

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
Факультет аудіовізуального мистецтва
Кафедра фотомистецтва та операторської майстерності

СИЛАБУС

навчальної дисципліни

ОСНОВИ ВІДЕОВИРОБНИЦТВА

освітньо-професійна програма

«Режисура шоу та арт-проектів»

рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

галузь знань 02 «Культура і мистецтво»

спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»

Харків, 2024

Силабус склали:

викладач кафедри фотомистецтва та операторської майстерності Мамедов Рустам
Огли, викладач кафедри фотомистецтва та операторської майстерності Стрижак
Діана Андріївна

Мова навчання: українська

Протокол № 1 від «28» серпня 2024 р.

Завідувач кафедри

Дмитро КОНОВАЛОВ

(підпис)

Зміни до силабусу затверджено на засіданні кафедри фотомистецтва та
операторської майстерності

Протокол № 8 від «27» листопада 2024 р.

Завідувач кафедри

Дмитро КОНОВАЛОВ

(підпис)

Силабус затверджено на засіданні ради факультету аудіовізуального мистецтва

Протокол № 2 від «29» серпня 2024 р.

Голова ради факультету

Наталія Мархайчук

(підпис)

Зміни до силабусу затверджено на засіданні ради факультету аудіовізуального
мистецтва

Протокол № 5 від «28» листопада 2024 р.

Голова ради факультету

Наталія Мархайчук

(підпис)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС

1.	Назва курсу	КЗВ: Основи відеовиробництва
2.	Викладач (- і)	 СТРИЖАК Діана Андріївна
3.	Контактний телефон та e-mail	+380664940157 stryzhak_diana@xdak.ukr.education
4.	Інформація про консультації	Онлайн-консультації в класі курсу: у будь-який зручний для здобувачів час за узгодженням з викладачем.
5.	Логіка вивчення курсу (пререквізити, постреквізити)	<p>Пререквізити: Навчальна дисципліна Основи відеовиробництва є є вибіркоvim курсом, що продовжує підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво», освітньо-професійної програми «Режисура шоу та артпроектів» та пов'язана з іншими дисциплінами, які забезпечують формування умінь та навичок, пов'язаних із відеовиробництвом.</p> <p>Постреквізити: Теоретичні знання та практичні навички, отримані в межах курсу, стануть корисними у вивченні дисциплін, пов'язаних із створенням та презентацією відеопроєктів, монтажем, кольорокорекцією, операторською майстерністю, а також у підготовці та захисті курсових робіт, кваліфікаційної (бакалаврської) роботи тощо.</p>

2. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ

Зміст курсу охоплює теоретичні та практичні аспекти відеовиробництва, зокрема основи операторської майстерності, композиції кадру, монтажу, звукорежисури та постпродакшену. Курс спрямований на формування компетентностей, необхідних для ефективної роботи у сфері аудіовізуального мистецтва та медіа.

3. МЕТА КУРСУ

Мета курсу – ознайомити студентів із загальними принципами та техніками виробництва аудіовізуальних творів. Дисципліна спрямована на надання студентам необхідних знань та практичних навичок для створення відео контенту в різних контекстах, включаючи освітні, культурні, комерційні та інші сфери діяльності.

4. КОМПЕТЕНТНОСТІ

- ЗК03.** Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.
ЗК07. Здатність працювати в команді.

СК01. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва.

СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його відтворення у художніх сценічних образах.

СК03. Здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі створення сценічного твору, керівництва роботою і / або участі у складі творчої групи в процесі його підготовки.

СК06. Здатність до оперування специфічною системою виразних засобів при створенні та виробництві сценічного твору.

СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в процесі реалізації художньої ідеї, осмислення та популяризації творчого продукту.

СК10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у творчовиробничій сценічній діяльності.

5. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ПРН02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері сценічного мистецтва.

ПРН04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах.

ПРН05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення до розв'язання відповідних задач професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва.

ПРН07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. Вміти креативно мислити щодо проблематики сценічного мистецтва.

ПРН10. Обирати оптимальні художньо-виразні та технічні засоби у відтворенні креативного задуму при реалізації сценічного твору (проекту).

ПРН20. Організовувати та керувати професійним розвитком осіб та груп, розробляти й реалізовувати творчі проекти.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Ознаки курсу	вибіркова освітня компонента	
Формат курсу	денна /заочна форма навчання	
Обсяг курсу	кількість кредитів – 3	
	денна	заочна
	загальна кількість годин	
	90	
	аудиторних	
	30	10
	самостійна робота	
	60	80
Технічне і програмне забезпечення / обладнання	Ноутбук / смартфон Фотоапарат / смартфон (із функцією відеозапису) або камера	

