

**Міжнародний гуманітарний університет
Факультет дизайну і мистецтва
Кафедра кіно і телебачення**

**СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мультимедійні технології у кіно-телевиробництві**

**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	Контактний тел.	E-mail
старший викладач кафедри кіно і телебачення Цвигуненко Ігор Євгенович	067-266-92-46	hobbynavigator@gmail.com

1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ

Мультимедійні технології у кіно-телевиробництві - є однією з найважливіших прикладних і професійних дисциплін, необхідних фахівцям кіно і телевиробництва.

Це дисципліна, що виконує важливе завдання підготовки сучасних фахівців-професіоналів, які здатні органічно поєднувати глибокі теоретичні знання з практичними навичками творчої діяльності.

Метою мультимедійних технологій у кіно-телевиробництві як навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів із теоретичними засадами аудіовізуального виробництва, оволодіння основами технічних, технологічних і художніх особливостей кіно та теле процесу; освоєння сучасних технологій та методів кіно та теле виробництва, на базі традиційних; отримання навичок самостійної роботи - в студії, на пленері, в процесі художньої зйомки, так і в прикладних професійних цілях; отримання навичок орієнтування у виборі техніки і програмного забезпечення; правильне використання виразних особливостей композиції та художніх засобів; розвиток творчості здобувачів.

Передумови для вивчення дисципліни. Дисципліна є логічним продовженням курсу «Фотографія та кіно-фото матеріали», «Операторська справа та основа монтажу», «Освітлення, колористика та композиція фільму», «Кіно-телережисури», «Основи драматургії», і спрямований на поглиблення знань з теорії та практики телевізійного виробництва, що стане основою професійної підготовки майбутніх фахівців аудіовізуального мистецтва і виробництва.

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

У процесі реалізації програми дисципліни «Мультимедійні технології у кіно-телевиробництві» 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.
- ЗК6. Здатність генерувати нові технологічні ідеї кінотелевиробництва.
- 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.
- ЗК13. Навички виконання завдання згідно класифікатора професій аудіовізуальної сфери.
- 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:

- ФК1. Високий рівень виконавської майстерності.
- ФК2. Здатність створювати та реалізувати власні художні концепції у творчо-виробничій діяльності.
- ФК3. Здатність спостерігати, відбирати, розрізняти, типологічно доцільно компонувати, цілеспрямовано формувати і використовувати інформаційний, виразний, образний рівні аудіовізуального твору.
- ФК4. Усвідомлення художньо-естетичної природи аудіовізуального мистецтва.
- ФК5. Усвідомлення взаємозв'язків та взаємозалежності між теорією та практикою аудіовізуального мистецтва та виробництва.
- ФК6. Здатність здійснювати професійну діяльність із застосуванням сучасних досягнень теорії та методології аудіовізуального мистецтва та виробництва з урахуванням широкого спектру міждисциплінарних зв'язків.
- ФК7. Здатність інтерпретувати художній образ аудіовізуальними засобами.
- ФК8. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в практичній діяльності.
- ФК17. Здатність до складання і реалізації планів складно постановочних фільмів.

Навчальна дисципліна Мультимедійні технології у кіно-телевиробництві забезпечує досягнення **програмних результатів навчання (ПРН)**, передбачених освітньою програмою:

- ПРН3. Володіти методами та навичками роботи зі знімальною та освітлювальною 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.
- ПРН9. Планувати і організовувати роботу колективу для виконання професійних завдань.

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.

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

2. володіти методами та навичками роботи зі знімальною та освітлювальною технікою та обладнанням.

Уміння:

3. Реалізовувати нові ідеї в аудіовізуальній творчості на сучасному етапі.

4. Забезпечувати виразність при втіленні авторського задуму аудіовізуального твору.

5. Інтерпретувати художній образ аудіовізуальними засобами.

Навички:

6. Упорядкування набутих знань та навичок роботи з освітлювальною та знімальною технікою та обладнанням. Генерувати нові ідеї для втілення їх в аудіовізуальному творі.

