

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Аудіовізуального мистецтва та медіатехнологій	Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Кафедра	Фотомистецтва та візуальних практик	Рік навчання	4
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Обов'язкова
Спеціальність	021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво	Семестри	7,8

Силабус з дисципліни «Виробництво аудіовізуального твору (диплом)»

Мова навчання — українська

Розробник: О. В. Мусієнко доктор філософії старший викладач кафедри фотомистецтва та візуальних практик.

Загальна інформація про курс

Назва курсу	Виробництво аудіовізуального твору (диплом)
Викладач (- і)	Ольга Мусієнко
Профіль викладача (- ів)	Код курсуerojja47 Посилання на відео зустріч у Meet https://meet.google.com/giv-wmvx-cwt
Контактний телефон та емейл	+380955516827 Helga4bright@gmail.com
Інформація про консультації	Онлайн та за попередньою домовленістю, офлайн в спеціалізованому укритті ХДАДМ
Логіка вивчення курсу	Курс є обов'язковим, викладається у 7,8 семестрі бакалаврату.

Анотація до курсу

Дисципліна «Виробництво аудіовізуального твору» спрямована на практичне застосування студентами теоретичних знань, творчих і професійних компетентностей у процесі розроблення та реалізації власного аудіовізуального твору в межах дипломної роботи. У межах курсу студенти проходять основні етапи виробництва аудіовізуального твору: від формування творчої концепції, розроблення сценарної та режисерської документації, планування виробничого процесу й організації знімального періоду до монтажу, постпродакшену та підготовки завершеного твору до презентації та захисту. Особлива увага приділяється самостійній творчій та виробничій роботі студента, дотриманню технологічних і професійних вимог, організації командної взаємодії, ефективному використанню технічних і творчих ресурсів, а також формуванню авторської позиції. Результатом вивчення дисципліни є створення завершеного аудіовізуального твору та супровідних матеріалів, що демонструють здатність студента самостійно організувати й реалізувати повний цикл виробництва відповідно до поставленої творчої та професійної мети.

Мета курсу

Метою дисципліни є формування та розвиток у студентів професійних і творчих компетентностей, необхідних для самостійної розробки, організації та реалізації аудіовізуального твору в межах дипломного проекту. Курс спрямований на практичне застосування набутих знань і навичок, опанування основних етапів виробництва — від формування творчої концепції та підготовчого періоду до знімального процесу, монтажу, постпродакшену та підготовки завершеного твору до презентації й захисту.

Результати навчання

ПРН1 Володіти методами та прийомами редакторсько-сценарної, режисерської, операторської тощо діяльності

ПРН5 Генерувати нові ідеї для втілення їх в аудіовізуальному творі

ПРН7 Забезпечувати виразність при втіленні авторського задуму

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 тощо).

ПРН11 Розуміти та використовувати концептуально-видові й стилістичні стандарти аудіовізуального ефіру та презентації робіт

ПРН18 Приймати ефективні рішення на основі релевантних даних

Компетентності

Загальні компетентності

ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК08. Здатність працювати у команді.

ЗК09. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК10. Здатність бути критичним та самокритичним.

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК13. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК14. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК16. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Фахові компетентності

- ФК02. Здатність створювати та реалізувати власні художні концепції у творчо-виробничій діяльності.
- ФК03. Здатність спостерігати, відбирати, розрізняти, типологічно доцільно компонувати, цілеспрямовано формувати і використовувати інформаційний, виразний, образний рівні аудіовізуального твору.
- ФК05. Усвідомлення взаємозв'язків та взаємозалежності між теорією та практикою аудіовізуального мистецтва та виробництва.
- ФК06. Здатність здійснювати професійну діяльність із застосуванням сучасних досягнень теорії та методології аудіовізуального мистецтва та виробництва.
- ФК07. Здатність інтерпретувати художній образ аудіовізуальними засобами.

- ФК10. Здатність здійснювати редакторсько-сценарну / продюсерську / режисерську / операторську / звукорежисерську діяльність у сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Організація навчання

Ознаки курсу	Обов'язковий
Формат курсу	Денна форма навчання, 7,8 семестр
Форми, види навчальних занять та методи навчання	Форми: навчальні заняття, самостійна робота, контрольні заходи Види: лекційне, практичне заняття Методи: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладання, евристично-дослідницький.
Поточний контроль	Контрольні роботи
Підсумковий контроль	іспит
Політика курсу	Курс передбачає обов'язкове самостійне виконання всіх завдань практичних занять з дотриманням правил академічної доброчесності. Невчасно зроблені завдання передбачають зниження оцінки. Пропущені заняття передбачають надання викладачу законспектованих матеріалів за темою, що вивчалася на ньому.

