

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Аудіовізуальне мистецтво та заочне навчання
Кафедра	Візуальних практик
Галузь знань	02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність	021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»
Рівень вищої освіти	перший (бакалавр)
Рік навчання	1
Вид дисципліни	обов'язкова
Семестр	1

ОСНОВИ РЕЖИСУРИ ТА МОНТАЖУ

1 курс, 1 осінній семестр (2022)

Викладач Олександр Вадимович ПРИСЯЖНЕНКО (Oleksandr Prysiazhenko)

Контакти artmedia.lab@ukr.net т. 097-628-09-00

Заняття Лекційні та практичні заняття – згідно з розкладом.

E-mail hudpromloft@ukr.net

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттям офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи, Telegram, Zoom (тільки у робочі дні до 16:00). Умови листування:

- 1) в темі листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни (Основи режисури та монтажу);
- 2) в полі тексту позначити курс, групу, П.І. студента, який звертається (анонімні листи не розглядаються);
- 3) файли підписувати таким чином: назва – завдання. Розширення: текст – doc, docx, ілюстрації – jpeg, pdf. Відео файли MPEG4 або MOV (AVC/H264).

Консультації з викладачем відбуваються після занять у робочі дні – тільки у груповому чаті в месенджері Telegram.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна «Основи Режисури та монтажу» спрямована на отримання професійних та практичних навичок у галузі сучасних технологій, при розробці та створення мультимедійного продукту. Вона забезпечує підготовку митців до подальшої роботи та навчання у творчих студіях, виставках, інтернеті, веб-сайтах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Курс навчання дисципліни зорієнтовано на отримання навичок з організації авторського портфоліо, пошуків власного стилю та експериментальних індивідуальних розробок у напрямках сучасного мистецтва.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» перший рівень вищої освіти. –К., МОН.2019. Аудиторна демонстрація та аналіз відеоматеріалів робіт видатних митців в галузі аудіовізуального мистецтва, за допомогою інтернет ресурсів. Ознайомлення студентів та застосування додаткової літератури з дисципліни.

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ

1. Горпенко, В. Кіносценарій як специфічна форма організації дії / В. Горпенко; - К.:ДІТМ, 1999.
2. Горпенко, В. Колорит в кіно – та телемистецтві / В. Горпенко; - К.:ДІТМ, 1998.
3. Горпенко, В. Кольоромузика / В. Горпенко; - К.:ДІТМ, 1998.
4. Горпенко, В. Комфортний монтаж / В. Горпенко; - К.:ДІТМ, 1998.
5. Dvorko N., Ershov K. Audio – visual perception of video and multimedia programs., 2002, AES 22 nd Combes, Peter TV production for education. N. Y., Focalspress, 1978.
6. Rabiger, Michael. “Directing The Documentary” fourth edition. Boston: Focal Press. An imprint of Elsevier. MA01803, USA, 2004. ISBN 0-240-80608-5
7. Rabiger, Michael. Directing: Film Techniques and Aesthetics, 3 rd ed. Boston: Focal Press, 2003.

інтернет-ресурси

- moksop.org
- <http://mediaartarchive.org.ua>
- Офіційний сайт UA:Культура – [URL:https://culture.suspilne.media/](https://culture.suspilne.media/)
- Міністерство цифрової трансформації України – [URL:https://thedigital.gov.ua/](https://thedigital.gov.ua/)
- державна агенція України з питань кіно – [URL:https://degkino.gov.ua/](https://degkino.gov.ua/)

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Оскільки дисципліна пов'язана з практичним виконанням завдань та створення аудіовізуальних робіт для плідного навчання необхідні:

- Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет тощо) з можливістю виконання відео монтажу. З можливістю виходу до мережі Інтернет.
- Програми необхідні для виконання відео монтажу, вибірково по можливості iMovie, Sony Vegas Pro, Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, Final Cut Pro, Adobe Photoshop та інші.
- Камера фото-відео, штатив, освітлення, носії пам'яті тощо.
- Зошит (24 аркуші) та ручка для конспектування.
- Папір ватман А4 для розкадровок, замальовок, скетчу, колажу та ін. Паперовий фото друк для робіт зі спектром можливостей площини екранного кадру.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

«Основи режисури та монтажу» Навчальна дисципліна, що пов'язана з загальною підготовкою з основ режисури та монтажу відео, з використанням фотографії, графіки та сучасного медіа дизайну, аудіо монтажу цифрового звуку. Мотивує студентів на опанування теорію та практику технологій, які активно використовуються митцями у галуззі цифрових медіа.

