

**МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ**

**Факультет аудіовізуального мистецтва
Кафедра телерепортерської майстерності**

СЮЖЕТНО-ОБРАЗНА БУДОВА МЕДІАТВОРУ

**Програма та навчально-методичні матеріали до курсу
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності
021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»
ОП «Відеоблогінг і телерепортерство»**

Харків, 2024

Друкується за рішенням науково-методичної ради ХДАК
(протокол № 7 від 25.12.2025 р.)

Рецензенти:

Лисенкова В.В. в.о. завідувачка кафедри мистецтвознавства, доктор філософських наук, доцент

Літинська Ю. В. завідувачка кафедри телерепортерської майстерності, заслужений журналіст України

Укладач:

Коваленко Ю. Б. доцент кафедри телерепортерської майстерності, кандидат мистецтвознавства, доцент

Сюжетно-образна будова медіатвору : програма та навч.-метод. матеріали до курсу для здобувачів вищої освіти першого (бакалавр.) рівня, спец. 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», ОП «Відеоблогінг і телерепортерство» / М-во культури та стратегічних комунікацій України, Харків. держ. акад. культури, Ф-т аудіовізуал. мистецтва, Каф. телерепортер. майстерності ; уклад. Ю. Коваленко. Харків : ХДАК, 2024. 15 с.

Навчальний курс «Сюжетно-образна будова медіатвору» призначений для студентів, викладачів і практиків у галузі аудіовізуального мистецтва. У виданні розглядаються ключові аспекти побудови сюжету та образної системи в аудіовізуальних творах різних жанрів. Матеріал орієнтований на розвиток теоретичних знань і практичних навичок створення драматургічно цілісних медіапродуктів. Навчально-методичні матеріали висвітлюють основи драматургії та структуру наративу; принципи створення персонажів і їхньої взаємодії в сюжеті; роль візуальної і звукової образності у формуванні художнього задуму; типи монтажних побудов сцени та їх вплив на динаміку й емоційне сприйняття; практичні завдання зі створення розкадровки (сторіборду), аналізу образної системи, розробки діалогів і монтажу сцен.

Особливу увагу приділено впливу аудіовізуальних засобів на формування образного ряду, візуально-звуковій гармонії та синхронізації елементів медіатвору. Практичні вправи, подані у виданні, спрямовані на закріплення навичок інтеграції тексту, звуку й візуального ряду в єдине художнє ціле. Навчально-методичні матеріали стануть у нагоді як студентам освітніх програм з аудіовізуального мистецтва, так і професіоналам, які прагнуть вдосконалити свої вміння у створенні якісних медіапродуктів.

УДК 075:791.2](073)

Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, ступінь	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	
Кількість кредитів – 3	Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»	Обов’язкова	
	Напрямок підготовки 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»		
Індивідуальне науково-дослідне завдання <i>не передбачено</i>	Освітня програма Відеоблогінг і телерепортерство	Рік підготовки:	
Загальна кількість годин – 90 год.		1	
		Семестр	
		1	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 6	Ступінь: бакалавр	Лекції	
		10 год.	
		Практичні, семінарські	
		18	-
		Лабораторні	
		-	
		Самостійна робота	
		60 год.	
		Індивідуальні заняття: 2	
Вид контролю: залік			

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить – для денної форми навчання — 2/6.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Курс «Сюжетно-образна будова медіатвору» є початковим практично-теоретичним курсом, який розкриває комплекс проблем режисури аудіовізуальних медіа, особливостей режисерської роботи над аудіовізуальним медіатвором.

Обсяг дисципліни — 3 кредити (90 год.), з яких 30 аудиторних (лекційних, практичних та індивідуальних занять) та 60 год. самостійної роботи. Статус дисципліни — обов'язкова. Програма нормативної навчальної дисципліни циклу дисциплін практичної професійної підготовки «Сюжетно-образна будова медіатвору» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Відеоблогінг і телерепортерство» підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за першим (бакалаврським) рівнем.

Мета курсу – розкрити сутність режисерської роботи над аудіовізуальним медійним проєктом, сформувати у здобувачів уявлення про режисерський інструментарій, засоби виразності та прийоми образної та сюжетної побудови медіатвору.

Предметом курсу «Сюжетно-образна будова медіатвору» є еволюція режисерських засобів та прийомів формотворення та образного мислення у роботі над аудіовізуальним медіатвором.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен сформувати наступні **загальні компетентності**:

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.