7. Забезпечення підготовчого, виробничого та пост-виробничого етапів створення (виробництва) аудіовізуальних творів різних видів, жанрів, стилів.

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
3	90	28	28	34	2	3 / 4	Обов'язкова

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	усього	лекційні заняття	практичні заняття	самостійна робота
Тема 1: Концепція формату на ТБ.	6	2	2	2
Тема 2: Історія виникнення та трансформації ефірного ТБ.	8	2	2	4
Тема 3: Телебачення як синтетичний вид мистецтва.	6	2	2	2
Тема 4: Відмінність: класичного театру, театру нової драми, телевізійного фільму та прокатного кіно.	6	2	2	2
Тема 5: Роль документального кінематографа у телебаченні.	8	2	2	4

Тема 6: Допустима і неприпустима умовність при виробництві аудіо-візуального оповідання.	6	2	2	2
Тема 7: Аналіз найуспішніших ТВ проектів останнім часом.	6	2	2	2
Тема 8: Аналіз основних прийомів, які використовувалися авторами успішних ТВ проектів, для досягнення успіху та максимальної відповіді у глядацької аудиторії.	6	2	2	2
Тема 9: Аналіз аудіо-візуального оповідання.	6	2	2	2
Тема 10: Драматична структура в авторському аудіо-візуальному оповіданні на ефірному ТБ та стрімінговому ресурсі.	8	2	2	4
Тема 11: Операторські особливості під час виробництва різних форматів ТВ програм.	6	2	2	2
Тема 12: Створення події, як прийом в ефірному та стрімінговому ТБ.	6	2	2	2
Тема 13: Реклама на ТБ.	6	2	2	2
Тема 14: Звукове оформлення аудіо-візуального оповідання.	6	2	2	2
Усього годин	90	28	28	34
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 Moodle. Використовуються: цифрова та аналогова відеокамери, допоміжне операторське обладнання, сучасне освітлювальне обладнання, мультимедійний проектор, ноутбук. 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. ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Тема 1: Концепція формату на ТБ. 1. Види різних форматів, відмінності та особливості.	2
2	Тема 2: Історія виникнення та трансформації ефірного ТБ. 1. Основні етапи та програми, що сформували сучасні тренди в телебаченні.	2

3	Тема 3: Телебачення як синтетичний вид мистецтва. 1. Які види аудіо-візуального оповідання поєднує телебачення.	2
4	Тема 4: Відмінність: класичного театру, театру нової драми, телевізійного фільму та прокатного кіно. 1. Чому потрібно знати ці особливості режисеру телебачення?	2
5	Тема 5: Роль документального кінематографа у телебаченні. 1. Чим відрізняється документальний фільм від науково-популярного?	2
6	Тема 6: Допустима і неприпустима умовність при виробництві аудіо-візуального оповідання. 1. Яку роль виконує умовність?	2
7	Тема 7: Аналіз найуспішніших ТВ проектів останнім часом. 1. Проаналізувати улюблений телевізійний проект.	2
8	Тема 8: Аналіз основних прийомів, які використовувалися авторами успішних ТВ проектів, для досягнення успіху та максимальної відповіді у глядацької аудиторії. 1. Проаналізувати два улюблені проекти.	2
9	Тема 9: Аналіз аудіо-візуального оповідання. 1. Структура, авторське посилення, методи реалізації. 2. У чому різниця між лінійкою новин та авторським контентом. Приклади.	2
10	Тема 10: Драматична структура в авторському аудіо-візуальному оповіданні на ефірному ТБ та стрімінговому ресурсі. 1. Драматичний трикутник.	2
11	Тема 11: Операторські особливості під час виробництва різних форматів ТВ програм. 1. Відмінності та особливості. 2. Види зйомок. 3. Який вид зйомки у випадках застосовується.	2
12	Тема 12: Створення події, як прийом в ефірному та стрімінговому ТБ. 1. Які види подій використовуються в ефірному та стрімінговому ТБ.	2
13	Тема 13: Реклама на ТБ. 1. Види телевізійної реклами її особливості та різна спрямованість на цільову аудиторію.	2
14	Тема 14: Звукове оформлення аудіо-візуального оповідання. 1. Види та способи застосування на ТБ. 2. Концепція аудіо контрапункт, об'єктивний і суб'єктивний звук.	2
	Всього	28