Мета навчальної дисципліни – опанування необхідними теоретичними та практичними навичками режисури та монтажу. Розвитку творчого мислення у студентів при розробці сучасних мультимедійних проєктів.

Завдання навчальної дисципліни:

Формування уявлення про техніку та технологію режисури та монтажу;

Знайомство з новітніми досягненнями режисури та монтажу в Україні та світі;

Навчитися створювати авторські відео матеріали для формування власного студентського портфоліо.

По завершенні курсу студент повинні знати:

Опанувати базову теорію з історії режисури та монтажу;

Різновиди технік відео монтажу;

Основні методи цифрової обробки відео матеріалів;

Розрізняти різні прийоми та техніки для виконання, власних робіт у медіарті;

Знання як розміщувати та застосовувати медіапродукцію у сучасному медіа світі.

По завершенні курсу студент повинні вміти

Володіти спецтехнікою зі фільмування та обладнанням відео монтажу;

Практично створювати аудіо візуальний продукт;

Застосовувати власний досвід виконання завдань для створення авторського студентського портфоліо.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Спрямованість дисципліни «Основи режисури та монтажу», - визначається опануванням основ майбутньої спеціальності. Згідно з навчальним планом, що ухвалений методичною радою ХДАДМ, вона вивчається студентами протягом семестру. (4 кредити ECTS, 120 навчальних годин, у тому числі 45 годин аудиторні заняття та 75 годин - самостійні).

Дисципліна у 2022 р. вивчається протягом 1 семестру 1-го курсу.

1 МОДУЛЬ, 4 завдання за темою:

«Вступ до дисципліни. Основи драматургії, режисури та монтажу в аудіовізуальному мистецтві».

4 практичних завдання:

1. Тест. Основи режисури та монтажу, аудіовізуальне мистецтво (навички та здібності).
2. Есе на тему професійних якостей. «Якими професійними якостями повинен володіти режисер? Який жанр, стиль у режисурі цікавить саме Вас?».
3. Літературний монтаж – композиція сценарію. Написання короткого режисерського сценарію, історії на задану тему з використанням п'ятьох ключових слів драматургії.
4. Відео робота. Концептуальна замальовка. Зйомка та монтаж «Рухома фактура в кадрі» або «Відео Абстракція» на вибір. Суміш технічних прийомів, як засобів художньої виразності, побудова природних форм зображення на екрані.

2 МОДУЛЬ, 4 завдання за темою:

«Драматургія - фундамент будь-якої творчості. Розробка ідеї, задуму та композиції сюжету», «Виразні засоби режисури мультимедійного контенту та їх застосування. Періоди створення мультимедійного продукту».

1. Розробка концепції та розкадрування режисерського задуму у вигляді замальовок, скетчу, фотографій стоп-кадрів. Етапи виробництва відео контенту.
2. Смісловий та образотворчий центр відео кадру. «Деталь кадру» Створення стоп-кадру 16x9 у вигляді фотографії. Виявлення головного елемента в кадрі.

3. Об'єднання декількох елементів кадру в єдину смислову композицію. Створення полі кадру 16x9 у вигляді фотографії.
4. Відео робота. Аудіовізуальний етюд. Груповий проєкт «Місто» (City). Розробка концепції теми та ідеї аудіовізуального ряду. Фільмування та відео монтаж.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Метод набуття нових знань та навичок – практична робота в процесі виконання завдань.

Основна форма вивчення курсу - творча робота при виконанні аудіовізуальних проєкт, згідно з навчального плану.

Вивчення відбувається за принципом послідовного ускладнення навчальних завдань.

Розвиток у процесі навчання здійснюється шляхом спілкування між студентами та викладачем, що є запорукою позитивного результату.

Основними дидактичними принципами, покладеними в основу викладання дисципліни є:

- головний принцип навчання - від простого до складного;
- усвідомлення матеріалу через методичні взірці завдань;
- Систематична робота над особистим розвитком студентів.