ЗК09. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК15. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні та наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірності розвитку предметної області, її місця в загальній про мистецтво і суспільство та у розвитку суспільства, техніки та технологій, використовувати різні форми та види рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

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.

ФК04.Усвідомлення художньо-естетичної природи аудіовізуального мистецтва.

ФК05. Усвідомлення взаємозв'язків та взаємозалежності між теорією та практикою аудіовізуального мистецтва та виробництва.

ФК07. Здатність інтерпретувати художній образ аудіовізуальними засобами.

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

Навчальна дисципліна передбачає формування наступних **програмних результатів навчання**:

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

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

ПРН 15. Вміти спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності).

ПРН 17. Збирати, оцінювати, аналізувати та обробляти інформацію з використанням сучасних інформаційних технологій та спеціалізованого програмного забезпечення

Згідно з **програмними результатами** вивчення дисципліни, студент:

1. Усвідомлює значення мистецтва в загальнокультурній еволюції людства, класифікує види, стилі, художні школи та течії, аналізує основи їх художньої мови.

2. Володіє культурою мислення, аналізує та обробляє інформацію, встановлює зв'язки зі вже набутими знаннями.

3. Чітко уявляє компонентний склад аудіовізуального твору, розуміє природу, характеристики і властивості кожного з них, можливості взаємодії.

4. Тлумачить режисуру як складову аудіовізуальної творчості. Усвідомлює суть та функції режисерської творчості. Володіє знаннями з засобів виразності, стилів, жанрів, напрямів та форм. Вміє виявити та відкоригувати помилки в режисерському задумі аудіовізуального твору. Використовує в професійній діяльності палітру різноманітних засобів аудіовізуальної виразності. Володіє навичками органічного поєднання режисури з контекстом аудіовізуального твору.

Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою. Основним критерієм успішності вивчення здобувачем освіти навчальної дисципліни є отримання ним не менш як 60 балів зі 100 за сукупністю усіх видів робіт: складання іспиту, участь у практичних заняттях, виконання завдань для самостійної роботи, презентації результатів виконаних завдань з практичної роботи.

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	Критерії оцінювання
90 – 100	A	відмінно	Студент засвоїв всі теми курсу, передбачені програмою дисципліни. Вміє орієнтуватися в жанрах та засобах виразності. Виконав всі завдання, володіє методами використання режисерських прийомів в аудіовізуальному творі. У створених відео роботах демонструє здатність грамотно здійснювати режисерський задум, відчуває логічну побудову твору.
82-89	B	добре	Студент засвоїв теми та завдання, передбачені програмою дисципліни. Вміє орієнтуватися в жанрах та засобах виразності. Виконав всі завдання, володіє методами образної й сюжетної побудови в аудіовізуальному творі, але не у повній мірі. Здатний частково здійснювати режисерський.
74-81	C		Студент не достатньою мірою засвоїв теми та завдання, передбачені програмою дисципліни. Недосконало орієнтується в режисерських жанрах та засобах виразності. Виконав всі завдання, володіє методами режисерської роботи над аудіовізуальним твором, але не у повній мірі. Здатний частково здійснювати режисерський задум.
64-73	D	задовільно	Студент погано засвоїв теми та завдання, передбачені програмою дисципліни. Не володіє технікою комплексної роботи над аудіовізуальним твором. Вміє орієнтуватися в режисерських жанрах та засобах виразності, але не впевнено. Здатний частково здійснювати режисерський задум.
60-63	E		Студент погано засвоїв теми та завдання, передбачені програмою дисципліни. Не володіє уявленням про режисерські жанри у повному обсязі. Виконує режисуру аудіовізуального твору, але не працює над якістю.

35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	Студент не засвоїв теми та завдання, передбачені програмою дисципліни. Не володіє технікою режисури аудіовізуального твору. Погано виконує відео роботи, не вміє подавати інформацію у повному обсязі.
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	Студент не відвідував занять з неповажних причин, та не засвоїв жодної з тем, передбачених програмою.

Методами демонстрування результатів навчання є презентація та публічне обговорення практичних робіт, конспект за темами курсу, участь у науково-практичних конференціях, відповіді на питання контрольних робіт.

Підсумкова форма контролю – залік.

Курс складає 15 тижнів теоретичної/практичної підготовки, має 10 тем.

Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Вступ до аудіовізуального нарративу

- Основні поняття: нарратив, сюжет, образ.
- Історія розвитку аудіовізуальних медіатворів.
- Види аудіовізуальних медіатворів: кіно, телебачення, відеоігри, мультимедіа.

Тема 2. Структура сюжету в аудіовізуальних медіатворах

- Основні елементи сюжетної побудови: зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка.
- Типи сюжетів: лінійні та нелінійні нарративи.
- Використання фабули та сюжету для створення емоційної напруги.

Тема 3. Розробка персонажів та їх образів

- Типологія персонажів: головні та другорядні, статичні та динамічні.
- Розвиток персонажів через сюжет: арка персонажа.
- Створення візуальних та аудіальних образів персонажів.

Тема 4. Візуальна виразність у медіатворах

- Елементи візуальної мови: композиція, ракурс, колір, освітлення.
- Символіка у візуальних образах.
- Вплив візуальної стилістики на сприйняття сюжету.

Тема 5. Аудіальний аспект в побудові образів

- Роль звуку та музики у створенні атмосфери.
- Використання звукових ефектів та саундтреків.
- Взаємодія звуку і зображення: синхронізація, контрапункт.

Тема 6. Діалог та мова в аудіовізуальних медіатворах

- Написання діалогів для різних жанрів медіапродукції.
- Вплив мовних засобів на характер та нарратив.
- Роль субтитрів та дубляжу у міжнародних проектах.

Тема 7. Монтаж і його вплив на сюжет

- Види монтажу: лінійний, паралельний, асоціативний.
- Ритм та темп монтажу як засіб нарративної динаміки.
- Монтажні прийоми для створення напруги та емоційного впливу.

Тема 8. Жанри аудіовізуальних медіатворів

- Особливості сюжетно-образної будови у різних жанрах: драма, комедія, екшн, трилер.
- Гібридні жанри та їх вплив на структуру наративу.
- Жанрові кліше та інновації в сучасних медіатворах.

Тема 9. Інтерактивні наративи та мультимедійні проекти

- Особливості побудови сюжету для відеоігор та інтерактивних медіа.
- Мультиплатформний підхід: створення наративів для різних медіа.
- Інтерактивність як новий рівень взаємодії з глядачем.

Тема 10. Практичне створення аудіовізуального медіатвору

- Планування та розробка власного медіапроекту.
- Вибір візуальних та аудіальних засобів для реалізації сюжету.
- Презентація та захист проекту, аналіз виконаних робіт.

Структура навчальної дисципліни

Перелік тем (або блоків)	Разом годин	Лекцій ні	Практ.	Інд.	Сам. робота
Тема 1. Вступ до аудіовізуального наративу	8	2			6
Тема 2. Структура сюжету в аудіовізуальних медіатворах	10	2	2		6
Тема 3. Розробка персонажів та їх образів	11	2	2	1	6
Тема 4. Візуальна виразність у медіатворах	11	2	2	1	6
Тема 5. Аудіальний аспект в побудові образів	10	2	2		6
Тема 6. Діалог та мова в аудіовізуальних медіатворах	8		2		6
Тема 7. Монтаж і його вплив на сюжет	8		2		6
Тема 8. Жанри аудіовізуальних медіатворів	8		2		6
Тема 9. Інтерактивні наративи та мультимедійні проекти	8		2		6
Тема 10. Практичне створення аудіовізуального медіатвору	8		2		6
Всього	90	10	18	2	60

Теми практичних занять

№ з/п	Тема	годин
1.	Аналіз структури сюжету	2
2.	Створення персонажів	2
3	Візуальні метафори та символи	2
4	Робота зі звуком	2
5	Написання діалогів	2
6	Монтажна побудова сцени	2
7	Жанровий аналіз медіатвору	2

8	Створення інтерактивного наративу	2
9	Розробка сценарію для короткого відео	2

Методичні рекомендації до практичних занять

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Сюжетно-образна будова медіатвору» спрямовані на підготовку студентів до створення цілісних і драматургічно побудованих аудіовізуальних творів. Перед початком занять студентам пропонується ознайомитися з теоретичними основами драматургії, структури наративу, принципів створення персонажів та монтажною побудови сцени. Також рекомендується переглядати приклади аудіовізуальних творів, що демонструють різні типи монтажу та образної побудови сюжету. Для успішного виконання завдань слід підготувати необхідні інструменти, такі як програмне забезпечення для створення сторібордів, аудіо- та відеоредактори.