Структура навчальної дисципліни

Перелік тем (або блоків)	Разом годин	Лекційні	Практичні
Тема 1. Етапи створення та захисту дипломного проєкту. Актуальність теми дипломного проєкту.	6	2	4
Тема 2. Проблематика дослідження. Мета та завдання дипломного проєкту.	6	2	4
Тема 3. Об'єкт і предмет дослідження. Методологія та методи дослідження.	6	2	4
Тема 4. Практичне значення та новизна дипломного проєкту. Обґрунтування жанру та формату аудіовізуального твору.	6	2	4
Тема 5. Тема та ідея дипломного проєкту. Конфлікт як смислотворчий елемент авторського аудіовізуального твору.	6	2	4
Тема 6. Концепція та художній задум дипломного проєкту. Аналіз аудіовізуальних творів-аналогів.	6	2	4

Тема 7. Візуальна мова, стилістика та образна система аудіовізуального твору. Збір і систематизація візуального та теоретичного матеріалу.	6	2	4
Тема 8. Цільова аудиторія та функціональне призначення авторського аудіовізуального твору. Соціокультурний контекст дипломного проєкту.	6	2	4
Тема 9. Сценарна структура та візуальний наратив аудіовізуального твору. Художні й технічні засоби виразності.	6	2	4
Тема 10. Технічне забезпечення реалізації дипломного проєкту. Експлікація як технологічна схема реалізації зображально-монтажної композиції твору.	6	2	4
Тема 11. Композиційне та проєктне рішення авторського аудіовізуального твору. Монтажні та постпродакшн-рішення.	6	2	4
Тема 12. Кошторис реалізації авторського аудіовізуального проєкту. Опис готового твору та форма його презентації.	6	2	4
Тема 13. Висновки та оформлення дипломного проєкту. Список використаних джерел і додатки: розкадрування, moodboard, схеми освітлення, технічні специфікації, фрагменти візуального матеріалу.	6	2	4
Тема 14. Підготовка дипломного проєкту до захисту. Вимоги до презентації та публічного представлення аудіовізуального твору.	12	4	8
Всього	90	30	60

Теми самостійної роботи

Перелік тем (або блоків)	Сам.роб.
Тема 1. Етапи створення та захисту дипломного проєкту. Актуальність теми дипломного проєкту.	5
Тема 2. Проблематика дослідження. Мета та завдання дипломного проєкту.	5

Тема 3. Об'єкт і предмет дослідження. Методологія та методи дослідження.	5
Тема 4. Практичне значення та новизна дипломного проєкту. Обґрунтування жанру та формату аудіовізуального твору.	5
Тема 5. Тема та ідея дипломного проєкту. Конфлікт як смислотворчий елемент авторського аудіовізуального твору.	10
Тема 6. Концепція та художній задум дипломного проєкту. Аналіз аудіовізуальних творів-аналогів.	10
Тема 7. Візуальна мова, стилістика та образна система аудіовізуального твору. Збір і систематизація візуального та теоретичного матеріалу.	10
Тема 8. Цільова аудиторія та функціональне призначення авторського аудіовізуального твору. Соціокультурний контекст дипломного проєкту.	10
Тема 9. Сценарна структура та візуальний наратив аудіовізуального твору. Художні й технічні засоби виразності.	10
Тема 10. Технічне забезпечення реалізації дипломного проєкту. Експлікація як технологічна схема реалізації зображально-монтажної композиції твору.	10
Тема 11. Композиційне та проєктне рішення авторського аудіовізуального твору. Монтажні та постпродакшн-рішення.	10
Тема 12. Кошторис реалізації авторського аудіовізуального проєкту. Опис готового твору та форма його презентації.	10
Тема 13. Висновки та оформлення дипломного проєкту. Список використаних джерел і додатки: розкадрування, moodboard, схеми освітлення, технічні специфікації, фрагменти візуального матеріалу.	10
Тема 14. Підготовка дипломного проєкту до захисту. Вимоги до презентації та публічного представлення аудіовізуального твору.	10
Всього	120

Система оцінювання

Шкала орієнтовного нарахування балів за основні форми навчальної діяльності:

Вид завдання	Кількість балів
Затвердження теми дипломного проєкту (творча заявка на проєкт)	10
Затвердження 1 розділу пояснювальної записки	12
Затвердження 2 розділу пояснювальної записки	12
Затвердження 3 розділу пояснювальної записки	12
Звіт періоду препродакшену	12
Звіт періоду продакшену	12
Звіт періоду постпродакшену	20
відвідування	10
Загалом	100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Шкала оцінювання: національна та ECTS			
Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
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

Рекомендована література

1. Зубавіна І. Б. Час і простір у кінематографі. Київ : Щек, 2008. 447 с.
2. Мусієнко О. В. Гібридне походження художньої природи відеохостингу як нової жанроформи аудіовізуальної культури. *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку*. 2020. Вип. 34. С. 105–110. DOI: 10.35619/ucpmk.v34i34.326.
3. Bordwell D., Thompson K., Smith J. *Film Art: An Introduction*. 13th ed. New York : McGraw Hill, 2023.
4. Rabiger M., Hurbis-Cherrier M. *Directing: Film Techniques and Aesthetics*. 6th ed. New York : Routledge, 2020. 604 p.
5. Block B. *The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV, and Digital Media*. 3rd ed. New York : Routledge, 2021. 350 p.
6. Dancyger K. *The Technique of Film and Video Editing: History, Theory, and Practice*. 6th ed. New York : Routledge, 2018. 511 p.

7. Barnwell J. *Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television*. London : Bloomsbury Visual Arts, 2020. 224 p.
8. Field S. *Screenplay: The Foundations of Screenwriting*. Revised ed. New York : Delta, 2005. 336 p.

Інформаційні ресурси

<http://korolenko.kharkov.com> – сайт Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.
<http://www.nbuv.gov.ua> – сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
<https://scholar.google.com/> - Google академія.
<https://www.webofknowledge.com> - Web of Science.