За термін навчання студенти мають працювати з поставленою задачею викладача дисципліни, з рекомендаціями та консультаціями. Викладач повинен мати індивідуальний підхід до кожного студента та розвивати нестандартність мислення у студентів.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

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

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі екзаменаційних переглядів.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Національна	Бали	ECTS	Диференціація А (внутрішня)
відмінно	90-100	А	А+ 98-100
			А 95-97
			А- 90-94
добре	82-89	В	
	75-81	С	
задовільно	64-74	Д	
	60-63	Е	

незадовільно	35-59	FX	
незадовільно (повторне проходження)	0-34	F	

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 створювати комфортні умови для реалізації процесу навчання особами з особливими освітніми потребами (в межах означеної аудиторії).

Міжособистісна відповідальність. У разі відрядження, 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.

ПРАВИЛА ЗДОБУВАЧА

Вітається власна думка тлумачення з теми заняття, яка базується на аргументованій відповіді та доказах, зібраних під час практичних або самостійних занять.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНOSTІ

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. Довгостроково 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 студентів 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 написання практичних завдань виявлено плагіат – тобто суттєве запозичення або копіювання чужих матеріалів або творів мистецтва, студент зобов'язаний його переробити, тому що в цьому ви-

падку 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 унеможливиє студентові отримати бал за роботу, або оцінювання відбувається частково, отримуючи тільки ті бали, що були зараховані за попередні етапи контролю чи не мають факту виявлення плагіату.

Корисні посилання:

- <http://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html>
- <http://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-nadumtsi/>

РОЗКЛАД КУРСУ (на перший семестр)

Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Деталі
1 модуль					
<u>Завдання 1.</u>	Практичні	Тест. Основи режисури та монтажу, аудіовізуальне мистецтво (навички та здібності)	3		
<u>Завдання 2.</u>	Практичні	Есе на тему професійних якостей.	3		
	Практичні	Підсумковий етап Перегляд та оцінювання.	3	Поточний перегляд	
<u>Завдання 3.</u>	Практичні	Написання короткого режисерського сценарію	3		
<u>Завдання 4.</u>	Практичні	Відео робота. Концептуальна замальовка. «Рухома фактура в кадрі» або «Відео Абстракція».	3		
	Практичні	Зйомка та відео монтаж	3		
	Практичні	Завершальний етап з проробкою деталей	3	Поточний перегляд	
2 модуль					
<u>Завдання 1.</u>	Практичні	Розробка концепції і розкадровки режисерського задуму	3		
	Практичні	Підсумковий етап. Перегляд та оцінювання	3		
<u>Завдання 2.</u>	Практичні	Створення монтажного полікадру 16x9 у вигляді фотографії	3	Поточний перегляд	

<u>Завдання 3.</u>	Практичні	Смисловий та образотворчий центр відео кадру «Деталь кадру»	3		
<u>Завдання 4.</u>	Практичні	Відео робота. Аудіовізуальний етюд. Груповий проект «Місто» (City)	3		
	Практичні	Зйомка та відео монтаж	3		
	Практичні	Завершальний етап з проробкою деталей	3	Поточний перегляд	

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	Форма звітності	Бали
1 модуль		
1	Поточний контроль	0-15
2	Поточний контроль	0-25
2 модуль		
1	Поточний контроль	0-25
2	Поточний контроль	0-35
Всього балів		100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

	Бали		Критерії оцінювання
	0-20	0-40	
А 90-100	16-20	37-40	Студент в повному обсязі опанував матеріал практичного курсу, творчо та якісно виконав усі поставлені завдання, проявив креативне мислення при виконанні завдань, логічне обгрунтував послідовність виконання необхідних завдань, професійно виконав усі етапи завдання, додатково брав участь у міжнародних або всеукраїнських конкурсах, виставках, фестивалях (отримав відзнаку).
В 82-89	12-15	35-37	Студент добре опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, вчасно виконав усі поставлені задачі, творчо підійшов до виконання практичних завдань, але при цьому робота має незначні недоліки.
С 75-81	11-13	33-34	Студент в цілому добре опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, вчасно та якісно виконав більшість поставлених завдань, але виконана робота має суттєві недоліки (відсутність творчого підходу тощо).

