

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра кіно і телебачення

ПРИЙНЯТО

Вченою радою Міжнародного
Гуманітарного університету

Протокол № 10

Від « 15 » серпня 20 22

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Міжнародного гуманітарного
університету д.ю.н., професор

Костянтин Громовенко

Від « 16 » серпня 20 22р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Підготовка кваліфікаційної роботи»

Галузь знань

02 Культура і мистецтво

Спеціальність

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Назва освітньої програми

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський) рівень

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кіно і телебачення протокол № 1
від 27.08.2022 року.

Розробники і викладачі	Контактний тел.	E-mail
Професор кафедри кіно і телебачення Лупій Ярослав Васильович,	0506506165	yarly_46@ukr.net
доцент кафедри кіно і телебачення Даниленко С.А.,	0935479297	dsa1970@ukr.net
старший викладачі кафедри кіно і телебачення:		
Цвігуненко Ігор Євгенович	0672669246	hobbynavigator@gmail.com
Аксьонов Сергій Вікторович	0663043829	serax44@gmail.com

Завідувач кафедри

Гарант освітньої програми

Декан

Узгоджено

Начальник навчального відділу

Ярослав Лупій

Ярослав Лупій

Ніна Кравець

Лариса Райчева

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Загальна кількість годин – 180	Галузь – 02 Культура і мистецтво	вибіркова	
	Спеціальність – 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво	Рік підготовки:	
		4-й	
		Семестр	
		7-й	8-й
		Лекції	
Мова навчання – українська	Рівень вищої освіти – <u>перший (бакалаврський) рівень</u>	0	0
		Практичні, семінарські	
			-
		Лабораторні	
		-	-
		Самостійна робота та індивідуальні завдання	
			-
		Вид контролю:	
		залік	-

1. Курс розроблено таким чином, щоб здобувач засвоїв вимоги до написання наукової роботи, володів науковим письмом, якісно і доброчесно 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 1,5 – 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.

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності).

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.

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.
- ПРН6. Створювати драматургічну концепцію та сценарій аудіовізуальних творів різних видів, жанрів, стилів.
- ПРН8. Забезпечувати підготовчий, виробничий та пост-виробничий етапи створення (виробництва) аудіовізуальних творів різних видів, жанрів, стилів.
- ПРН10. Оформлювати виробничу документацію (заявка, календарно-постановочний план, кошторис, авторські угоди тощо).
- 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.
- ПРН16. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно та письмово.
- ПРН18. Приймати ефективні рішення на основі релевантних даних із застосуванням сучасних методів і засобів прийняття рішень, у тому числі багатокритеріальних рішень в умовах невизначеності.

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.

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Вибір теми наукового дослідження фільму/програми Написання літературного сценарію. Написання режисерського сценарію. Жанри сучасного проекту аудіовізуального твору. Основні елементи вступу і структури дипломної роботи. Методи написання дослідження теми. Плагіат та питання доброчесності. Підбір акторів/кастинги/

Тема 2 Виробництво аудіовізуального твору

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин							
	денна форма				Заочна форма			
	усього	у тому числі			усього	у тому числі		
		лекц.	прак	сам. роб.		лекц.	прак	сам. роб.
Тема 1: Вибір теми наукового дослідження фільму		—	—					
Написання літературного сценарію/заявки	20	—	—	20				
Написання режисерського сценарію	20	—	—	20				
Жанри сучасного проекту аудіовізуального твору.	20	—	—	20				
Основні елементи вступу і структури дипломної роботи	20	—	—	20				
Методи написання дослідження теми	20	—	—	20				
Плагіат та питання доброчесності	20	—	—	20				
Підбір акторів/кастинги,	20	—	—	20				
Тема 2: Виробництво аудіовізуального твору								
Звукова партитура фільму								
Вибір натури/локацій	20	—	—	20				
Предпродакшен, репетиції, мізансцена, зйомка, постпродакшен	60	—	—	60				
Посилення драматичної структури за допомогою документальних портретів	20	—	—	20				
Форма і зміст. Створення різних вимірів фільму за допомогою різних точок зору.	20	—	—	20				
Обговорення результатів дипломного проекту	20	—	—	20				
Усього годин	180	0	0	180				
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ – ЕКЗАМЕН								

5. ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
1	Тема 1. Вибір теми наукового дослідження фільму 1. Формування індивідуального завдання 2. Розробка графіку підготовки кваліфікаційної роботи 3. Система консультацій	-	-

2	Тема 1.2 Написання заявки сюжету 1. Написання літературного сценарію 2. Написання режисерського сценарію	-	-
3	Тема 1.3 Жанри сучасного проекту аудіовізуального твору. 1. Жанр дипломного дослідження 2. Жанр дипломного проекту	-	-
4	Тема 1.4 Основні елементи вступу і структури дипломної роботи 1. Первинний задум 2. Логіка та послідовність	-	-
5	Тема 1.5 Методи написання дослідження теми 1. Тема 2. Обґрунтування вибору 3. Актуальність	-	-
6	Тема 1.6 Плагіат та питання доброчесності 1. Плагіат в літературі 2. Плагіат в музиці	-	-
7	Тема 1.7. Підбір акторів/кастинги 1. Підбір головних виконавців 2. Що таке кастинг виконавців 3. Типи і характери	-	-
	Всього	-	-

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.

Тематика та питання до самостійної підготовки та індивідуальних завдань

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
1	Тема 1. Звукова партитура фільму	6	-
2	Тема 2 Вибір натури/локацій	7	-
3	Тема 3 Предпродакшен, репетиції, мізансцена, зйомка, постпродакшен	7	-
4	Тема 4. Посилення драматичної структури за допомогою документальних портретів	7	-
5	Тема 5 Форма і зміст. Створення різних вимірів фільму за допомогою різних точок зору.	7	-
6	Тема 6. Створення різних вимірів фільму за допомогою різних точок зору.	7	-
7	. Обговорення результатів дипломного проекту	7	-
	Всього	48	-

ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПО ВИРОБНИЦТВУ ОПИСУЮТЬСЯ У ВИГЛЯДІ РЕФЕРАТИВ І ПОДАЮТЬСЯ КЕРІВНИКОВІ ДЛЯ ЗАЛІКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ

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 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
--	---

8. 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);

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

9. 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 : ФОП Маслаков, 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 здобувачів вищих навчальних закладів / Лариса Брюховецька. Київ : Логос, 2011. 390
8. Брюховецька Л. І. Кіномистецтво : навчальний посібник для здобувачів 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 часопросторі. 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. Із творчої спадщини. Київ : КМ Academia, 1999.
12. Кісін В. Режисура як мистецтво та професія. Життя. Актор. Образ : Із 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. Іздрік Ю. Драматургія сучасна українська / Юрій Іздрік // 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 22.06.2022)
2. Національна історична бібліотека України. URL: www.nibu.kiev.ua (дата звернення 02.06.2022)
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 02.06.2022)
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 22.06.2022)
5. Кіномистецтво: навчальний посібник для здобувачів вищих навчальних закладів. URL: <https://ekmair.ukma.edu.ua/items/bfc9f5b9-729f-4580-a2c7-aefcb00111cc> (дата звернення 02.06.2022)