Під час практичних занять студенти виконуватимуть низку завдань, що відповідають різним аспектам сюжетно-образної побудови. Наприклад, вони створюватимуть короткі синопсиси з чітким виділенням зав'язки, кульмінації та розв'язки, працюватимуть над розкадровкою сцени, використовуючи різні типи монтажу, а також писатимуть діалоги для персонажів із урахуванням їхніх характеристик і жанру твору. Окреме заняття буде присвячене роботі із саунд-дизайном: студенти підбиратимуть звукове оформлення для відеофрагмента, синхронізуючи звуки й музику з візуальним рядом.

Організація заняття включає три етапи. Спочатку студентам пропонується проаналізувати зразки медіатворів, які відповідають темі заняття, з акцентом на їхній емоційний та драматургічний вплив. Основну частину становить виконання практичних завдань у малих групах або індивідуально під керівництвом викладача, який надає зворотний зв'язок. Наприкінці заняття результати роботи презентуються для обговорення, що дозволяє оцінити сильні сторони та визначити можливі покращення.

Оцінювання робіт здійснюється на основі відповідності поставленим завданням, креативності, логічності та цілісності художніх рішень, а також рівня самостійності та здатності студентів аргументувати свої рішення. У процесі навчання студентам рекомендується активно обговорювати свої ідеї з викладачем та одногрупниками, експериментувати з образними та монтажними рішеннями, зберігаючи логіку сюжету, а також приділяти особливу увагу синхронізації звуку та зображення як ключовому елементу аудіовізуальної гармонії.

Ці рекомендації покликані сприяти розвитку творчого мислення та практичних навичок, необхідних для створення якісних і виразних аудіовізуальних творів.

Теми індивідуальних занять

№ з/п	Тема	
1.	Аналіз фільму/серіалу за сюжетно-образною структурою	
2.	Створення профілю персонажа	
3	Написання короткого сценарію	
4	Розробка концепту візуального стилю	

5	Аналіз використання звуку в медіатворі	
6	Розробка інтерактивного наративу	
7	Створення раскадровки для сцени	
8	Розробка концепції звукового дизайну	
9	Розробка концепції візуальних ефектів (VFX)	
10	Підготовка та презентація індивідуального проекту	

Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань

Індивідуальні завдання з дисципліни спрямовані на закріплення теоретичних знань і розвиток практичних навичок у створенні сюжетно-образної побудови аудіовізуальних творів. Виконання таких завдань вимагає від студентів самостійного опрацювання матеріалу, критичного мислення та вміння застосовувати отримані знання у творчій діяльності.

Роботу над завданням слід розпочинати з ретельного аналізу теми та вимог, наданих викладачем. Студенту рекомендується провести попереднє дослідження, яке може включати вивчення літератури, перегляд тематичних аудіовізуальних творів, а також аналіз існуючих прикладів, що відповідають заданій тематиці. На основі цього формується концепція майбутньої роботи, яку доцільно узгодити з викладачем перед початком практичної реалізації.

Виконуючи завдання, важливо дотримуватись структурного підходу. Наприклад, при розробці сценарію студент має чітко визначити сюжетну лінію, персонажів і їхні мотивації, створити яскраві драматичні конфлікти. У процесі створення раскадровки необхідно враховувати композиційні принципи, монтажні прийоми та взаємодію візуальних і звукових елементів. Якщо завдання передбачає роботу з діалогами, слід приділити увагу їх відповідності характеру персонажів і загальній атмосфері твору.

Значна увага має приділятися технічним аспектам роботи. Наприклад, при створенні саунд-дизайну важливо забезпечити якість звукових ефектів, синхронізацію звуку із зображенням і гармонійне поєднання музики з візуальним рядом. У разі використання сторонніх матеріалів, таких як готова музика чи зображення, необхідно дотримуватися правил авторського права та ліцензування.

Оформлення завдання повинно бути завершеним і охайним. До роботи додається текстовий супровід, який пояснює обрані творчі рішення, обґрунтовує їхній вибір та демонструє застосування теоретичних знань на практиці. Студенту рекомендується скласти короткий звіт, у якому буде вказано мету завдання, основні етапи виконання, труднощі, які виникали, та способи їх подолання.

