

Харківська державна академія культури
Факультет аудіовізуального мистецтва

КАТАЛОГ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ
для обрання вибіркових навчальних дисциплін
здобувачами освітньо-професійної програми
«КІНОТЕЛЕРЕЖИСУРА»
на 2026 – 2027 н.р.

ОСІННІЙ СЕМЕСТР

2й курс: один КЗВ (4 кредита)

3й курс: один КЗВ 3 кредита; два КЗВ по 4 кредита; один КЗВ 5 кредитів

4й курс: два КЗВ по 4 кредита; один КЗВ 5 кредитів

кредитів	Назва КЗВ	курс	Опис дисципліни	Кафедра (викладач)
4	Англомовні SOFT SKILLS для митців: мистецтво презентувати себе	3	Мета: формування у студентів творчих спеціальностей комплексу навичок для успішної міжнародної самопрезентації та професійної комунікації іноземною мовою	Борисова Аліна Олексіївна (кафедра психології, педагогіки та філології)
	Практична стилістика і літературне редагування	3	Мета: формування професійної мовної компетенції майбутніх фахівців у галузі культури, мистецтва та медіа (опанування стилістичних норм, формування навичок редагування, підвищення мовної культури, набуття вмінь працювати з текстами)	Білик О.М. (кафедра психології, педагогіки та філології)
	Кінематограф Східної Азії	3	Мета: ознайомити здобувачів вищої освіти з генезою і розвитком кінематографу Східної Азії. <i>Лекційні</i> заняття знайомлять з основними напрямками, видатними режисерами та стрічками у кінематографі Китаю, Кореї, Японії. Програмою передбачаються <i>переглядіві семінари</i> , аналіз художніх прийомів та історико-культурних контекстів	Рибалко С.Б. (кафедра мистецтвознавства)
	Аудіальна структура екранного образу	3	Мета: формування вміння одночасно «бачити і чути», поєднуючи зорові образи із аудіальним рядом для створення цілісного художнього враження, навчання студентів враховувати складну структуру звуку (мова, музика, шуми, тиша) як рівноцінний візуальному елемент екранної мови	Чайковська В.Б. (кафедра кінотелережисури та сценарної майстерності)
	Сучасний док.фільм (переглядово-аналітичний практикум)	3	Мета: поглиблене вивчення естетики, мови та тенденцій сучасного документалізму через поєднання перегляду видатних зразків кіно з їхнім фаховим аналізом, вироблення навичок концептуального аналізу аудіовізуальних творів, що допомагає майбутнім фахівцям формувати власний творчий почерк	Коновалов Д.О. (кафедра фотомистецтва та операторської майстерності)

4	Відеоарт та експериментальне відео	4	Мета: формування у здобувачів фахових компетентностей щодо використання відеотехнологій як інструменту художньої експресії; підготовка фахівців, які зможуть працювати в галузі медіамистецтва, створюючи якісний та інноваційний аудіовізуальний продукт	Мархайчук Н.В., Чайка М.А. (кафедра фотомистецтва та операторської майстерності)
	Практична стилістика і літературне редагування	4	Мета: формування у майбутніх фахівців професійної мовної компетентності та навичок створення і вдосконалення текстів для аудіовізуальних творів; оволодіння нормами літературної мови; навички літературного редагування текстів; курс спрямований на те, щоб випускник міг вільно й грамотно оперувати словом як одним із головних виразних засобів у кіно, телебаченні та цифрових медіа	Білик О.М. (кафедра психології, педагогіки та філології)
	Емоційний інтелект в АВМ	4	Мета: формування комплексу м'яких навичок (soft skills), необхідних для успішної творчої та комунікативної діяльності в медіасфері, а саме: розвиток здатності розуміти емоції учасників знімальної групи або продакшну для ефективного лідерства та розв'язання конфліктів; вивчення механізмів емоційного сприйняття аудіовізуального контенту, що дозволяє створювати глибший психологічний зв'язок між твором та аудиторією; усвідомлення власних емоційних тригерів для їх використання як інструментів художньої виразності тощо	Літинська Ю.В. (кафедра аудіовізуальних медіа та медіакомунікацій)
	Творче портфоліо для медіаіндустрій	4	мета: формування навичок професійної самопрезентації та систематизація творчих досягнень студента для успішного виходу на ринок праці; систематизація творчого доробку; оволодіння інструментами самопрезентації; розуміння вимог медіаринку; маркетингова грамотність (здобуття знань про те, як правильно презентувати свої компетенції, скласти професійне резюме (cv) та супровідні листи в контексті аудіовізуальної індустрії). Курс є завершальним етапом підготовки, який перетворює академічні знання та навчальні проєкти у реальний інструмент працевлаштування та професійної інтеграції у медіасферу	Ткаченко-Радогуз Т.В., Тарасов В.В. (кафедра фотомистецтва та операторської майстерності)
	Аудіальна структура екранного образу	4	мета: формування у майбутніх фахівців цілісного розуміння звуку як фундаментального виразного засобу екранних мистецтв. Основними цілями курсу є: навчити студентів сприймати аудіовізуальний твір як єдину структуру; опанування ролі звуку в драматургії твору — від створення атмосфери та просторової глибини до виявлення прихованого психологічного стану персонажів; розвиток здатності «бачити звук» і «чути зображення». Передбачає проведення переглядово-аналітичних семінарів для детального розбору класичних та сучасних екранних творів з точки зору їхньої аудіальної побудови	Бескорсий В.В., Чайковська В.Б. (кафедра кінотелережисури та сценарної майстерності)
	Феміністичний погляд у фотографії: від інтерпретації до застосування	4	мета: формування критичного мислення та практичних навичок використання феміністичної методології в художній фотографії та медіапрактиках. Ключові цілі та завдання курсу: Вивчення історії фотографії через призму гендерних досліджень, аналіз репрезентації жінок та чоловіків у візуальній культурі. Ознайомлення з основними концепціями фемінізму, квір-теорії та постколоніальних студій для їх застосування в інтерпретації фотографічних	Чайка М.А. (кафедра фотомистецтва та операторської майстерності)

