

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Аудіовізуального мистецтва та заочного навчання
Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Кафедра	Аудіовізуального мистецтва
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Вид дисципліни	Нормативна
Спеціальність	021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

СИЛАБУС

Предмет

ВИРОБНИЦТВО АУДІО-ВІЗУАЛЬНОГО ТВОРУ

Семестр 7,8

Викладач	Тур'янська Юлія Жеріхова Галина Кулікова Олександра	викладач кафедри аудіовізуального мистецтва викладач кафедри аудіовізуального мистецтва викладач кафедри аудіовізуального мистецтва
E-mail, тел.	JOY212@UKR.NET, 0950128477 gz2678@gmail.com, 0955582218	
Заняття	гуртожиток (творча майстерня). он-лайн TELEGRAM, ZOOM	
Адреса Телефон	ауд. 209, поверх 2, корпус 3, вул. Мистецтв 8 (057) 706-02-81 (кафедра)	

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи ZOOM за розкладом, Viber, Telegram (тільки у робочі дні до 18-00). Умови листування:

- в *темі* листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни (Відеоарт);
- в полі тексту листа позначити курс, групу, ПІ студента, який звертається (анонімні листи не розглядаються);
- файли підписувати таким чином: *прізвище –завдання. Розширення: текст – doc, docx, ілюстрації – jpeg, відеофайли -3gp (3GP);AMR-NB или AAC-LC; AVI; MOV; MP4, он же MPEG-4.*

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Виконання завдань дисципліни “Виробництво аудіо-візуального твору” потребують наступні матеріали: комп'ютер, ноутбук чи планшет з основним пакетом програм (Adobe) або безкоштовні додатки з пакетом цифрових редакторів із можливістю виходу до мережі Інтернет. Програми необхідні для виконання завдань вибірково і по можливості : Adobe Photoshop, програми необхідні для виконання відео монтажу, вибірково по можливості: iMovie, Sony Vegas Pro, AdobePremiere Pro, Avid Media Composer, Final Cut Pro. DaVinci Resolv. Дзеркальна або бездзеркальна фото-відеокамера чи смартфон , штатив, носії пам'яті, тощо. Художні матеріали: скетчбук, пензлі, маркери, фломастери, ручки, фарби.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовою для дисципліни «Виробництво аудіо-візуального твору» є певний обсяг теоретичних знань та практичних навичок художньої творчості у галузі фотозйомки, відеозйомки, та технічних у роботі з фото- відео- обладнанням, освітленням. Також знання у сценарній, драматургічній, режисерській галузі. Технології виробництва - постпродакшн. При розробці та створенні авторського аудіо-візуального твору повинен бути достатній рівень навичок роботи зі спеціалізованим програмним забезпеченням для цифрової обробки фото- відео-зображень для подальшої підготовки проєкту до презентації і захисту диплому. Студент отримує повну підтримку при опрацюванні матеріалу дисципліни та підготовки у практичній роботі.

ОПИС МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

“Виробництво аудіо-візуального твору” - навчальна дисципліна, що є загальною підготовкою до вироблення авторського аудіо-візуального твору, та підсумкового дипломного проєкту і спрямовує студентів у теорію та практику технологій синтезу творчих та технічних засобів, які використовуються митцями у галузі сучасного відеомистецтва і мистецтва реклами, та на розуміння вигляду та стадії кінцевого продукту з урахуванням всіх етапів продакшну.

Метою дисципліни “Виробництво аудіо-візуального твору” є оволодіння основними прийомами та видами синтезу художніх аудіо-візуальних робіт та втілення проєктного мислення у власний художній проєкт та дипломну роботу. Основна спрямованість дисципліни визначається необхідністю осмислення методів подальшої підготовки авторських фото- відео- матеріалів та інших медіа до розробки у цільний художній аудіо-візуальний продукт.

Завдання дисципліни полягають у знайомстві зі світовими та вітчизняними аналогами у сфері візуальних мистецтв, формуванні уявлення про техніку та технологію аудіо-візуальних творів і сучасні форми презентації візуального мистецтва та рекламної діяльності. На лекційних заняттях та під час модульного контролю студенти отримують можливість покрокового створювання власних аудіо-візуальних продуктів та вміння методично працювати з ними.