Форми, види навчальних занять та методи навчання	<p>Форми: навчальні заняття (лекційні та практичні), самостійна робота.</p> <p>Методи: – пояснювально-ілюстративний метод – викладач пояснює основи теорії та практики режисерського фаху під час перегляду та аналізу фрагментів аудіовізуальних творів; практичні методи: студенти одержують знання й уміння, виконуючи практичні завдання; наочні методи: джерелом знань є наочні приклади (ілюстрація); метод проблемного викладу – педагог не тільки формулює теоретичну або практичну проблему, а й пропонує спосіб її подолання через порівняння різних підходів і точок зору; репродуктивний метод – відтворення студентом того, що пояснив та показав педагог (сприяє формуванню знань, навичок і вмінь, формує основні розумові операції (аналіз, синтез, узагальнення); частково-пошуковий – активний пошук рішення практичних та теоретичних задач (наприклад – визначення певного періоду) на основі загальноприйнятих методичних принципів; методи активного навчання (аналіз конкретних ситуацій, розв’язання проблемних задач, «мозковий штурм», інтерактивні методи тощо.</p>
Поточний контроль	Виконання завдань практичних занять; оцінювання завдань самостійної роботи
Підсумковий контроль	Залік
Політика курсу*	<p>Умовами опанування навчальної дисципліни є:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● систематичне виконання усіх поставлених завдань; ● дотримання «Правил внутрішнього розпорядку для осіб, які здобувають вищу освіту в Харківській державній академії культури» (https://ic.ac.kharkov.ua/norm_base/pvr/pravila_s_20.pdf); ● дотримання академічної доброчесності (інформація щодо академічної доброчесності – сайт ХДАК – https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/acad_dobr/acad_dobr.html); <p>«Кодекс академічної доброчесності Харківської державної академії культури» (https://ic.ac.kharkov.ua/norm_base/kodeks_ad/kodeks_ad.html);</p> <ul style="list-style-type: none"> ● запобігання / протидія булінгу (цькуванню) – («Положення про політику запобігання і протидії булінгу (цькуванню) у ХДАК» https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pzpb22.pdf ● невідкладне вирішення конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до «Положення про політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій в освітньому процесі в ХДАК» (https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_ppvks2.pdf) ● визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти здійснюється відповідно до «Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у ХДАК» (https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pvrn_23.pdf)

7. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Назви розділів і тем	Кількість годин												
	денна форма						заочна форма						
	усього	у тому числі					усього	у тому числі					
		л	п	с	інд.	с.р.		л	п	с	інд.	с.р.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Тема 1. Введення у відеовиробництво. Етапи виробництва аудіовізуального твору. Етап Development	16	4	-	-	-	12	16	0.5	-	-	-	15.5	
Тема 2. Обладнання та Техніка Зйомки. Підготовка до зйомок. Етап Pre-Production	18	4	2	-	-	12	18	0.5	2	-	-	15.5	
Тема 3. Зйомка відео контенту. Етап Production.	16	4	-	-	-	12	16	1	-	-	-	15	
Тема 4. Етап Post Production. Монтаж відео контенту	22	6	4	-	-	12	22	1	4	-	-	17	
Тема 5. Розміщення та продюсування контенту.	18	6	-	-	-	12	18	1	-	-	-	17	
Разом	90	24	6	-	-	60	90	4	6	-	-	80	

8. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Розподіл балів, які отримують здобувачі, за темами

	Поточна успішність					Залік	Усього
	T1	T2	T3	T4	T5		
Практичні заняття		10		20		20	100
Завдання самостійної роботи	10	10	10	10	10		

Шкала оцінювання та критерії оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену	для заліку
90 – 100	A	відмінно	

82-89	B	добре	зараховано
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

9. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ № теми	Назва	К-сть годин	Хід виконання роботи (питання / завдання, які будуть розглянуті / поставлені на занятті)	Рекомендована література	Кількість балів, які може отримати здобувач
T2	Підготовка до зйомок. Розробка Call Sheets та графіку зйомок	2	Важливі аспекти при підготовці до знімального періоду. Для чого потрібні Call Sheets, як правильно розрахувати час на зйомку кожної сцени. Принципи оформлення Call Sheet. Для чого потрібен графік зйомок та на що він впливає. Розробити Call Sheet та графік зйомок за прикладом.	1; 4; 6; 7; 12	10
T4	Монтаж. Створення рекламного ролику	4	Етапи роботи у монтажно-тонувальний період. Робота в зв'язці з іншими департаментами. З чого складається підготовка матеріалу до монтажу. Що таке Dailies? Як підготувати та передавати матеріал для роботи інших департаментів. Знайомство та розбір workflow у Adobe Premiere Pro. Підготовка відзнятого матеріалу в рамках освітньої дисципліни, за прикладом пройденим в рамках занять. Монтаж матеріалу у готовий відеопроduct.	3; 4; 6; 7; 8; 14	15
		6			25

10. ПИТАННЯ / ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ № теми	Назва теми	К-сть годин	Кількість балів, які може отримати здобувач
1	Розробка концепту рекламного ролику	12	10
2	Створення режисерського тритменту	12	10
3	Складання бюджету майбутнього проєкту	12	10
4	Монтаж аудіовізуального твору	12	10
5	Розробка стратегій просування відео контенту	12	10
	Разом:	60	50

