

Міжнародний гуманітарний університет
Факультет мистецтва і дизайну
Кафедра кіно та телебачення

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Аудіовізуальне рішення фільму

Галузь знань
Спеціальність
Назва освітньої програми
Рівень вищої освіти

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

Розробники і викладачі <i>(зазначаються розробники і викладачі, які викладають дисципліну - посада, наук. ступінь, вчене звання, П.І.Б.)</i>	Контактний тел.	E-mail
Старший викладач Аксьонов Сергій Вікторович	0663043829	serax44@gmail.com

1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ

Аудіовізуальне рішення фільму – курс формує знання в галузі аудіовізуального мистецтва, регулює вміння творчого осмислення технічних завдань кіновиробництва. Це шлях до спроможності претворити мрію у реальність — навчитися формувати з простої ідеї повноцінний художній задум.

В межах навчального курсу здобувачі вивчатимуть методи, за допомогою яких можна стати фахівцем в створенні екранного продукту, розбиратися в деталях візуалізації ідеї, поєднання візуалу з звукорядом, навчитися варіативному підходу в рішенні схожих завдань, оволодіти особливостями використання художніх і технічних засобів для створення синтетичного образу, познайомитися з особливостями використання технологічних та технічних засобів сучасного кіновиробництва.

Мета курсу - сформувати навички створення візуальної та звукової експлікації до фільму.

Цілі курсу — вивчення загальних основ кінематографічної майстерності, освоєння принципів роботи у всіх творчих циклах кіновиробництва, розвиток здібностей авторського підходу до втілення творчих задумів, використовуючі традиційні знання загальних основ теорії кіно.

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

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

Загальні компетентності (ЗК)

- ЗК1. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.
- ЗК8. Здатність працювати у різноманітних творчих колективах.
- ЗК10. Здатність бути критичним та самокритичним.
- ЗК14. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
- ЗК15. Здатність до абстрактного мислення та аналізу.
- ЗК16. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Спеціальні (фахові) компетентності

- ФК2. Здатність створювати та реалізувати власні художні концепції у творчо-виробничій діяльності.
- ФК4. Усвідомлення художньо-естетичної природи аудіовізуального мистецтва.
- 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.
- ФК14. Здатність відстежувати перспективні зміни в сфері аудіовізуального мистецтва, використовуючи оригінальні іншомовні джерела.

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною

Знання:

- На понятійному рівні – основні категорії, поняття та їх застосування в формуванні художнього задуму.
- Історичних процесів трансформації художньої думки

Уміння:

- Чітко та зрозуміло вербально формувати концепцію сюжетного задуму.
- Здатність до динамічних та креативних змін в умовах творчого стресу.
- Командна співпраця.

Навички:

- Репродуктивні та продуктивні навички творчого процесу.
- Користування базовими концепціями
- Критичного мислення.

3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ

Загалом		Вид заняття (денне відділення / заочне відділення)			Ознаки курсу		
ЄКТС	годин	Лекційні заняття	Практичні заняття	Самостійна робота	Курс, (рік навчання)	Семестр	Обов'язкова / вибіркова
5	150	28	42	80	4	7	Вибіркова

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

	Назви тем	Кількість годин							
		денна форма				Заочна форма			
		усього	у тому числі			усього	у тому числі		
			лекц.	прак	сам. роб.		лекц.	прак	сам. роб.
1	Тема 1. Аудіовізуальне мистецтво	20	10	4	11				
2	Тема 2. Візуальна грамотність	20	10	4	11				
3	Тема 3. Звук в кіно	20	10	4	11				
4	Тема 4. Паралелізм	20	10	4	11				
5	Тема 5. Складові візуалізації	2	10	4	12				
6	Тема 6. Візуальні коди	20	10	4	12				
7	Тема 7. Жанри	20	10	4	12				
	Всього	150	70	28	80				
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ – ЕКЗАМЕН									

5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ

Здобувачі отримують теми та питання курсу, рекомендації до літератури та інших джерел здобуття інформації. Практичні навички здобуваються за допомогою самостійної та колективної роботи в форматі конференції.

6. ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
1	Тема 1. Аудіовізуальне мистецтво 1. Типи та історичний розвиток 2. Емоційний вплив на глядача	4	—
2	Тема 2. Візуальна грамотність	4	—

	1. Принципи та методи візуалізації ідеї. 2. Сприйняття візуальних образів. 3. Естетика візуалізації		
3	Тема 3. Звук в кіно 1. Види звуку в аудіовізуальному творі 2. Інформативність звуку 3. Дієгетичність звуку	4	—
4	Тема 4. Паралелізм 1. Принципи використання 2. Методи передачі сюжетного змісту	4	—
5	Тема 5. Складові візуалізації 1. Кадр, світло, фокус 2. Мізансцена та композиція кадру 3. План та ракурс	4	—
6	Тема 6. Візуальні коди 1. Середовище та локації 2. Природні обставини 3. Костюм	4	—
7	Тема 7. Жанри 1. Традиційні жанри 2. Драмеди 3. Циклічність популярності жанрів	4	—
	Всього	28	—

7. 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.

Тематика та питання до самостійної підготовки та індивідуальних завдань

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
1	Тема 1. Аудіовізуальне мистецтво Реферат за темами. Захист реферату	11	—
2	Тема 2. Візуальна грамотність Реферат за темами. Захист реферату	11	—
3	Тема 3. Звук в кіно Аналіз концепцій звукового супроводу у фільмі на вибір	11	—
4	Тема 4. Паралелізм Розробка ідеї сценарію за принципами теми.	11	—
5	Тема 5. Складові візуалізації Реферат за темами. Захист реферату Аналіз епізодів фільмів різноманітних жанрів на вибірково Розробка власної сцени в умовах інтер'єру або натури.	12	—
6	Тема 6. Візуальні коди Аналіз сценарного плану за темами	12	—
7	Тема 7. Жанри Реферат за темами. Захист реферату. Історичний аналіз розвитку жанру на вибір Перегляд фільмів за рекомендаціями вчителя.	12	—
	Всього	80	—

8. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Розподіл балів, що присвоюються здобувачам з навчальної дисципліни, є сумою балів за виконання індивідуальних та колективних завдань та додаткові бали за активність під час обговорення поточних тем на заняттях. У разі не набрання достатньої кількості балів для отримання позитивної оцінки, здобувач має можливість доопрацювати попередні роботи, виконуючи роботу над помилками за вказівками

викладача. Впродовж семестру здобувач за виконання індивідуальних завдань отримує до 50 балів, за активну роботу на заняттях – до 20 балів, за підсумковий модульний контроль – до 30 балів. Складання екзамену дає можливість отримати додатково до 60 балів.

Здобувачі не отримають меж у кількості виконаних самостійних робіт, але їх повинно буди не менш двох.

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 екзамену (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, екзамен (залік)
--	---

Питання до екзамену

1. Які етапи створення аудіовізуального рішення фільму?
2. Які основні принципи зйомки зображень?
3. Які способи руху камери можна використовувати, щоб передати різні настрої?
4. Які елементи входять до композиції кадру та як вони впливають на зорове враження глядачів?
5. Як вибрати підходящу музику для фільму та як вона впливає на емоційну атмосферу сцени?
6. Як використовувати звукові ефекти та голосові актори для передачі емоцій та настрою в сцені?
7. Які способи монтажу кадрів можна використовувати для побудови наративу фільму?
8. Як відобразити характер та особистість персонажа за допомогою його зображення та дій?
9. Як відобразити конфлікт та розв'язання в історії фільму?
10. Що таке аудіовізуальний стиль і які його основні елементи?
11. Які засоби візуальної грамотності використовуються в кіно для передачі емоцій глядачам?
12. Які основні принципи композиції використовуються в кіно? Наведіть приклади.
13. Яким чином використання світла та тіні впливає на настрій та атмосферу фільму?
14. Які основні елементи кадру використовуються в кіно? Як їх використання впливає на сприйняття фільму глядачами?
15. Які засоби звукової грамотності використовуються в кіно для створення ефекту присутності глядачів в подіях, що відбуваються на екрані?
16. Які різновиди камерних планів існують у кіно? Як вони використовуються для передачі інформації та емоцій?
17. Як відбувається зміна планів у кіно? Як вона використовується для побудови сюжету та передачі інформації?
18. Які основні види камерного руху існують у кіно? Як вони використовуються для побудови сюжету та передачі емоцій?

