

Міжнародний гуманітарний університет
Факультет дизайну і мистецтва
Кафедра кіно і телебачення

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Підготовка та захист кваліфікаційної роботи»

Галузь знань
Спеціальність
Назва освітньої програми
Рівень вищої освіти

02 «Культура і мистецтво»
021 «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво»
Аудіовізуальне мистецтво і виробництво
перший (бакалаврський) рівень

Розробники і викладачі <i>(вказуються розробники і викладачі, які викладають дисципліну - посада, наук. ступінь, вчене звання, П.І.Б.)</i>	Контактний тел.	E-mail
Професор кафедри кіно і телебачення Лупій Ярослав Васильович , доцент кафедри кіно і телебачення Даниленко С.А. , Старший викладач кафедри кіно і телебачення: Аксьонов Сергій Вікторович	0506506165 0935479297 0663043829	yarly_46@ukr.net dsa1970@ukr.net serax44@gmail.com

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС

1. Курс розроблено таким чином, щоб здобувач засвоїв вимоги до написання наукової роботи, володів науковим письмом, якісно і добросовісно зумів її написати.
2. Кваліфікаційна робота є завершальною компонентою професійної підготовки зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво і виробництво для освітньої програми «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво» першого (бакалаврського) рівня освіти, яка викладається в 7 і 8 семестрі в обсязі 6 кредитів -180 год.
3. Консультації кожної п'ятниці об 10.50 – 13.10 Одеса, (Фонтанська дорога 33, ауд. 211) Можливі онлайн консультації з усіма викладачами. Слід писати кожному в його ел. пошту

Мета роботи полягає у написанні якісної наукової праці, зйомці практичної аудіовізуальної творчої роботи та підготовці до її захисту в ЕК.

Тривалість курсу Загалом ЄКТС 6 – 180 год.

Обсяг курсу – практичних занять – 0 год., лекційних – 0 год., аудиторних – 0 год., самостійної роботи 180 год.

Очікуваний результат: Здобувач знає і розуміє, як з наукової точки зору дослідити і написати дипломну теоретично-наукову роботу з фаху на обрану тему і як здійснити режисерську постановку фільму, або операторську зйомку задуманого аудіовізуального твору, або як створити авторську телепрограму в якості телеведучого чи знятися в одній із ролей дипломного візуального проекту.

Формат курсу: проведення практичних консультативних робіт, консультативних лекцій для кращого розуміння своєрідності тем і планового виробництва фільму чи програми телепередачі.

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ

ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У процесі реалізації програми дисципліни «Аудіовізуальне рішення фільму» формуються наступні компетентності із передбачених освітньою програмою:

Інтегральна компетентність

Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в аудіовізуальній сфері або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій аудіовізуального мистецтва характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК2. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК6. Здатність генерувати нові технологічні ідеї кінотелевиробництва.

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК8. Здатність працювати у різноманітних творчих колективах.

ЗК9. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК10. Здатність бути критичним та самокритичним.

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК12. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК14. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК15. Здатність до абстрактного мислення та аналізу.

ЗК16. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні та наукові цінності і досягнення суспільства.

Спеціальні (фахові) компетентності:

ФК1. Високий рівень виконавської майстерності.

ФК2. Здатність створювати та реалізувати власні художні концепції у творчо-виробничій діяльності.

ФК4. Усвідомлення художньо-естетичної природи аудіовізуального мистецтва.

ФК5. Усвідомлення взаємозв'язків та взаємозалежності між теорією та практикою аудіовізуального мистецтва та виробництва.

ФК7. Здатність інтерпретувати художній образ аудіовізуальними засобами.

ФК8. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в практичній діяльності.

ФК9. Здатність здійснювати ділову комунікацію.

ФК10. Здатність здійснювати редакторсько-сценарну, режисерську, операторську, звукорежисерську, телеведучу діяльність в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва.

ФК12. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології кінознавчої, творчо-виробничої діяльності.

ФК13. Здатність здійснювати та підтримувати зв'язок із засобами масової інформації з метою просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень аудіовізуального мистецтва, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету.

ФК17. Здатність до складання і реалізації планів складнопостановочних фільмів.

Навчальна дисципліна забезпечує досягнення програмних результатів навчання (ПРН), передбачених освітньою програмою:

ПРН1. Володіти методами та прийомами редакторсько-сценарної, режисерської, операторської, звукорежисерської, телеведучої творчо-виробничої діяльності при створенні (виробництві) аудіовізуальних творів.

ПРН2. Володіти методами та навичками роботи з монтажною технікою та програмним забезпеченням.

ПРН3. Володіти методами та навичками роботи зі знімальною та освітлювальною технікою та обладнанням.

ПРН4. Володіти методами та навичками роботи зі звукозаписувальною та звуковідтворювальною технікою та обладнанням.

ПРН5. Генерувати нові ідеї для втілення їх в аудіовізуальному творі.

ПРН6. Створювати драматургічну концепцію та сценарій аудіовізуальних творів різних видів, жанрів, стилів.