			зображень. Розвиток у студентів навичок створення власних фотопроєктів, які свідомо досліджують, деконструюють або критикують традиційні гендерні ролі та стереотипи. Стимулювання до пошуку нових візуальних мов та експериментальних форм у фотографії, що виходять за межі патріархальних чи традиційних естетик.	
5	Творчий семінар зі сценарної майстерності	3	Мета: формування цілісної професійної компетенції через практичне засвоєння методики створення літературної основи для екранних мистецтв. Курс передбачає поєднання теоретичних знань про драматургію з постійним виконанням творчих завдань.	Нікулін Р.В., (кафедра кінотелережисури та сценарної майстерності)
	Візуалізація дії в кадрі (аналітичний практикум)	3 4	Мета: закладення міцних основ фахово спрямованого мислення студентів у сфері кінематографії та аудіовізуального мистецтва. Вивчення механізмів перетворення сценарію та режисерського задуму у конкретний візуальний ряд, навчання методам побудови кадру, що ефективно транслюють дію та емоційний стан героїв тощо. Підготовка до створення якісного аудіовізуального контенту для кіно, телебачення та цифрових платформ	Демиденко М.В. (кафедра фотомистецтва та операторської майстерності)
	Арт-фотографія: від концепції до фотокниги	3 4	Мета: поглиблене опанування художньо-виражальних засобів фотографії як автономного виду візуального мистецтва. Основними завданнями та цілями практикуму є: Навчити студентів використовувати фотографію не лише для фіксації реальності, а як інструмент творчого самовираження та створення візуальних метафор. Практичне опанування різноманітних технік зйомки, освітлення та постобробки для досягнення специфічних естетичних ефектів («фотографіки»). Розвиток здатності формулювати авторський задум та реалізовувати його через серії знімків, об'єднаних спільною ідеєю чи проблематикою. Формування навичок критичного аналізу сучасних тенденцій у світовому фотомистецтві та їх адаптація у власній практиці.	Тарасов В.В., Остроус С.С. (кафедра фотомистецтва та операторської майстерності)
3/4	Мода і стиль	2 3	Мета: набуття знань про сутність, зміст, структуру та закономірності розвитку одягу як частини матеріальної культури в її історичному становленні, розглянути процес появи, розвиток та зміни художніх образів костюма різних культур та цивілізацій	Конєва М.В. (кафедра мистецтвознавства)
	Українська культура: травматичний досвід	2 3 4	Мета: критичне осмислення історичних та сучасних подій через призму концепції культурної травми, формування у майбутніх медіафахівців здатності осмислювати, аналізувати та художньо рефлексувати складні сторінки української історії та культури через призму «травми».	Александрова М. В. (кафедра культурології)
	Іміджологія	3	Мета: формування у студентів комплексної системи знань про природу іміджу та оволодіння технологіями створення, корекції і просування керованого образу особистості або організації	Булах Т. Д.(кафедра аудіовізуальних медіа та медіакомунікацій)
	Івент-режисура	3	Мета: підготовка фахівців, здатних проектувати та реалізовувати масові заходи як цілісні художні твори, що передбачає навчання повного циклу розробки події — від формування креативної концепції та написання сценарію	Набоков Р.Г (кафедра режисури)