D 64-74	8-10	29-32	Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, вирішив в цілому основні поставлені завдання, але виконана робота має значні недоліки (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, несвоєчасна подача виконаної роботи тощо).
E 60-63	6-8	26-28	Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, не впорався з головними задачами дисципліни, практична робота має багато значних недоліків (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, несвоєчасна подача виконаної роботи, значна кількість суттєвих помилок при виконанні завдання, пропуски занять без поважних причин тощо).
	0	0	Пропуск рубіжного контролю

СИСТЕМА БОНУСІВ

Передбачено додаткові бали за активність студента, та творчий підхід під час практичних занять, виставкова діяльність у всеукраїнських, міжнародних виставках, участь у творчих конкурсах. Максимальна кількість балів: 10.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Ширман Р.Н. Телевізійна режисура. Майстер клас Київ, 2004.
2. Горпенко, В. Кіносценарій як специфічна форма організації дії / В. Горпенко; - К.:ДІТМ, 1999.
3. Горпенко, В. Колорит в кіно – та телемистецтві / В. Горпенко; - К.:ДІТМ, 1998.
4. Горпенко, В. Кольоромузика / В. Горпенко; - К.:ДІТМ, 1998.
5. Горпенко, В. Комфортний монтаж / В. Горпенко; - К.:ДІТМ, 1998.
6. Горпенко, В. Телевізійна специфіка кольору / В. Горпенко; - К.:ДІТМ, 1998.
7. Rabiger, Michael. "Directing The Documentary" fourth edition. Boston: Focal Press. An imprint of Elsevier. MA01803, USA, 2004. ISBN 0-240-80608-5
8. Rabiger, Michael. Directing: Film Techniques and Aesthetics, 3 rd ed. Boston: Focal Press, 2003.
9. Katz, Steven D. Film Directing Shot by Shot. Boston: Focal Press in association with Michal Wiese Production, 1991.

Допоміжна:

10. Індик У. Психологія для сценаристів: Побудова конфлікту у сюжеті М.: Альпіна нон-продакшн, 2020, 437с.
11. Коппола Ф.Ф. Живое кино. Секрети, техніки, прийоми. М.: Альпіна Паблішер, 2021. 250с.
12. Курінна Г.В. Сценарна майстерність на телебаченні. Драматургія Х.: ХДАК, 2013. 189с. <https://studfile.net/preview/5596849/>
13. Левчук Т.В., Ільяшенко В.В. Кинорежисура. Киев, 1981.
14. Лотман Ю. Семиотика кино. Таллин, 1973.
15. Ілляшенко В. Книга режисури. Київ, 2002.
16. Вачнадзе Г. Всемирное телевидение. Тбилиси, 1989.
17. "Де Кураторство" изд. Come In, Харків, 2017.

18. Dvorko N., Nizamova K. The quality of speech transmission in a background of music and effects in audio-visual programs. Препринт. Доклад на Международном конгрессе AES, 1998 г., Амстердам.
19. Dvorko N., Ershov K. Audio – visual perception of video and multimedia programs. Препринт. Доклад на Международном конгрессе, 2002, AES 22 nd Combes, Peter TV production for education. N. Y., Focalspress, 1978.
20. Ellmore R. Gerry Mass media dictionary. National textbook company. Lincolnwood, Illinois, USA, 1992.
21. Anderson, Gary H. Video Editing and Post Production: A Professional Guide, 4 ht ed. Boston: Focal Press, 1998.
22. Bayes, Steve. The Avid Handbook. Techniques for the Avid Media Composer and Avid Express, 3 rd ed. Boston: Focal Press, 2000.
23. Kennedy, Ashley. Editing with Avid Media Composer 8. Techniques for the Avid Media Composer. USA, 2015. ISBN 978-0-321-73467-9

Інформаційні ресурси:

- European Audiovisual Observatory - URL:<http://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/>
- Зніми кіно – URL:<http://snimikino.com>
- <http://mediaartarchive.org.ua>
- Офіційний сайт UA:Культура – URL:<https://culture.suspilne.media/>
- Міністерство цифрової трансформації України – URL:<https://thedigital.gov.ua/>
- Державне агенство України з питань кіно – URL:<https://degkino.gov.ua/>
- www.wikipedia.org
- www.youtube.com
- moksop.org
- <http://vasaphotography.com>
- <http://mediaartarchive.org.ua>
- <http://max-k-studio.com/performance-art/>
- www.ufva.org
- www.aivf.org
- www.videomaker.com
- www.cinestory.com
- www.bfi.org.uk
- www.lynda.com