

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Аудіовізуального мистецтва та заочного навчання	Рівень вищої освіти	Підвищення кваліфікації
Кафедра	МККП	Рік навчання	1 місяць
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	
Спеціальність	021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво	Семестр	

Технології створення сучасного аудіовізуального контенту

Викладач	Коновалова Софія Олександрівна
E-mail	vasofiya1@gmail.com
Заняття	2 лекц+2 практ+1 сем. Всього 10 год
Адреса	Дистанційно

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є оф-лайн та он-лайн комунікація через електронні листи і тільки у робочі дні. Умови листування: 1) в *темі* листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни (скорочено — *МетВиклФахДисц.*); 2) в полі тексту листа позначити, хто звертається — анонімні листи розглядатися не будуть; 3) файли підписувати таким чином: *прізвище_завдання. Розширення: текст — doc, docx, ілюстрації*

— *PowerPoint*. Окрім роздруків для занять, роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту викладача. Обговорення проблем, пов'язаних із дисципліною, у коридорах академії не припустимі. Консультування з викладачем в стінах академії відбуваються після лекційних занять у робочі дні.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Підвищення рівня кваліфікації з режисури аудіовізуальних творів

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

1. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» перший рівень вищої освіти.- К., МОН, 2019.
2. Основна література з дисципліни.

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ

Додаткові навчальні матеріали, слайди, ілюстрації тощо можна запропонувати переглянути за посиланням (спеціальні навчальні сервіси у мережі Інтернет та групах у ФБ «Про АРТ: дизайн, архітектура, театр, кіно», «Новини ХДАДМ»).

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Блокнот для конспекту, ручка. Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет тощо) з можливістю виходу до мережі Інтернет. Програми, необхідні для виконання завдань: Microsoft Word.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

Метою дисципліни «Технології створення сучасного аудіовізуального контенту» є формування у студентів уявлення про технологічні засади створення сучасного аудіовізуального контенту та його жанрово-видових різновидів; забезпечення набуття студентами знань, умінь і навичок практичної роботи над сучасним аудіовізуальним контентом; формування уявлення про особливості роботи режисера над створенням сценарної, візуальної та монтажної структури соціальної реклами;

Завдання дисципліни полягають в ознайомленні з сучасними методами створення режисером концепції соціальної реклами; створювати режисерську експлікацію, розкадровку, календарно-постановочний план соціальної реклами; **особливостями** використання монтажних прийомів в створенні соціальної реклами;

Дисципліна забезпечує спеціалізовані (фахові) компетентності: знання прикладних особливостей режисури та монтажу у сфері сучасного аудіовізуального контенту; здатність генерувати нові ідеї та формувати режисерський задум сучасного аудіовізуального контенту;

Основна спрямованість дисципліни визначається необхідністю вивчення технологій сучасного контенту та визначення структурованого плану для подальшої роботи у практичній сфері зі спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво». Завдання дисципліни полягають в ознайомленні здобувачів зі структурою

Програмні результати навчання:

– спостерігати і відбирати факти, події, явища, які становитимуть тематичну основу сучасного аудіовізуального контенту; ґрунтовно осмислювати тенденції розвитку сучасного аудіовізуального контенту, вміти аналізувати сучасні вітчизняні та міжнародні проекти сучасного аудіовізуального контенту з метою застосування прийомів режисури та монтажу у власних проектах сучасного аудіовізуального контенту;

– реалізовувати на практиці знання з теорії режисури і монтажу аудіовізуальних творів, вміти використовувати види простору і знати їх емоційне значення; вміти використовувати режисерський інструментарій організації зйомки;

– осмислювати важливість суспільних та культурних подій в Україні та інтерпретувати ці події у проєктах соціальної реклами;

знати:

– основні тенденції розвитку сучасного телевізійного мовлення в Україні і світі; – особливості структури екранного твору, сюжетотворення залежно від обраної жанрово-видової форми;

– основні прийоми відтворення реальності на екрані;

– усвідомлювати зв'язки між розвитком технологій та можливостями аудіовізуальних мистецтв;

– багатоаспектно вивчати актуальну тему, пояснювати й інтерпретувати факти, розрізняти головне і другорядне;

– визначати особливості цільової аудиторії в процесі виробництва і споживання аудіовізуальної продукції;

– етичні норми та професійні стандарти роботи на телебаченні;

вміти:

– продукувати нові ідеї;

– формувати режисерський задум екранного твору;

– створювати режисерський сценарій, розкадровку, календарно-постановочний план телевізійного твору;