Дисципліна у 2022 - 2023 роках вивчається протягом 2х семестрів 4-го курсу

(6 кредитів ECTS, 180 учбових годин, у тому числі 180 годин аудиторні заняття та 150 годин - самостійні).

7 семестр Загальний план виконання дипломного проєкту на півріччя.

1 МОДУЛЬ.

1. Вступ до дисципліни. Структура процесу арт-проєктування. Аудіо-візуальний твір.
2. Визначитись з особистою темою диплому у рамках запропонованих кафедрою загальних тем.
3. Конкретизувати, описати свою тему, напрям роботи, загальну ідею та концепцію ролика. Придумати назву.
4. Отримати: бриф; т.з.; завдання від замовника; назву-концепцію - все що є як опис завдання. Визначити всі допоміжні та другорядні факти та деталі про продукт, замовника,

структуру, ОПП, та ін.

5. З'ясувати договірні відношення між замовником та Академією. Заключити договір з Академією.

6. Зробити аналіз ринку, збір прототипів та аналогів.

7. Зробити збір референсів, що надихають, можуть допомогти у розкритті теми, побачити художні засоби, принципи стилізації, та ін.

8. Виявити цільову аудиторію. З'ясувати хто є споживачем продукту. Надати характеристики, що вплинуть на художній задум, принципи реалізації, вигляд, концепцію продукту, твору. З'ясувати висновки спостереження.

9. Написати та затвердити сценарій.

10. Створити розкадрування, презентаційну схему майбутнього ролику з поясненнями варіанту або варіантів, враховуючи знімальні можливості та засоби.

ПЕРВИННУ ПРЕЗЕНТАЦІЮ у вигляді розкадрування виставляється на просмотровий модуль на 8 тижні.

2 модуль

11. З'ясування та пошук локацій.

12. Робота з образами з точки зору вигляду, стилістичних, характерних та концептуальних висновків: персонажі, костюми, мейк (підібрати референси).

13. Обрати музичне супроводження.

14. З'ясувати особливості освітлення.

15. Підібрати кольорову гамму ролику (локації, костюми, реквізит та інше) , та стилістику кольорування ролику.

16. Запропонувати другорядні варіанти оздоблення ролику (анімація, 3D графіка, світлографіка, фільтри, футажіта інше). Представити варіанти поєднання зйомок та наприклад анімації (референси).

17. Представити варіанти стилістики монтажу (референси).

18. Підібрати рекламний слоган, текстове супроводження (для реклами).

19. Підібрати шрифти до ролику (варіанти компанування, розмір, типографіка, колір).

20. Зробити фрагмент ролику. Повинні будуть представлені засоби вираження ідеї, стиль

подачі, художня концепція, музичний супровід.

Фрагмент виставляється на перегляд другого модуля.

8 семестр Загальний план виконання дипломного проекту на півріччя.

1 МОДУЛЬ

1. Підготовка до знімального процесу. Остаточне з'ясування та затвердження засобів реалізації ідеї, дійових осіб, сценографічних особливостей, технічних засобів.
2. Знімальні заходи.
3. Проаналізувати відзнятий матеріал у програмі монтажу. Виявити сильні та слабкі сторони, виправити або дозняти, якщо немає досягнення мети у повній мірі.
4. Монтажний етап. Зробити композиційне проектне рішення авторського твору із включенням загальних складових проекту (звук, тексти, стилістичні особливості).

Первинний монтажний етап є продуктом презентації першого модуля.

2 МОДУЛЬ

Завершальний етап з детальним опрацюванням проекту.

1. Завершення монтажу з урахуванням рекомендацій під час перегляду.
2. Створення звіту по переддипломній практиці та пояснювальної записки.
3. Підготовка експлікації та авторського твору до демонстрації у заданих умовах.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми розкриваються завдяки теоретичним заняттям. Основна форма освоєння курсу – практична та самостійна робота в процесі виконання за планом. Мета запропонованого плану - творча робота з виконання аудіо-візуального проекту, згідно учбового плану з отриманням кінцевого результату за завданням.

Основними дидактичними принципами, покладеними в основу освоєння дисципліни є виконання необмеженої кількості фото- відеозйомок, пошуків та збору фото- відео- матеріалів і медіа зображень, заради набуття професійного аудіо-візуального матеріалу для реалізації готового аудіовізуального твору.