11. ПИТАННЯ / ЗАВДАННЯ ДО ПІДСУМКОВОЇ ФОРМИ КОНТРОЛЮ

1. Які основні етапи відеовиробництва існують, і як вони розділяються за періодами виробництва?
2. Які завдання включає в себе **етап розробки (Development)** у процесі створення відеопродукції?
3. Які кроки входять до **етапу підготовки (Pre Production)** та чому цей етап важливий для успішної реалізації проєкту?
4. Що включає в себе **етап виробництва (Production)** та які основні завдання виконуються на цьому етапі?
5. Які процеси і етапи входять до **монтажно-тонувального періоду (Post Production)** відеовиробництва, і чому вони важливі для фінального результату?
6. Які інструменти та техніки використовуються на етапах розробки та підготовки відеопроєкту? Для чого потрібен Call Sheet та графік зйомок?
7. Які основні етапи відеовиробництва можна виділити, описуючи кожен з них в контексті створення відеопродукції?
8. Як взаємодіють різні етапи відеовиробництва між собою, і як це впливає на кінцевий результат?
9. Для чого потрібна детальна підготовка до зйомок, які потенційні проблеми це може вирішити?
10. Які виклики можуть виникнути на кожному етапі відеовиробництва, і як їх можна ефективно вирішити?
11. На які етапи розподіляється монтаж відзнятого матеріалу? Які важливі нюанси існують при підготовці відзнятого матеріалу до роботи?
12. Для чого потрібна стратегія просування готового аудіовізуального продукту?
13. Які пункти витрат треба включати при складанні бюджету? Для чого це потрібно та на що це впливає?
14. Для чого потрібен режисерський тритмент? Що він має містити в собі?

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

Обов'язкова

1. Дерек Томпсон. "Hit Makers". Penguin, 2018. 432 с.
2. Джон Бергер. "Мистецтво бачити." Клаудберрі, 2020. 184 с.
3. Сінді Люмет. "Як робиться кіно" Манн, Іванов та Фабер, 2018. 262 с.
4. David Jenkins. "Filmmakers on Film". Laurence King, 2022. 128 с.
5. Francis Ford Coppola. "Live Cinema and Its Techniques." Фабула, 2021. 208 с.
6. Lloyd Kaufman. "Make Your Own Damn Movie! Secrets of a Renegade Director." St. Martin's Press, 2003. 400 с.
7. Steven D. Katz. "Film Directing Shot by Shot." Michael Wiese Productions, 2019. 400 с.
8. Walter Murch. "In the Blink of an Eye." Silman-James Pres, 2001. 146 с.

Допоміжна література

9. Безклубенко С. Д. Українське кіно : начерк історії . Київ, 2004. 192 с.
10. Богорадова Ю. П. Розвиток українського кіно. Укрінформ. 2016. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2080510-rozvitok-ukrainskogo-kinoinfografika.html
11. Бурнашов І. Ю. Український кіно прорив. 2015. URL: http://nplu.org/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2015/2015_kino15.pdf
12. Жеребко О. П. Сучасний стан та тенденції розвитку українських телефільмів, Національний центр театрального мистецтва ім.О.Курбаса. 2017. №12. С. 18.
13. Національна стратегія розвитку кіноіндустрії України на 2015–2020 роки (проект) . Державне агенство України з питань кіно. Київ, 2015. 22 с.
14. Розвиток ринку українського кіно: проблеми і перспективи. Телеканал TV5. 2017. URL: <https://tv5.zp.ua/news/rozvitok-rinku-ukrayinskogo-kino-problemiperspektivi/>
15. Сліпченко К. Р. Чому українці (не) дивляться українське кіно. Zaxid.net. 2019. URL: https://zaxid.net/chomu_ukrayintsi_nedivlyatsya_ukrayinske_kino_n1476157
16. Українське кіно: все ті ж проблеми. КіноТеатр. 2018. URL: https://ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=1136
17. Українське кіномистецтво крізь роки: історії минулого й майбутнього. URL: <http://fj.onu.edu.ua/ukrainske-kinomystetstvo-kriz-roky-istorii-mynuloho-j-majbutnoho/>
18. Чого бракує українському кіно? RE:Форма. 2016. URL: <https://rada.oporaua.org/novyny/reforma/11591-choho-brakuie-ukrainskomu-kinoreforma>

Джерела інформації на віддалених ресурсах

- Закон про вищу освіту <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text>
- Академічна доброчесність / Сайт ХДАК
https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/acad_dobr/acad_dobr.html
- Що забороняє Закон № 7189 (фото та відеозйомка) <https://intent.press/expert/crime/2022/sho-zaboroni-zakon-7189-foto-ta-videozjomka/>
- Кодекс академічної доброчесності / Сайт ХДАК
https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/acad_dobr/acad_dobr.html
- Правила знімання: коди потрібен дозвіл, а коли ні <https://minjust.gov.ua/m/pravila-znimannya-koli-potriben-dozvil-a-koli-ni>
- ДетекторМедіа – URL: <https://detector.media>

Довженко-Центр – <https://dovzhenkocentre.org/>

Docudays.ua – <https://docudays.ua/>

Кіно в Україні та світі – <https://suspilne.media/cinema/>

European Audiovisual Observatory – URL: <https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/>