– керувати творчо-виробничим колективом;

– володіти методологією та методикою наукового пізнання сучасних проблем аудіовізуального мистецтва та виробництва;

– застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні та вирішенні проблем теорії та практики аудіовізуального мистецтва та виробництва – володіти методами та організаційними дослідницькими та інноваційними процедурами у професійній діяльності;

– вільно орієнтуватися, формувати та співвідносити інформаційний, виразний та образний рівні змісту;

мати навички:

– аналізу контенту щодо його художніх і медійних особливостей;

– дослідження художньо-виразальних принципів становлення тексту твору в контексті часу;

– популяризації аудіовізуальних проєктів в сучасних медіа;

– керування творчо-виробничим колективом;

– працювати у тісній взаємодії заради створення якісного аудіовізуального контенту і з урахуванням термінів виконання творчого завдання.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

ПР 2. Уміти застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні та вирішенні проблемтеорії та практики аудіовізуального мистецтва та виробництва.

ПР 3. Володіти методами та організаційними дослідницькими та інноваційними процедурами у професійній діяльності.

ПР 4. Вільно спілкуватись іноземною мовою усно і письмово в науковій, творчо-виробничій та суспільній сферах діяльності.

ПР 5. Вміти викладати спеціальні дисципліни у закладах вищої освіти, планувати їх та розробляти відповідне навчально-методичне забезпечення.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Основна спрямованість дисципліни визначається необхідністю теоретичного осмислення та практичного втілення освітніх технологій в мистецькій освіті (в спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»). Дисципліна вивчається протягом місяця для підвищення рівня кваліфікації. Всього курс має 10 годин

Всього курс має 5 тем.

Модуль 1. Зйомки сучасного аудіовізуального контенту

Тема 1. Пошук тем в соціальних мережах, ютуб каналах, новинах;

Тема 2. Підготовчий етап: режисерська розробка концепції обраної теми

Тема 3. Підготовка референсів : персонажів, локацій, тощо;

Тема 4. Кастинг, особливості організації зйомок;

Тема 5. Монтажні прийоми в створенні сучасного аудіовізуального контенту

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми розкриваються шляхом лекційних занять. На практичних заняттях здобувач закріплює лекційний матеріал та формує вміння та навички використовувати знання при викладанні в фахових дисциплінах в АВМ. Самостійна робота здобувача спрямована на закріплення знань та набутих вмінь. Зміст самостійної роботи складає пошук додаткової інформації та її аналіз. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється на основі нормативних документів ХДАДМ.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою контролю є залік. Для отримання оцінки з заліку достатньо пройти рубіжний етап контролю та поточні перевірки процесу самостійної роботи.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Національна	Бали	ECTS	Диференціація А(внутрішня)	Національна	Бали	ECTS
Відмінно	90–100	A	A+ 98–100	Задовільно	64–74	D
			A 95–97		60–63	E
			A- 90–94	Незадовільно	35–59	FX
Добре	82–89	B		Незадовільно (повторне проходження)	0–34	F
	75–81	C				

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Під час занять необхідно вимкнути звук мобільних телефонів як студентам, так і викладачу. Вітається власна думка з теми заняття, аргументоване відстоювання позиції. Обов'язково увімкнена камера.

У разі відрядження, хвороби тощо викладач має перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю з магістрантами.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ

Пропускати заняття без поважних причин недопустимо (причини пропуску мають бути підтверджені). Запізнення на заняття не вітаються. Якщо здобувач пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її та на наступному занятті відповісти на ключові питання.

ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ

Можливість зарахування підчас накопичення балів результатів неформальної освіти (курси, тренінги, сертифікати) з обов'язковим документальним підтвердженням.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Здобувачі вищої освіти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх доповідях, статтях, при складанні заліку тощо). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю помічено списування, здобувач втрачає право отримати бали за тему. Якщо це відбулось в процесі заліку — здобувач вищої освіти отримує тільки ті бали, що були зараховані за попередні етапи контролю. Корисні посилання: <https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html>

<https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/>

РОЗКЛАД КУРСУ

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Деталі
------	------	-------------	-------	-------	-------------------	--------

	1	Лекція + Практичне заняття	Вступ до курсу. Пошук тем в соціальних мережах, ютуб каналах, новинах;	2	Перевірка завдання самостійної роботи	
	2	Лекція + Практичне заняття	Підготовчий етап: режисерська розробка концепції обраної теми	2	Перевірка завдання самостійної роботи	
	3	Лекція + Практичне заняття	Підготовка референсів : персонажів, локацій, тощо;	2	Перевірка завдання самостійної роботи	
	4	Лекція + Практичне заняття	Кастинг, особливості організації зйомок;	2	Перевірка завдання самостійної роботи	
	5	Лекція + Практичне заняття	Монтажні прийоми в створенні сучасного аудіовізуального контенту	2	Перевірка завдання самостійної роботи	
		Усього:		10		