7. САМОСТІЙНА РОБОТА

До самостійної роботи здобувачів щодо вивчення дисципліни «Мультимедійні технології у кіно-телевиробництві» 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 фотографій, відео та рефератів.
7. Підготовка до підсумкового контролю.

Тематика та питання до самостійної підготовки та індивідуальних завдань

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Тема 1: Концепція формату на ТБ. <u>Реферат</u> 1. Види різних форматів, відмінності та особливості.	2
2	Тема 2: Історія виникнення та трансформації ефірного ТБ. <u>Реферат</u> 1. Основні етапи та програми, що сформували сучасні тренди в телебаченні.	2
3	Тема 3: Телебачення як синтетичний вид мистецтва. <u>Реферат</u> 1. Які види аудіо-візуального оповідання поєднує телебачення.	2
4	Тема 4: Відмінність: класичного театру, театру нової драми, телевізійного фільму та прокатного кіно. <u>Реферат</u> 1. Чому потрібно знати ці особливості режисеру телебачення?	2
5	Тема 5: Роль документального кінематографа у телебаченні. <u>Реферат</u> 1. Чим відрізняється документальний фільм від науково-популярного?	2

6	Тема 6: Допустима і неприпустима умовність при виробництві аудіо-візуального оповідання. Реферат 1. Яку роль виконує умовність?	2
7	Тема 7: Аналіз найуспішніших ТВ проектів останнім часом. Реферат 1. Проаналізувати улюблений телевізійний проект.	2
8	Тема 8: Аналіз основних прийомів, які використовувалися авторами успішних ТВ проектів, для досягнення успіху та максимальної відповіді у глядацької аудиторії. Реферат 1. Проаналізувати два улюблені проекти.	2
9	Тема 9: Аналіз аудіо-візуального оповідання. Реферат 1. Структура, авторське посилання, методи реалізації. 2. У чому різниця між лінійкою новин та авторським контентом. Приклади.	2
10	Тема 10: Драматична структура в авторському аудіо-візуальному оповіданні на ефірному ТВ та стрімінговому ресурсі. Реферат 1. Драматичний трикутник.	4
11	Тема 11: Операторські особливості під час виробництва різних форматів ТВ програм. Реферат 1. Відмінності та особливості. 2. Види зйомок.	2
12	Тема 12: Створення події, як прийом в ефірному та стрімінговому ТВ. Реферат 1. Які види подій використовуються в ефірному та стрімінговому ТВ.	4
13	Тема 13: Реклама на ТВ. Реферат 1. Види телевізійної реклами її особливості та різна спрямованість на цільову аудиторію.	2
14	Тема 14: Звукове оформлення аудіо-візуального оповідання. Реферат 1. Види та способи застосування на ТВ. 2. Концепція аудіо контрапункт, об'єктивний і суб'єктивний звук.	4
	Всього	34

8. 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 відпрацювання.	50%
підсумковий контроль , який здійснюється у ході проведення іспиту (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, іспит (залік)
--	---