			до практичного втілення проекту, формування вміння поєднувати режисуру, сценуграфію, світлові та звукові ефекти для створення емоційного впливу на аудиторію, вивчення специфіки сучасних шоу, арт-проектів, корпоративних та державних свят, а також використання мультимедійних технологій (3D-мапінг, анімація) в івент-індустрії тощо	
	Хендмейд у сучасному художньому просторі	3	Мета: сформувати уявлення про історію і розвиток практик хендмейд, їхні особливості у сучасному світі, переосмислення традиційного ручного ремесла як актуального інструменту самовираження, сталого розвитку та успішного креативного бізнесу. Популяризація національних кодів через сучасні предмети декору та аксесуари	Соловійова Ю.О. (кафедра мистецтвознавства)
	Світова література як текст культури	3	Мета: ознайомити з історією, основними етапами, художньо-творчими методами і факторами розвитку світової літератури як універсуму текстів, тексти якого є частиною загального тексту культури і текстуалізованими дійсністю та історією, сформувати навички історико-літературного аналізу соціокультурного тексту.	Мітіна Л.С. (кафедра мистецтвознавства)
	Креативність в рекламі	2	Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами теоретико-методологічних основ креативної діяльності та опанування практичного інструментарію створення нестандартних, стратегічно ефективних рекламних концепцій. Курс спрямований на перетворення інтуїтивного творчого пошуку на керований професійний процес розробки інноваційного комунікаційного продукту.	Ожога-Масловська А.В. (кафедра фотомистецтва та операторської майстерності)

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР

2й курс: один КЗВ (3 кредита)

3й курс: один КЗВ 3 кредита; два КЗВ 4 кредита; один КЗВ 5 кредитів

4й курс: один КЗВ 3 кредита; два КЗВ по 4 кредита;

кредитів	Назва КЗВ	курс	Опис дисципліни	Кафедра (викладач)
4	Дизайн-проекування в рекламі: візуальний аспект	3 4	Мета: формування у студентів навичок розробки професійних рекламних концепцій, де головний акцент робиться на створенні переконливого візуального образу	Тарасов В.В. (кафедра фотомистецтва та операторської майстерності)
	Творчий практикум з операторської майстерності	4	Метою курсу є поглиблення професійної підготовки майбутніх фахівців аудіовізуального мистецтва шляхом синтезу теоретичних знань та інтенсивної практичної діяльності. Дисципліна спрямована на формування у студентів цілісного бачення оператора як співавтора екранного твору, здатного трансформувати драматургічний задум у виразну візуальну форму.	Аксьонов В.О. (кафедра фотомистецтва та операторської майстерності)
	Контент-маркетинг і	3	Мета: формування у студентів комплексної системи знань та практичних	Літинська Ю.В.