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	Форма звітності	Бали
1	Поточний контроль	0–7,5
2	Поточний контроль	0–7,5
3	Поточний контроль	0–7,5
4	Поточний контроль	0–7,5
	Модульний контроль	0–10
5	Поточний контроль	0–7,5
6	Поточний контроль	0–7,5
7	Поточний контроль	0–7,5
8	Поточний контроль	0–7,5
	Модульний контроль	0–10
5	Залік	0–20
	Всього балів	100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

	Бали		Критерії оцінювання
	0–17	0–20	
A+	10-17	20	Магістр в повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали та приклади за темою. Відповів на додаткові питання. Розширив роботу до рівня тез до конференції. Подача акуратна, без помилок
A	15-17	20	Магістр в повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали за темою. Подача акуратна, без помилок
A-	11-17	20	Магістр в повному обсязі опанував матеріал теми, подача акуратна, без помилок
B	12–17	20	Магістр в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив декілька незначних помилок
C	8–11	11-17	Магістр в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив значні помилки, є невеликі проблеми з форматкуванням

D	4–7	7-17	Магістр не в повному обсязі опанував матеріал теми, робота виконана на недостатньому рівні із значними недоліками (недостатньо розкрита тема, малий обсяг, відсутність творчого підходу тощо), наявні проблеми з форматкуванням
E	1–3	1–9	Магістр в недостатньому обсязі опанував матеріал теми, виконана робота має багато значних недоліків (недостатньо розкрита тема, малий обсяг, невідповідність завданню, невчасна подача виконаної роботи, неохайність подання тощо).
	0	0	Пропуск рубіжного контролю

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Розширений список літератури наведено у методичних матеріалах. Також на заняттях викладач може порекомендувати додаткові джерела інформації.

Основна

1. Ephraim Katz. The Film Encyclopedia. The Complete Guide to Film and the Film Industry. HarperCollins Publishers, 2000
2. John J. Lee, Jr. The Producer's Business Handbook. Focal Press is an imprint of Elsevier, 2011
3. Eve Light Honthaner. The Complete Film Production Handbook. Focal Press is an imprint of Elsevier, 2010
4. Michael Stoller. Filmmaking For Dummies, 2nd Edition. Wiley Publishing, Inc., 2009
5. Marine Karmitz. Bande a part. P., Ed. Grasset Fasquelle, 1994.
6. Patrick Keating. Cinematography. Rutgers, The State University, 2014
7. Philip Alberstat. The Insider's Guide to Film Finance. Focal Press is an imprint of Elsevier, 2004
8. Philip R. Cable. Make Movies That Make Money! The Low-Budget Filmmaker's Guide to Commercial Success. McFarland & Company, Inc., Publishers, 2009.
9. Roger Ebert. Your Movie Sucks. Andrews McMeel Publishing, 2007
10. Scott Steinberg. The Crowdfunding Bible. Published by READ.ME, 2012

Допоміжна

1. Blake Snyder. Save The Cat! The Last Book on Screenwriting You'll Ever Need. Paperback, 2005.
2. Bruce Garrison. Professional Feature Writing. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2004.
3. K.M. Weiland. Creating Character Arcs. The Masterful Author's Guide to Uniting Story Structure, Plot, and Character Development. PenForASword Publishing, 2016.
4. Linda Seger. Creating Unforgettable Characters: A Practical Guide to Character Development in Films, TV Series, Advertisements, Novels & Short Stories, Paperback, 1990.

5. Linda Seger. *Making a Good Script Great*. Silman-James Press, 2010.
6. Peter Dunne. *Emotional structure: creating the story beneath the plot: a guide for screenwriters*. Quill Driver Books, 2006.
7. Pat Cooper and Ken Dancyger. *Writing the Short Film*. Elsevier Focal Press, 2005.
8. Robert McKee. *Substance, Structure, Style, and the Principles of Screenwriting*. HarperCollins Publishers, 2010.
9. Rachel Ballou. *Blueprint for Screenwriting A Complete Writer's Guide to Story Structure and Character Development*. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2005.
10. Viki King. *How to Write a Movie in 21 Days. The Inner Movie Method*. HarperCollins, 1998.