

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Аудіовізуального мистецтва та заочного навчання	Рівень вищої освіти	Перший
Кафедра	Аудіовізуального мистецтва	Рік навчання	2
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Обов'язкова
Спеціальність	021 Аудіовізуального мистецтва та виробництва	Семестри	3,4

Цифрові технології аудіовізуальних мистецтв Семестр 3,4

Викладач Бондаренко Юлія Валеріївна, Акерман Олександр Вадимович
E-mail ylifran77@gmail.com, alex.akerman@gmail.com
Заняття 105г. практик.+ 10 г. модуль, перегляд

Адреса к. 204, к.215, к.209, поверх 2, корпус 3, вул. Мистецтв 11
E-mail ylifran77@gmail.com, alex.akerman@gmail.com

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є спеціально створені групи у Telegram (1курс РВ21-№групи ЦТАМ), або особисті повідомлення (у робочі дні до 20:00, у вихідні до 16:00), та в Discord у відповідному текстовому каналі «для питань та обговорень».

Умови спілкування:

- 1) обов'язково повинні бути зазначені прізвище, ім'я, група, факультет студентки/ студента;
- 2) посилання на завдання, або на папку з гугл диску групи;
- 3) файли підписувати таким чином: *номер завдання_прізвище_назва завдання (01_Bondarenko_Girl)*. Розширення: *ілюстрації — jpg, psd; відео формат – mp4 (H264, Full HD, 25)*.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна не має обов'язкових передумов для вивчення.

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ

Посилання на кафедральний YouTube канал з лекціями:

<https://youtube.com/playlist?list=PLsdPW9ode-c5IMBk9j5Mm1jhwkYtqCY3e>

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Комп'ютерна техніка (ноутбук) з можливістю виходу до мережі Інтернет. Програми, необхідні для виконання завдань: Adobe After Effects, Adobe Media Encoder – 1 семестр, DaVinci Resolve – 2 семестр.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

Метою дисципліни «Цифрові технології аудіовізуальних мистецтв» є виховання загальної інформаційної культури, розвиток досить широкого погляду на методи і технології роботи з комп'ютерною обробкою фото та відео зображень.

Завдання дисципліни полягають в формуванні уявлення про специфіку комп'ютерних технологій обробки фото та відео зображень, опанування основними засобами та інструментами обробки, знайомство з технологіями виробництва фото та відео продукції.

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

- ЗК01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.
- ЗК02. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
- ЗК08. Здатність працювати у команді.
- ЗК09. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- ЗЗК011. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ (ФАХОВІ) КОМПЕТЕНТНОСТІ

- ФК01. Високий рівень виконавської майстерності.
- ФК02. Здатність створювати та реалізувати власні художні концепції у творчо-виробничій діяльності.
- 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.

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

ФК11. Здатність використовувати засоби масової інформації для просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень аудіовізуальної культури.

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

ФК 14. Здатність відстежувати перспективні зміни в сфері аудіовізуального мистецтва, використовуючи оригінальні іншомовні джерела.

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 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.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна спрямована на вивчення необхідного програмного забезпечення для опанування майбутньої професії.

Дисципліна вивчається протягом 3,4 семестру 2-го курсу (7 кредитів ECTS)

I семестр. Поглиблене вивчення Adobe After Effects.

Модуль 1

Тема 1. Маски шару, анімація масок. Наслідування властивостей шару.

Тема 2. Інструмент «Текст». Робота з текстовими шарами, базовими ефектами. Анімація тексту.

Тема 3. Поняття шейпової анімації. Робота з простими фігурами, властивості. Створення об'ємного світла.

Тема 4. Лінійна та нелінійна інтерполяція ключових кадрів. Робота з графіками швидкості та прискорення. Завдання на використання інструментів нелінійної інтерполяції.

Тема 5. Поняття «3D шару», Z-axe, 3D камера: типи камер, управління камерою, налаштування; віртуальне джерело світла, типи, налаштування. Завдання на використання

паралаксу 3D камери

Модуль 2

Тема 6. Поглиблене вивчення інструментів та методів роботи з 3D сферами. Нуль-об'єкт, система наслідування властивостей сфери. Завдання на використання 3D тексту

Тема 7. Поглиблене вивчення інструментів та методів роботи з 3D сферами. Вільне обертання сфер. Створення віртуального інтер'єру засобами Adobe After Effects.