	стратегія в соціальних медіа	4	навичок для просування брендів, проєктів та ідей через цифрові канали комунікації (розробка SMM-стратегій, опанування контент-маркетингу, інструментарій просування тощо)	(кафедра аудіовізуальних медіа та медіакомунікацій)
	Творчі технології виробництва телесеріалів	3	Мета: комплексне опанування студентами специфіки створення багатосерійного телевізійного продукту — від розробки творчої концепції до фінального виробництва	Нікулін Р.В. (кафедра кінотелережисури та сценарної майстерності)
4	Особливості екранізації літературного твору	3 4	Мета: вивчення теорії та практики перекладу літературного тексту мовою кінематографа, а також розкриття специфіки взаємодії літератури та екранних мистецтв	Черкасова Н.О. (кафедра кінотелережисури та сценарної майстерності)
	Неситуаційна драматургія (монтажний практикум)	3 4	Мета: поглиблене вивчення та практичне опанування специфічних методів побудови екранного твору, де зв'язок між кадрами базується не на лінійній послідовності подій (сюжетній ситуації), а на асоціативних, інтелектуальних та образних принципах монтажу	Фарафонов Б.Я. (кафедра кінотелережисури та сценарної майстерності)
	Графіка та анімація у мультимедійних проєктах	4	Метою навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу теоретичних знань та практичних навичок проєктування, розробки та інтеграції графічних та анімаційних компонентів у сучасні мультимедійні продукти. Основна увага приділяється технологічному синтезу, візуальному оповіданню, практичному засвоєнню спеціалізованого ПЗ	Літинська Ю.В. (кафедра аудіовізуальних медіа та медіакомунікацій)
	Творчі технології мистецтва дубляжу	3	Мета: формування у студентів професійних навичок перевтілення та технічної адаптації мовного ряду в аудіовізуальних творах, у тому числі вдосконалення мовної культури, володіння різними регістрами голосу та здатність до імітації звуків або специфічних акцентів, розуміння відмінностей між повним дубляжем (заміною мови оригіналу), закадровим озвученням та роботою в анімації тощо	Літинська Ю.В., Бурдов А.Л. (кафедра аудіовізуальних медіа та медіакомунікацій)
	Художній репортаж у сучасному медіапросторі	3	Мета: підготовка фахівців, здатних створювати глибокі, емоційно насичені та фактологічно точні журналістські твори на межі журналістики та літератури. Курс спрямований на підготовку медіафахівців, які вміють створювати контент високої естетичної якості, що вирізняється в інформаційному потоці завдяки своїй художній виразності та глибині аналізу	Куликова О.М. (кафедра аудіовізуальних медіа та медіакомунікацій)
5	Режисура малих екранних форм	3	Мета: оволодіння специфікою створення аудіовізуальних творів, що вимагають особливої лаконічності та концентрації художніх засобів, стимулювання до використання нестандартних візуальних рішень, монтажних ритмів та звукових акцентів для створення виразного художнього образу в малій форм	Черкасова Н.О. (кафедра кінотелережисури та сценарної майстерності)
	Сучасна комерційна фотографія: інструменти та стратегії	3	Мета: підготовка фахівця, здатного ефективно працювати в індустрії візуального контенту, поєднуючи технічну майстерність із навичками маркетингу та бізнес-планування. Підготовка до роботи у сферах, що мають найбільший запит на ринку: fashion-фотографія, рекламна зйомка, продуктова та event-фотографія	Ткаченко-Радогоз Т.В. (кафедра фотомистецтва та операторської майстерності)
	Веб-документалістика	3	Мета: опанування студентами новітніх форматів аудіовізуального продукту,	Літинська Ю.В.

			що створюються спеціально для цифрового середовища та передбачають активну взаємодію з глядачем	(кафедра аудіовізуальних медіа та медіакомунікацій)
3	Аніме: історія та соціокультурні контексти	3	Мета: формування загальної картини розвитку аніме як галузі аудіовізуального мистецтва, набуття навичок контекстуального аналізу твору. <i>Лекційні</i> заняття знайомлять з етапами розвитку аніме, передбачають перегляди кращих творів з коментарями викладача-японіста. <i>Практичні</i> заняття аналізу твору, реконструкції та стилізації сюжетів аніме.	Рибалко С.Б. (кафедра мистецтвознавства)
	Етика та естетика	3 4	Мета: формування у студентів цілісного світогляду, що базується на гуманістичних цінностях та здатності до сприйняття краси в усіх її проявах. Надання здобувачам теоретичних знань щодо наукового потенціалу етики та естетики, практичних відомостей про закономірності розвитку етичної і естетичної сфер соціуму.	Лисенкова В.В. (кафедра мистецтвознавства)
	Інтелектуальна власність та авторське право	3 4	Мета: формування у студентів комплексу правових знань та практичних навичок щодо захисту результатів їхньої творчої та інтелектуальної діяльності	Попова-Коряк К.О (кафедра аудіовізуальних медіа та медіакомунікацій)
	Мистецтво в дзеркалі національної ідентичності	2 4	Метою вивчення дисципліни є комплексне теоретичне осмислення мистецтва як універсального глобального феномену соціокультурної самоідентифікації народів. Концептуальний фокус курсу спрямований на: компаративний аналіз знакових систем; діалектику локального та глобального; геополітичний вимір культури.	Мархайчук Н.В. (кафедра мистецтвознавства)
	Риторика та спічрайтинг	2 3 4	Мета: формування у студентів майстерності професійного публічного виступу та навичок створення ефективних текстів для ораторської діяльності	Куликова О.М. (кафедра аудіовізуальних медіа та медіакомунікацій)
	Психологія взаємодії в творчій команді	2	Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи психологічних знань та прикладних навичок, необхідних для ефективної професійної комунікації, управління груповою динамікою та створення продуктивного мікроклімату в творчих колективах	Лисенкова В.В. (кафедра мистецтвознавства)
	Музика як засіб нарративу	2	Метою вивчення дисципліни є формування у студентів цілісного розуміння музики як активного інструмента художнього оповідання, здатного створювати, доповнювати або трансформувати змістові та емоційні рівні аудіовізуального чи сценічного твору	Лермонтова О.О. (кафедра аудіовізуальних медіа та медіакомунікацій)