Оцінювання індивідуальних завдань здійснюється за такими критеріями: відповідність роботи темі й вимогам завдання, креативність та оригінальність рішень, якість технічного виконання, логіка та цілісність художнього задуму, а також здатність студента аргументувати свої творчі рішення. Викладач також враховує рівень самостійності та ініціативності при виконанні роботи.

Виконання індивідуальних завдань є важливою складовою процесу навчання, яка сприяє формуванню професійних навичок і підготовці студентів до практичної діяльності у сфері аудіовізуального мистецтва.

Теми самостійної роботи

№ з/п	Тема	Кількість годин
1	Тема 1. Вступ до аудіовізуального нарративу	6
2	Тема 2. Структура сюжету в аудіовізуальних медіатворах	6
3	Тема 3. Розробка персонажів та їх образів	6
4	Тема 4. Візуальна виразність у медіатворах	6
5	Тема 5. Аудіальний аспект в побудові образів	6
6	Тема 6. Діалог та мова в аудіовізуальних медіатворах	6
7	Тема 7. Монтаж і його вплив на сюжет	6
8	Тема 8. Жанри аудіовізуальних медіатворів	6
9	Тема 9. Інтерактивні наративи та мультимедійні проекти	6
10	Тема 10. Практичне створення аудіовізуального медіатору	6

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Самостійна робота є важливим елементом навчального процесу, спрямованим на глибоке засвоєння теоретичного матеріалу та розвиток практичних навичок створення аудіовізуальних творів. Виконуючи самостійні завдання, студент розвиває здатність до аналізу, критичного мислення, творчості та самоорганізації.

Першим кроком у самостійній роботі є планування. Студенту необхідно ознайомитися з темою, поставленими завданнями та рекомендованою літературою. Варто скласти план роботи, визначивши етапи виконання завдання, розподіл часу та очікувані результати. На цьому етапі важливо чітко розуміти мету роботи та обсяг завдання.

Для якісного виконання самостійної роботи необхідно систематично опрацьовувати навчальні матеріали: лекції, рекомендовану літературу, аудіовізуальні приклади. Особливу увагу слід приділяти термінології, ключовим поняттям та принципам сюжетно-образної побудови. Якщо виникають труднощі в розумінні певних аспектів, доцільно звернутися до викладача для отримання консультації.

У процесі виконання практичних завдань студентам рекомендується використовувати доступні технологічні засоби. Наприклад, для створення розкадровки можна застосовувати спеціальні програми (Storyboarder, Canva), а для роботи зі звуком і відео – аудіо- та відеоредактори. Важливо дотримуватися технічних вимог до оформлення роботи та забезпечувати якість виконання.

Під час самостійної роботи особливе місце займає аналіз та самоперевірка. Студенту слід оцінювати свою роботу відповідно до критеріїв, визначених у завданні, враховуючи логіку побудови сюжету, відповідність художнього задуму ідейному змісту, гармонію між звуковими та візуальними компонентами. Для вдосконалення результату можна проводити кілька ітерацій редагування.

Для ефективності самостійної роботи рекомендується:

- виділяти достатньо часу для кожного етапу завдання, уникаючи поспіху;
- постійно шукати нові джерела натхнення та ідей: фільми, книги, мистецькі твори;

- вести нотатки з основними висновками та ідеями, які можуть бути використані в роботі;
- працювати над розвитком технічних навичок, необхідних для створення аудіовізуальних медіаторів.

Оформлення результатів самостійної роботи має бути чітким і структурованим. Рекомендується підготувати короткий пояснювальний текст, що описує мету завдання, ключові етапи виконання, обрані творчі рішення та їх обґрунтування. Готова робота подається у визначені строки для перевірки викладачем.

Самостійна робота дозволяє студенту не лише закріпити знання, отримані під час занять, а й розвинути власний творчий стиль, здатність до самостійного прийняття рішень та виконання завдань, що є важливими складовими професійної підготовки.

Форми поточного та підсумкового контролю

Методи навчання

При викладанні курсу застосовується низка методів, а саме: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладання, евристично-дослідницький метод.

Форми контролю

Письмове тестування, результати виконання практичної роботи та самостійної роботи, підсумковий контроль – залік.

