень виконання програмних завдань, вільна орієнтація в матеріалі, участь у майже всіх практичних заняттях (не менше 90 %) , володіння відповідною лексикою, термінами та поняттями, здатність відтворити отримані знання	
74-81	C		
64-73	D	Задовільний рівень виконання 70 % програмних завдань, недостатньо вільне володіння спеціальною лексикою та термінологією, незначні прогалини в матеріалі курсу	
60-63	E		
35-59	FX	Незадовільний рівень виконання від 30 до 50 відсотків програмних завдань, слабке знання відповідної лексики та термінології, суттєві прогалини у матеріалі курсу	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	Незадовільний рівень виконання більше 50 % програмних завдань, фрагментарне відтворення матеріалу курсу, надто низький рівень спеціальної термінології, відсутність мотивації у навчанні	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

4. Рекомендована література

1. Барт Р. Риторика образу / пер. с фр. Г. К. Косиков // Барт Р. Избранные работы : Семиотика. Поэтика. Москва : Прогресс, 1989. С. 297–319.
2. Бодрі Ж.-Л. Ідеологічні ефекти базисного кінематографічного апарату / пер. з фр. // Кіно-Театр. 2004, № 5. С. 19–24.
3. Брюховецька Л. Приховані фільми. Українське кіно 1990-х. Київ, 2003. 384 с.
4. Вильярехо Эм. Фильм. Теория и практика. Харків, 2015. 228 с.
5. Владимиров В. Історія української журналістики (1917-1991): навч. посібник. Київ: МАУП, 2007. 172 с.
6. Горпенко В. Архітектура кадру. Кадр. Монтаж. Київ, 1997. 231 с.
7. Горпенко В. Кіносценарій як специфічна форма організації дії. Київ, 1999. 21 с.
8. Горпенко В. Монтаж: кино, телевидение. Київ, 2004. 271 с.
9. Горпенко В. Монтажное кадрозчепление. Київ, 1999. 73 с.
10. Горпенко В. Телевизионная специфика цвета. Цветомузыка. Київ, 1999. 68 с.
11. Горпенко В. Функції кольору в кіно та телебаченні. Київ, 1999. 55 с.
12. Здоровега В. Теорія й методика журналістської творчості. Львів: ПАІС, 2004. 268 с.
13. Зубавіна І. Б. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті. Київ, 2007. 296 с.
14. Ілляшенко В. Історія українського кіномистецтва. Київ, 2004. 412 с.
15. Ілляшенко В. Книга режисури. Київ: Вік, 2002. 144 с.
16. Кісін В. Режисура як мистецтво та професія. К.: Видавничий дім «КМ Academia», 1999. 267 с.
17. Кракауер Зігфрід. Від Калігарі до Гітлера – психологічна історія німецького кіна. Київ, 2009. 384 с.
18. Мащенко І. Телевізійні аномалії. Мас-медійні історії в деталях. Київ: вид-во Телерадіокур'єр. 2005. 216 с.
19. Медынский С. Компонуем кинокадр. Москва: Искусство, 1992. 241 с.
20. Плавник А. Основные этапы развития аудиовизуальных СМИ: Учебно-методическое пособие. Минск, 2003г. 105 с.30.
21. Роднянський О. Виходить продюсер. Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. 408 с.
22. Скуратівський В. Екранні мистецтва у соціокультурних процесах ХХ ст.: Генеза, Структура, Функція. Київ, 1997. Ч2. 229 с.
23. Стародубцева Л. В. Архітектура постмодернізму: історія, теорія, практика. К.: Спалах, 1998. 208 с.
24. Туркин В. Драматургия кино. Очерки по теории и практике киносценария: Учебное пособие. Москва: ВГИК, 2007. 320 с.
25. Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання: зб. наук. статей / упоряд. Л.Брюховецька. Київ : Задруга, 2010. 252 с.
26. Чміль Г. Екранна культура: плюральність проявів. Харків, 2003. 345 с.
27. Чубасов В. Введення до фаху «Кінотелемайстерність». К., 2005. 483 с.
28. Ширман Р. Алхимия режиссуры. Київ.: ТРК, 2006. 432 с.
29. Ширман Р. Телевізійна режисура. Майстер-клас. Київ: ЗАТ «Телерадіокур'єр», 2004. 200 с.
30. Шклярєвський Г., Терещенко Ю. Режисура. Морфологія і синтаксис екранних мистецтв. Київ: Альма-Прес, 2004. 320 с.
31. Эблан Дэн. Цифровая съёмка и режиссура. С.Пб., «Вильямс», 2003. 216 с.
32. Яковець А. Телевізійна журналістика: теорія і практика: [підручник]. Київ: Вид. дім Києво-Могилян. акад., 2007. 239 с