Питання до екзамену

1. Види різних форматів, відмінності та особливості.
2. Основні етапи та програми, що сформували сучасні тренди в телебаченні.
3. Які види аудіо-візуального оповідання поєднує телебачення.
4. Відмінність: класичного театру, театру нової драми, телевізійного фільму та прокатного кіно.
5. Чому потрібно знати ці особливості режисеру телебачення?
6. Роль документального кінематографа у телебаченні.
7. Чим відрізняється документальний фільм від науково-популярного?
8. Допустима і неприпустима умовність при виробництві аудіо-візуального оповідання.
9. Аналіз найуспішніших ТВ проектів останнім часом.
10. Аналіз основних прийомів, які використовувалися авторами успішних ТВ проектів, для досягнення успіху та максимальної відповіді у глядацької аудиторії.
11. Аналіз аудіо-візуального оповідання.
12. Структура, авторське посилення, методи реалізації.
13. У чому різниця між лінійкою новин та авторським контентом. Приклади.
14. Драматична структура в авторському аудіо-візуальному оповіданні на ефірному ТВ та стрімінговому ресурсі.
15. Драматичний трикутник.
16. Операторські особливості під час виробництва різних форматів ТВ програм.
17. Види зйомок.
18. Який вид зйомки у випадках застосовується.
19. Створення події, як прийом в ефірному та стрімінговому ТВ.
20. Які види подій використовуються в ефірному та стрімінговому ТВ.
21. Реклама на ТВ.
22. Види телевізійної реклами її особливості та різна спрямованість на цільову аудиторію.
23. Звукове оформлення аудіо-візуального оповідання.
24. Концепція аудіо контрапункт, об'єктивний і суб'єктивний звук.

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 виноситься 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 ЗНАЇНЬ ЗДОБУВАЧІВ (для іспиту / 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;

¹ Індивідуально-консультативна робота викладача зі здобувачами

- «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);

- «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		
64-73 (5)	D	Задовільно	
60-63 (4)	E		
35-59 (3)	FX	незадовільно	не зараховано
1-34 (2)	F		

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Десятник Г.О. Професія : Режисер кіно і телебачення. Київ : Інститут журналістики КНУ, 2018. 88 с.
2. Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Логос, 2011. 391 с.
3. Ширман Р. Телевізійна режисура. Майстер-клас. Київ : ЗАТ «Телекур'єр», 2004. 200 с.
4. Ілленко М. Кіно. Шпори для абітурієнтів, Київ : Нова Книга, 2005. 280 с.
5. Ілляшенко В.В. Книга режисури, Київ : ВІК, 2002. 144 с.

Допоміжна

1. Скуратівський В. Екранні процеси в соціокультурних процесах ХХ сторіччя. Київ : Мистецтво, 1997-98
2. Кісін В.Б. Із творчої спадщини. Київ : Видавничий дім «КМ Academia», 1999. 268 с.
3. Ілленко Ю. Парадигма кіно. Київ : Абрис, 1999. 416 с.
4. Довженко О.П. Твори в 5 т., Київ : Дніпро, 1966, 544 с.
5. Левчук Т., Ілляшенко В., «Кінорежисура», Київ : Мистецтво, 1981. 243 с.
6. Корнієнко І.С. «Про кіномистецтво», Київ : Мистецтво, 1985. 240 с.
7. Козинцев Г.М. Собрание сочинений в 5 т., Львов : Искусство, 1986. 624 с.

Інформаційні ресурси

1. Державне агенство України з питань кіно. URL: <https://usfa.gov.ua> (дата звернення: 02.09.2022).
2. Офіційний сайт Одеської обласної організації НСФХУ: <https://www.facebook.com/NSPAU> (дата звернення: 02.09.2022).
3. Офіційний сайт Одеського відділення Національної Спілки кінематографістів України: <http://nsku.od.ua/novosti/712-kira-muratova-kinokonkurs-2019.html> (дата звернення: 02.09.2022).
4. Офіційний сайт Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. URL: <https://www.nrada.gov.ua/> (дата звернення: 02.09.2022).
5. Офіційний сайт UA: Культура. URL: <https://culture.suspilne.me> (дата звернення: 02.09.2022).
6. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського : веб-сайт. URL: <http://www.nbuv.gov.ua> (дата звернення: 02.09.2022).
7. Он-лайн бібліотека. URL: <http://www.lib.com.ua> (дата звернення: 02.09.2022).