19. Які засоби кольорової грамотності використовуються в кіно? Як вони впливають на сприйняття глядачами фільму?
20. Які засоби візуальної грамотності використовуються в кіно для побудови характерів персонажів та їхніх взаємин? Наведіть приклади.
21. Що таке звуковий дизайн і яке його значення в кіноіндустрії?
22. Які основні елементи звукової доріжки використовуються в кіно?
23. Як використовуються звукові ефекти в кіно для створення ефекту присутності глядача у подіях, що відбуваються на екрані?
24. Як використовуються музика та звукові ефекти в кіно для передачі настрою та емоцій глядачам?
25. Як використовується озвучення в кіно для передачі діалогів та інформації про персонажів?
26. Які види мікрофонів використовуються для запису звуків у кіно? Яке їхнє застосування?
27. Як використовуються звукові ефекти та музика для побудови ритму та темпу фільму?
28. Як впливає звук на сприйняття глядачів фільму?
29. Які види звукових ефектів використовуються в кіно для створення атмосфери та емоцій?
30. Як звуковий дизайн використовується для створення унікального стилю та ідентичності фільму? Наведіть приклади.
31. Що таке жанр в кіно? Яке його значення для кіноіндустрії?
32. Назвіть основні жанри в кіно та їх характеристики.
33. Яка роль жанру в кіно в процесі створення фільму?
34. Які жанрові конвенції використовуються в різних жанрах кіно?
35. Як жанр впливає на структуру фільму та його натхнення?
36. Які жанрові елементи можуть бути використані для створення гумористичного ефекту в комедіях?
37. Які жанрові елементи використовуються в трилерах для створення напруження та динаміки?
38. Які жанрові елементи можуть бути використані в драмах для передачі емоцій та підняття соціальних проблем?
39. Які жанрові елементи використовуються в науково-фантастичних фільмах для створення уявних світів та передачі майбутнього?
40. Які жанрові елементи можуть бути використані в документальних фільмах для передачі реальних історій та соціальних проблем?

9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ

Денна форма навчання			
Поточний контроль			
Види роботи	Планові терміни виконання	Форми контролю та звітності	Максимальний відсоток оцінювання
Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях			
1.1. Підготовка до практичних занять	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під час практичних занять	25
Виконання завдань для самостійного опрацювання			

1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, питань), що виносяться на самостійне вивчення	-//-	Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних занять або ІКР ¹ , перевірка конспектів навчальних текстів тощо	10
Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота здобувача)			
1.3. Підготовка реферату (есе) за заданою тематикою	Відповідно до розкладу занять і графіку ІКР	Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)	10
1.4. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. підготовка наукових публікацій, участь у роботі круглих столів, конференцій тощо.	-//-	Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР, наукових конференцій та круглих столів.	5
Разом балів за поточний контроль			50
Підсумковий контроль екзамен / залік			50
Всього балів			100

10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ (для екзамену / заліку)

Рівень знань оцінюється:

- «відмінно» / «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Здобувач виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та опрацьовувати необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки. Був присутній на лекціях та семінарських заняттях, під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;

- «добре» / «зараховано» В - від 82 до 89 балів. Здобувач володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та семінарських заняттях, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;

- «добре» / «зараховано» С - від 74 до 81 балів. Здобувач відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи, реферату та активність у науково-дослідній роботі;

- «задовільно» / «зараховано» D - від 64 до 73 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє навчальним матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи, рефератів (есе);

¹ Індивідуально-консультативна робота викладача зі здобувачами

- «задовільно» / «зараховано» E - від 60 до 63 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки, має неповний конспект з завданнями до самостійної роботи.

- «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано» FX – від 35 до 59 балів. Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.

- «незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано» F – від 0 до 34 балів. Здобувач не володіє навчальним матеріалом.