Освоєння відбувається за принципом від простого до складного та методом систематизації та відбору матеріалів, складанню календарного плану з етапами виконання готового аудіо-візуального твору. За термін навчання студенти мають працювати з поставленою задачею викладача дисципліни, з рекомендаціями та консультаціями. Викладач повинен мати індивідуальний підхід до кожного студента та заохочувати розвивати нестандартність мислення при виконанні поставленого завдання.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Програмою передбачено рубіжні етапи контролю у формі поточних переглядів етапів процесу роботи виконаних завдань.

КОМПЕТЕНЦІЇ ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДИСЦИПЛІНА

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

- ЗК01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.
- ЗК02. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
- ЗК05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності).
- ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
- ЗК07. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
- ЗК08. Здатність працювати у команді.
- ЗК09. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- ЗК010. Здатність бути критичним та самокритичним.
- ЗК011. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
- ЗК014. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
- ЗК015. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ЗК016. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ) КОМПЕТЕНТНОСТІ

- ФК01. Високий рівень виконавської майстерності.

ФК02. Здатність створювати та реалізувати власні художні концепції у творчо-виробничій діяльності.

ФК03. Здатність спостерігати, відбирати, розрізняти, типологічно доцільно компоувати, цілеспрямовано формувати і використовувати інформаційний, виразний, образний рівні аудіовізуального твору.

ФК04. Усвідомлення художньо-естетичної природи аудіовізуального мистецтва.

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 з урахуванням широкого спектру міждисциплінарних зв'язків.

ФК07. Здатність інтерпретувати художній образ аудіовізуальними засобами.

ФК08. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в практичній діяльності.

ФК09. Здатність здійснювати ділову комунікацію.

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

ФК12. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології кінознавчої, творчо-виробничої діяльності.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ПРН 1. Володіти методами та прийомами редакторсько-сценарної/ продюсерської/ режисерської/ операторської/ звукорежисерської творчо-виробничої діяльності при створенні (виробництві) аудіовізуальних творів.

ПРН 2. Володіти методами та навичками роботи з монтажною технікою та програмним забезпеченням.

ПРН 3. Володіти методами та навичками роботи зі знімальною та освітлювальною технікою та обладнанням.

ПРН 4. Володіти методами та навичками роботи зі звукозаписувальною та звуковідтворювальною технікою та обладнанням.

ПРН 5. Генерувати нові ідеї для втілення їх в аудіовізуальному творі.

ПРН 6. Створювати драматургічну концепцію та сценарій аудіовізуальних творів різних видів, жанрів, стилів.

ПРН 7. Забезпечувати виразність при втіленні авторського задуму аудіовізуального твору.

ПРН 8. Забезпечувати підготовчий, виробничий та пост-виробничий етапи створення (виробництва) аудіовізуальних творів різних видів, жанрів, стилів.

ПРН 18. Приймати ефективні рішення на основі релевантних даних із застосуванням сучасних методів і засобів прийняття рішень, у тому числі багатокритеріальних рішень в умовах невизначеності.

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
добре	82–89	B		незадовільно (повторне проходження)	0–34	F
	75–81	C				

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Дисциплінарна та організаційна відповідальність. За координацію процесу занять та сприятливу атмосферу відповідальність несе викладач. Особливу увагу викладач повинен приділити досягненню програмних результатів дисципліни. В разі необхідності викладач має право на оновлення змісту навчальної дисципліни на основі нових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі, про що повинен попередити студентів. Особисті погляди викладача з тих чи інших питань не мають бути перешкодою для реалізації студентами процесу навчання.

Викладач повинен створити комфортні умови для реалізації процесу навчання особам з особливими освітніми потребами (в межах означеної аудиторії).

Міжособистісна відповідальність. У разі відрадження, хвороби або іншої важливої причини, викладач має право перенести заняття на інший день за умови узгодженості з адміністрацією та існуючим розкладом занять. Про дату, час та місце проведення занять викладач інформує студентів через старосту групи.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНOSTI

Недопустимі пропуски занять без поважних причин (причини пропуску мають бути підтверджені необхідними документами або попередженням викладача). Не вітаються запізнення на заняття. У разі пропуску занять, студент має самостійно опрацювати матеріали тем і підтвердити їх опанування відповідною практичною роботою. Довгострокова відсутність студента на заняттях без поважних причин дає підстави для незаліку з дисципліни і його можливого подальшого відрахування. Додаткові заняття з такими студентами не передбачені. Відсутність практичних завдань на поточних переглядах унеможливує отримати студентові оцінку за навчальний семестр.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Під час навчання студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час виконання завдань виявлено плагіат – тобто суттєве запозичення або копіювання в практичній роботі чужих матеріалів або творів мистецтва, студент зобов'язаний його переробити, тому що в цьому випадку бал за роботу буде суттєво знижений. Оскільки плагіат у будь-якому прояві суперечить з поставленою метою дисципліни. Якщо факт академічної не доброчесності зафіксований на екзаменаційному перегляді також унеможливує студентові отримати бал за роботу, або оцінювання відбудеться частково, отримуючи тільки ті бали, що були зараховані за попередні етапи контролю чи не мають факту виявлення плагіату.

Корисні посилання:

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

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Сухорукова Л. А. Композиція статичного кадру мультимедійного твору/ Л. А. Сухорукова // Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття: зб. статей міжнар. наук.-практ. конф., присвячена 95-річчю заснування вищої художньої школи Харкова., 13 жовтня 2016 р., ХДАДМ. — Харків, 2016. с. 149-150
2. Джефкінс Френк. **Реклама:** практич. посібник: пер. з 4-го англ. вид. / Деніел Ядін (доп. і ред.) — 2-ге укр. вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2008. — 565с.
3. Безручко О. В., Гавран І. А., Медведєва А. О., Чміль Г. П. Магістерські проєкти зі спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» в Київському

- університеті культури : навч. посіб. Київ : Видав. центр КУК, 2020. Т. 2. 249 с.
4. Відкритий архів українського медіа-арту. <http://www.mediaartarchive.org.ua/>
  5. Василь Шульга. Invisible Photo Business. Що має знати фотограф, який хоче знімати для світових брендів. – К.: Pabulum, 2019
  6. Основи цифрового відео: навчальний посібник / С. С. Паламарчук. - К. : КНТ, 2008. - 112 с.
  7. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму : Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : в 5 т. / Київ. держ. ін-т театр. мистец. ім. І. К. Карпенка-Карого. Київ : ДІТМ, 2000. Т. 1. Довиразне зображення. 242 с. ; Т. 2. Дія – драматургічні засади архітектоніки. 118 с. ; Т. 3. Ч. 1. Монтажна архітектоніка фільму Кадрозчеплення. 157 с. ; Т. 3. Ч. 2. Монтажна архітектоніка фільму. Сюжетотворення. 182 с. ; Т. 4. Ч. 1. Архітектоніка кольору. Природа. Функції. 182 с. ; Т. 4. Ч. 2. Архітектоніка кольору. Видова специфіка кольору. 140 с. ; Т. 5. Архітектоніка фільму як системне (структурне) утворення. 250 с.
  8. Горпенко В.Г. "Пластика фільму", К., Мистецтво, 1984
  9. Іан Гейдн Сміт – Коротка істрія фотографії // Видавництво Старого лева, - Львів, 2019р.
  10. Вержбицький Б.В. – Фотоетюди на природі // «Освіта України», - Київ, 2015 р.
  11. Джон Хеджко – Як робити фотографії ні-класу // Видавництво «Омега - Л», 2004 р.
  12. <https://www.billviola.com/>
  13. <https://bazilik.media/sotsialna-reklama-istoriia-vynyknennia-ta-iaskravi-kejsy/>
  14. Gabriele Jennings, Abstract video: The Moving Image in contemporary art, University of California Press, Oklend, California, USA, 2015
  15. Сидоренко В. Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століть / ІПСМ АМУ. К.: ВХ[студіо], 2008. ,188 с.: іл.
  16. Barbara London, Video art the first fifty years, Phaidon, USA, 2020
  17. Буктрейлер: новітня реклама книги [Текст]: метод. поради / упоряд О. Шматько, С. Дмитрів; ЛОУНБ. – Л., 2014. – 22 с. – (Секрети бібліотечної майстерності; вип.11).
  18. На гачку. Як створити продукт, що чіпляє. Автор(и): Нір Еяль, Райан Гувер Видавництво: "Наш Формат", — 2017.
  19. Сет Годін. Пурпурова Корова! Як створити незабутній продукт / Сет Годін ; пер. з англ. Зорина Корабліна. – Київ : Наш Формат, 2018. – 168 с.