Тема 8. Поняття «трекінгу», типи трекінгу, інструменти.

Тема 9. Поняття «ротоскопінгу», типи ротоскопінгу, інструменти.

Тема 10. Використання зовнішніх підключаємих модулів для створення світлових ефектів. Комбіноване завдання на використання змішаної техніки (трекінг, ротоскопінг, світові ефекти).

Тема 11. Комбіноване завдання на використання змішаної техніки (трекінг, ротоскопінг, світові ефекти).

II семестр.

Модуль 1

Тема 1. Відеомонтаж. Знайомство, термінологія, базові принципи.

Тема 2. DaVinci Resolve. Знайомство, інтерфейс, можливості, первинне налаштування.

Тема 3. Складові частини. Обзор. Створення та налаштування проекту.

Тема 4. Організація проекту. Первинний та чистовий монтаж. Робота з таймлайном.

Тема 5. Робота з відеопереходами. Робота з рівнями аудіодоріжок.

Модуль 2

Тема 6. Тітри в DaVinci Resolve.

Тема 7. Відеоефекти в DaVinci Resolve. Використання та налаштування.

Тема 8. Прискорення та уповільнення часу. Реверс відеоматеріалу.

Тема 9. Налаштування фінального рендера проекту.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми розкриваються шляхом відео-лекцій. Практична робота здобувача спрямована на закріплення аудиторних тем. Зміст практичної роботи складає опанування теоретичним та технічним інструментарієм цифрових технологій є створення анімаційних робіт та різноманітних роликів.

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	ECT S	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 здобувачам, так і викладачу. За необхідності здобувач має спитати дозволу вийти з аудиторії (окрім заліку).

Вітається власна думка з теми заняття, аргументоване відстоювання позиції.

У разі відрядження, хвороби тощо викладач має перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю зі здобувачами. У разі необхідності режиму освіти он-лайн, здобувачам надаються матеріали відео-лекцій до виконання завдань самостійної роботи та створено канал для комунікацій (Discord - <https://discord.gg/eXqMzpXqB9>) для проведення групових та індивідуальних он-лайн консультацій.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНOSTІ

Недопустимі пропуски занять без поважних причин (причини пропуску мають бути підтвержені 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 передбачені, та відбуваються за попередньої домовленості у вільний час викладача. Відсутність практичних завдань на поточних переглядах унеможливає 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 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 недоброчесності зафіксований на екзаменаційному перегляді також унеможливорює студенту 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://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

Осінній семестр

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Деталі
	1	Практичне	Анімація масок.		Виконання лекційного завдання	
	2	Практичне	Анімація шрифтової композиції.		Виконання лекційного завдання	
	3	Практичне	Шейпова анімація.		Виконання лекційного завдання	
	4	Практичне	Проста анімація з використанням інструментів нелінійної інтерполяції.		Виконання лекційного завдання	
	5	Практичне	Анімація паралаксу засобами 3д-шарів.		Виконання лекційного завдання	
			Модуль			
	6	Практичне	Анімація 3д тексту. Робота з плагіном.		Виконання лекційного завдання	
	7	Практичне	Створення віртуального інтер'єру засобами Adobe After Effects.		Виконання лекційного завдання	
	8	Практичне	Робота з трекінгом.		Виконання лекційного завдання	
	9	Практичне	Робота з ротоскопом.		Виконання лекційного завдання	
	10	Практичне	Робота з стороннім плагіном.		Виконання лекційного завдання	
	11	Практичне	Комбіноване завдання на використання змішаної техніки (трекінг, ротоскопінг, світові ефекти).		Виконання лекційного завдання	