ПРН7. Забезпечувати виразність при втіленні авторського задуму аудіовізуального твору.

ПРН8. Забезпечувати підготовчий, виробничий та пост-виробничий етапи створення (виробництва) аудіовізуальних творів різних видів, жанрів, стилів.

ПРН9. Планувати і організовувати роботу колективу для виконання професійних завдань.

ПРН10. Оформлювати виробничу документацію (заявка, календарно-постановочний план, кошторис, авторські угоди тощо).

ПРН11. Знати, розуміти і використовувати у професійній діяльності концептуально-видові та стилістичні стандарти телевізійного ефіру, вимоги до особливості роботи у прямому ефірі, підготовки телевізійних програм різних жанрів.

ПРН12. Розуміти фінансово-адміністративні принципи організації мистецьких заходів, діяльності виробничих колективів, телевізійних каналів та інших закладів аудіовізуальної сфери.

ПРН13. Виявляти високий рівень мовленнєвої культури, артистизм.

ПРН14. Вміти підтримувати зв'язок із засобами масової інформації з метою просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень аудіовізуального мистецтва.

ПРН15. Вміти спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності).

ПРН16. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно та письмово.

ПРН17. Збирати, оцінювати, аналізувати та обробляти інформацію з використанням сучасних інформаційних технологій та спеціалізованого програмного забезпечення.

ПРН18. Приймати ефективні рішення на основі релевантних даних із застосуванням сучасних методів і засобів прийняття рішень, у тому числі багатокритеріальних рішень в умовах невизначеності.

ПРН19. Сприймати новітні концепції в сфері аудіовізуального мистецтва та свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями в своїй виконавській діяльності.

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною

Знання:

1. На понятійному рівні – основні категорії, поняття та їх застосування в формуванні художнього задуму. Знання фільмовиробництва.
2. Історичних процесів трансформації художньої думки.
3. Для написання кваліфікаційної роботи здобувача потребують базових знань з гуманітарних дисциплін, достатніх для розуміння особливостей української і світової кінокультури, менеджменту і основ академічного письма

Уміння:

3. Чітко та зрозуміло вербально формувати концепцію сюжетного задуму.
4. Здатність до динамічних та креативних змін в умовах творчого стресу.
5. Організовувати командну співпрацю.

Навички:

6. Репродуктивні та продуктивні навички творчого процесу.
7. Користування базовими концепціями.
8. Критичного мислення.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	усього	лекційні заняття	практичні заняття	самостійна робота
Тема 1: Вибір теми наукового дослідження	10	-	-	10
Тема 2: Вибір літературного сценарію/заявки	20	-	-	20
Тема 3: Написання режисерського сценарію	10	-	--	10
Тема 4: Вибір природи/локацій	10	-		10
Тема 5: Основні елементи вступу і структури дипломної роботи	10	-		10
Тема 6: Методи написання дослідження теми	20	-	-	20
Тема 7: Жанри сучасного проекту аудіовізуального твору.	10	-	-	10
Тема 8: Підбір акторів/кастинги, репетиції. Мізансцена	20	-	-	20
Тема 9: Звукова партитура фільму	20	-	-	20
Тема 10: Створення арки персонажа.	10	-	-	10
Тема 11.: Плагіат та питання доброчесності	10	-	-	10
Тема 12: Посилення драматичної структури за допомогою документальних портретів	10	-	-	10
Тема 13: Форма і зміст. Створення різних вимірів фільму за допомогою різних точок зору.	10	-	-	10
Тема 14: Обговорення результатів дипломного проекту	10	-	-	10
Усього годин	180			180
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ – ЕКЗАМЕН				

5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ

Здобувачі отримують теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання як традиційним шляхом, так і з використанням університетської платформи он-лайн навчання на базі ZOOM. Окрім того, практичні навички у пошуку та аналізу інформації за курсом, з оформлення індивідуальних завдань, тощо, здобувачі отримують, користуючись університетськими комп'ютерними класами та бібліотекою.

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

До самостійної роботи здобувачів щодо вивчення дисципліни «Аудіовізуальне рішення фільму» включаються:

1. Знайомство з науковою та навчальною літературою відповідно зазначених у програмі тем.
2. Опрацювання лекційного матеріалу.
3. Підготовка до практичних занять.
4. Консультації з викладачем протягом семестру.
5. Самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни.
6. Підготовка та виконання індивідуальних завдань у вигляді есе, рефератів тощо.
7. Підготовка до підсумкового контролю.

7. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:

Види контролю	Складові оцінювання
поточний контроль , який здійснюється у ході: проведення практичних занять, виконання індивідуального завдання; проведення консультацій та відпрацювань.	50%
підсумковий контроль , який здійснюється у ході проведення заліку.	50%

Методи діагностики знань (контролю)	фронтальне опитування; наукова доповідь, реферати, усне повідомлення, індивідуальне опитування; робота у групах; ділова гра, розв'язання ситуаційних завдань, кейсів, практичних завдань, залік
--	---

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами

100-бальною шкалою	Шкала за ECTS	За національною шкалою	
		екзамен	залік
90-100 (10-12)	A	Відмінно	зараховано
82-89 (8-9)	B	Добре	
74-81(6-7)	C	Задовільно	
64-73 (5)	D		
60-63 (4)	E	незадовільно	не зараховано
35-59 (3)	FX		

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Моем В. С. Театр (Класика). Київ : Book Chef, 2022. 272 с.
2. Курбас Л., Лабінський М., Москаленко М. Філософія театру. Харків : Видавець Савчук О.О., 2022. 920 с.
3. Брюховецька Л. І. Таємна історія фільмів. Пам'ять документів / Кінематографічні студії. Випуск дванадцятий. Київ : ФОРМАСЛАКОВ, 2021. 316 с.
4. Шнайдер С. Боснійські драми. Київ : Видавництво Анетти Антоненко. 2021, 176 с.
5. Е. Йонеско. Антологія театру. Київ : Дух і Літера, 2019. 544 с.
6. Вілл Гомперц. Думай як митець. Київ : ArtHuss, 2018. 176 с.
7. Брюховецька Л. І. Кіномистецтво : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Лариса Брюховецька. Київ : Логос, 2011. 390
8. Брюховецька Л. І. Кіномистецтво : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Лариса Брюховецька. Київ : Логос, 2011. 390
9. Безклубенко С. Українське кіно : начерк історії. Київ: Альтерпрес, 2004. 192 с.

Допоміжна:

1. Госейко Л. Історія українського кінематографа. 1896–1995 / пер. з фр. С. Довганюк ; ред. В. Войтенко. Київ : KINO-КОЛО, 2005. 464 с.
2. Фількевич Г.М. Співдружність муз. Театр – музика – кіно : монографія. Київ : Київськ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого. 76 с.
3. Ширман Р. Режисура документального кіно і телевізійного фільму. Київ : КНУ, 2015. 132 с.
4. Яковець А.В. Телевізійна журналістика. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009.
5. Марія Вайно. Сценарна майстерність. Навчальний посібник, книга 1. Івано-Франківськ, Місто НВ. 2015.
6. Тримбач С. Олександр Довженко: Загибель богів. Ідентифікація автора в національному часо-просторі. Вінниця : ГЛОБУС-ПРЕС, 2007. 796 с.
7. Довженко О.П. Україна в огні: Кіноповість, щоденник. Київ : Рад. письменник, 1990. 416 с.
8. Ілленко Ю. Парадигма кіно. Київ : Абрис, 1999.
9. Загданский Е.П. От мысли к образу. 2-е изд. Київ : Мистецтво, 1990. 161 с.
10. Левчук Т., Ілляшенко В. Кінорежисура. Київ, 1981.
11. Кісін В.Б. Из творчої спадщини. Київ : КМ Academia, 1999.
12. Кісін В. Режисура як мистецтво та професія. Життя. Актор. Образ : Из творчої спадщини. Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 1999. 268 с.
13. Брюховецька Л. Приховані фільми : Українське кіно 1990-х. Київ : АртЕк, 2003. 384 с.
14. Горпенко В.Г. Пластика фільму. Київ : Мистецтво, 1984.
15. Госейко Л. Історія українського кінематографа. 1986 – 1995. Київ : KINO-КОЛО, 2005. 464 с.
16. Бабкіна К. До всіх осель / Бабкіна К. // Авансцена: Інформаційний збірник сучасної української драматургії Київ : НЦТМ ім. Леся Курбаса, 2012. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
17. Залеська-Онишкевич К. Близнята ще зустрінуться : антологія драматургії української діаспори. Львів : Час, 1997. 640 с.

18. Бондарева О. Прийоми і технології «епічного театру» в сучасній українській драматургії. Вісник Житомирського державного університету. Сер. : Філологічні науки. 2009. Вип. 46. 126–133 с.
19. Іздрик Ю. Драматургія сучасна українська / Юрій Іздрик // Плерома '98. Мала українська енциклопедія актуальної літератури.

Інформаційні ресурси:

1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua> (дата звернення 22.06.2023)
2. Національна історична бібліотека України. URL: www.nibu.kiev.ua (дата звернення 02.06.2023)
3. Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лариса Брюховецька. К.: Логос, 2011. 391 с. URL: <https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/bryuhoveczka-l.i.-2011-kinomystecztvo.pdf> (дата звернення 02.06.2023)
4. Десятник Г.О. Професія: режисер кіно і телебачення : тексти лекцій [наук. ред. проф. Горевалов С.І.]. К.: Інститут журналістики КНУ, 2018. 88 с. URL: <http://ktm.journ.knu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Profesiia-rezhyser.pdf> (дата звернення 22.06.2023)
5. Кіномистецтво: навчальний посібник для здобувачів вищих навчальних закладів. URL: <https://ekmair.ukma.edu.ua/items/bfc9f5b9-729f-4580-a2c7-aefcb00111cc> (дата звернення 02.06.2023)