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		
35-59 (3)	FX	незадовільно	не зараховано
1-34 (2)	F		

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

41. Керол Генрі. Як знімати неймовірні портрети. Київ : ArtHuss, 2022, 128 с.
42. Керол Генрі. Як знімати неймовірні пейзажі. Київ : ArtHuss, 2022, 128 с.
43. Коппола Френсіс Фред. Живе кіно і техніка його виробництва. Харків : Фабула. 2021, 208 с.
44. Білз Фінн. Сторітелінг у фотографії: П'ять кроків до створення незабутніх світлин. Київ : ArtHuss, 2021. 176 с.
45. Нейпір Сюзан. Волшебные миры Хаяо Миядзаки. Київ : Форс, 2020. 400 с.
46. Адам Олсач Бордмен. Ілюстрована історія кіно. Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. 112 с.
47. Рендольф Марк. NETFLIX. Ця ідея ніколи не спрацює. Київ : Book Chef, 2022. 320 с.
48. Ключко Діана. 65 українських шедеврів. Визнані й неявні. Київ : ArtHuss, 2019, 256 с. Антологія української кінокритики 1920-х. Том 1. Кіно / Аналіз, Київ : Національний Центр Олександра Довженко, 2019. 176 с.
49. Антологія української кінокритики 1920-х. Том 2. Кіно / Експеримент, Київ : Національний Центр Олександра Довженко, 2019. 128 с.
50. Яськів О. Вечір з кіно II. Путівник по світу кіно. Львів : Фоліо, 2021. 588 с.
51. Яськів О. Вечір з кіно. Путівник по світу кіно. Львів : Фоліо, 2020. 524 с.

Допоміжна:

1. Бурмака М. Технологія створення контактної телевізійної програми в контексті українського телебачення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.08. Київ: Київський національний університет, 2003. 17 с.
2. Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Логос, 2011. 391 с.
3. Горпенко, В. Колорит в кіно – та телемистецтві / В. Горпенко; Київ : ДІТМ, 1998.
4. Горпенко, В. Комфортний монтаж / В. Горпенко : Київ : ДІТМ, 1998
5. Дмитровський З. Є. Особливості підготовки інформаційного телесюжету / З. Є. Дмитровський // Телерадіожурналістика : історія, теорія, практика, погляд у майбутнє : Зб. наук.-метод. пр. Львів, 1997. С. 92–97.
6. Канюка С., Ілляшенко М. Тележурналістика: документальний фільм. Київ, 1992.
7. Мащенко І. Міфи і реалії телерадіоефіру. Київ : Агентство ТРК, 2001. 288 с.
8. Мащенко І. Радіо і телебачення: від джерел – до космічних висот. Київ, Миколаїв : Тетра, 2003. 416 с.
9. Мащенко І. Телевізійні аномалії (мас-медійні історії в деталях). Київ: ЗАТ «Телерадіокур'єр», 2005. 216 с.
10. Мащенко І. Хроніка українського радіо і телебачення в контексті світового аудіовізуального процесу. Київ: Україна, 2005. 381 с.
11. Чміль Г. П. Екранна культура: плюральність проявів / Г. П. Чміль. Харків : Крук, 2003. 336 с.
12. Ширман Р.Н. Телевізійна режисура. Майстер клас Київ, 2004. 200с.
13. Ширман Р.Н. Алхимия режиссуры. Мастер класс. Київ, 2008. 448 с.

Інформаційні ресурси:

1. Державне агенство України з питань кіно. URL: <https://degkino.gov.ua/> (дата звернення: 02.05.2020)
2. Офіційний сайт Одеської обласної організації НСФХУ. URL.: <https://www.facebook.com/NSPAU> (дата звернення: 02.05.2020)
3. Офіційний сайт Одеського відділення Національної Співки кінематографістів України. URL: <http://nsku.od.ua/novosti/712-kira-muratova-kinokonkurs-2019.html> (дата звернення: 02.05.2020)
4. Офіційний сайт Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. URL: <https://www.nrada.gov.ua/> (дата звернення: 02.05.2020)
5. Офіційний сайт UA:Культура. URL: <https://culture.suspilne.media> (дата звернення: 02.05.2020)
6. Журнал «Кіно-театр». URL: <https://ktm.ukma.edu.ua/index.php/ktm> (дата звернення: 02.05.2020)
7. Брюховецька Л. Кіномистецтво. Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. Київ : Логос, 2011. 391 с. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/149237948.pdf> (дата звернення: 02.05.2020)