			Перегляд	3		
--	--	--	----------	---	--	--

Весняний семестр

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Деталі
	1	Практичне	Відеомонтаж. Істрія, лінійний та нелінійний монтаж. Мета процесу монтажу. Складові частини пайплайну.		Виконання лекційного завдання	
	2	Практичне	Інсталляція та налаштування DaVinci Resolve. Первинне знайомство.		Виконання лекційного завдання	
	3	Практичне	Складові частини DaVinci Resolve. Призначення.		Виконання лекційного завдання	
	4	Практичне	Організація проекту. Первинний відбір матеріалу, попередній та чистовий монтаж		Виконання лекційного завдання	
	5	Практичне	Практичне використання відеопереходів		Виконання лекційного завдання	
			Модуль	3		
	6	Практичне	Практичне використання титрів		Виконання лекційного завдання	
	7	Практичне	Практичне використання панелі ефектів.		Виконання лекційного завдання	
	8	Практичне	Практичне використання ефектів прискорення та уповільнення часу		Виконання лекційного завдання	
	9	Практичне	Фінальний рендер. Налаштування та створення готового матеріалу.		Виконання лекційного завдання	
			Перегляд	3		

Тема	Форма звітності	Бали
Осінній семестр		
1	Поточний контроль	0-40
2	Поточний контроль	0-40
3	Поточний контроль	0-40
4	Поточний контроль	0-40
5	Поточний контроль	0-40
	<i>Проміжний контроль</i>	0-10
6	Поточний контроль	0-40
7	Поточний контроль	0-40
8	Поточний контроль	0-40
9	Поточний контроль	0-40
10	Поточний контроль	0-40

11	Поточний контроль	0-40
	<i>Підсумковий контроль</i>	0-10
	Всього балів	0-100
Весняний семестр		
1	Поточний контроль	0-40
2	Поточний контроль	0-40
3	Поточний контроль	0-40
4	Поточний контроль	0-40
5	Поточний контроль	0-40
	<i>Проміжний контроль</i>	0-10
6	Поточний контроль	0-40
7	Поточний контроль	0-40
8	Поточний контроль	0-40
9	Поточний контроль	0-40
	<i>Підсумковий контроль</i>	0-10
	Всього балів	0-100

*на кожному контролі виводиться середнє арифметичне значення, з якого формується підсумкова оцінка.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Бали			Критерії оцінювання
	0–20	0–40	
A+	20	40	Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми. Відповів на додаткові питання. Подача акуратна, без помилок
A	17–19	37–39	Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали за темою. Подача акуратна, без помилок
A-	16	36	Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, подача акуратна, без помилок
B	12–15	32–35	Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив декілька незначних помилок
C	8–11	22–31	Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив значні помилки, є невеликі проблеми з форматкуванням
D	4–7	10–21	Здобувач 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	Здобувач в недостатньому обсязі опанував матеріал тем, 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

1. Горпенко, В. Комфортний монтаж / В. Горпенко; - К.:ДІТМ, 1998.
2. Горпенко, В. Кольоромузика / В. Горпенко; - К.:ДІТМ, 1998.
3. Горпенко, В. Колорит в кіно – та телемистецтві / В. Горпенко; - К.:ДІТМ, 1998.
4. Peter Stepan, 50 photographers you should know, Prestel, Germany, Munich, 2020.
5. Susan Sontag About photography, New York Review of Books 1973.
6. Сидоренко В. Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століть / ПСМ АМУ. К.: ВХ[студіо], 2008. ,188.
7. Christiane Paul, Digital art(World of art), Thames&Hudson, London, United Kingdom, 2015.
8. Schewe, Jeff (2012). The Digital Negative: Raw Image Processing In Lightroom, Camera Raw, and Photoshop. Berkeley, CA: Peachpit Press, ISBN 0-321-83957-9, p. 72.
9. Jacobson, Ralph E. (2000). The Focal Manual of Photography: photographic and digital imaging (9th ed.). Boston, MA: Focal Press. ISBN 978-0-240-51574-8.
10. Ширман Р.Н. Телевізійна режисура. Майстер клас Київ, 2004.
11. UPNA Made in Ukraine.-К.:BOOKSHA. 2021.
12. Alexis Van Hurkman COLOR CORRECTION HAND BOOK.
13. Paul Saccone The definitive guide to davinci resolve 14: editing, color, audio
14. Dan Margulis Photoshop LAB Color: The Canyon Conundrum and Other Adventures in the Most Powerful Colorspace.