Розподіл балів, які отримують здобувачі освіти

Вид завдання	Одиниця	Кількість балів	Сума
Аналіз фільму/серіалу за сюжетно-образною структурою	1	10	10
Створення профілю персонажа	1	10	10
Написання короткого сценарію	1	10	10
Розробка концепту візуального стилю	1	10	10
Аналіз використання звуку в медіаторі	1	10	10
Розробка інтерактивного наративу	1	10	10
Створення розкадровки для сцени	1	10	10
Розробка концепції звукового дизайну	1	10	10
Розробка концепції візуальних ефектів (VFX)	1	10	10
Залік	1	10	10

Всього:			100
---------	--	--	-----

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

Методичне забезпечення

Пакет навчально-методичного забезпечення (робоча програма, силабус, план практичних занять, перелік індивідуальних завдань).

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення,

використання яких передбачає навчальна дисципліна (за потребою)

Мультимедійний проектор, ноутбук, монітор.

Рекомендована література

Основна

1. Безклубенко, С. Д. (2004). Відеологія. Основи теорії екранних мистецтв. К.: Альтапрес.
2. Горпенко В.Г. (1997) Архітектоніка кадру. Кадр, Монтаж. К.
3. Горпенко В.Г. (1999) Кіносценарій як специфічна форма організації дії. К.
4. Горпенко В.Г. (1999) Функції кольору в кіно та телебаченні. К.
5. Лісневська, А. Л. (2020). Телевізійна режисура.
6. Ширман Р. Н. (2004) Телевізійна режисура. Майстер-клас. К.: ЗАТ „Телерадіокур'єр”.

Допоміжна

7. Katz, S. D. (1991). Film directing shot by shot: visualizing from concept to screen. Gulf Professional Publishing.
8. Proferes, N. T., & Medina, L. J. (2017). Film Directing Fundamentals: see your film before shooting. Routledge.
9. Rabiger, M. (2013). Directing: Film techniques and aesthetics. Routledge.
10. Наумова, Л. М. (2021). Теорія екранної режисури Володимира Горпенка в контексті діяльності української школи теорії режисури екранних мистецтв. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені ІК Карпенка-Карого, (27-28), 112-121.

11. Погребняк, Г. П. (2017). Авторська режисура в екранному та сценічному мистецтві. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені ІК Карпенка-Карого, (20), 115-122.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. <http://lib-hdak.in.ua> – сайт бібліотеки Харківської державної академії культури.
2. <http://korolenko.kharkov.com> – сайт Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.
3. <http://www.nbuv.gov.ua> – сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
4. www.gender.ru – науково-просвітницький портал.
5. www.gumer.info – електронна бібліотека з гуманітарних наук.
6. <http://freelib.in.ua> – безкоштовна електронна бібліотека.
7. <http://mediatopos.org> – Центр медіа комунікацій і візуальних досліджень ХНЦ ім. В. Н. Каразіна.
8. <https://scholar.google.com/> - Google академія.
9. <https://www.webofknowledge.com> - Web of Science.

Контрольні питання з дисципліни

1. Що таке аудіовізуальний наратив і які його основні складові?
2. Як розрізняються поняття наративу, сюжету та образу в аудіовізуальних медіатворах?
3. Охарактеризуйте етапи історичного розвитку аудіовізуальних медіатворів.
4. Назвіть і охарактеризуйте основні види аудіовізуальних медіатворів.
5. Які елементи входять до основної структури сюжету? Наведіть приклади.
6. У чому полягає різниця між лінійним та нелінійним наративами?
7. Як фабула та сюжет впливають на створення емоційної напруги у медіатворах?
8. Охарактеризуйте типологію персонажів: головні та другорядні, статичні та динамічні.
9. Що таке арка персонажа, і як вона розвивається через сюжет?
10. Як створюються візуальні та аудіальні образи персонажів? Наведіть приклади.
11. Назвіть основні елементи візуальної мови та поясніть їхню роль у сюжеті.
12. Як візуальна стилістика впливає на сприйняття аудіовізуального твору?
13. Яке значення має символіка у візуальних образах?
14. Яку роль відіграють звук і музика у створенні атмосфери медіатвору?
15. Поясніть значення звукових ефектів і саундтреків у розвитку сюжету.
16. Як синхронізація та контрапункт впливають на взаємодію звуку і зображення?
17. У чому особливості написання діалогів для різних жанрів медіапродукції?
18. Як мовні засоби впливають на характер персонажів та розвиток наративу?
19. Яку роль відіграють субтитри та дубляж у міжнародних проектах?
20. Назвіть види монтажу та поясніть, як вони впливають на динаміку сюжету.
21. Які особливості має побудова сюжету для відеоігор у порівнянні з традиційними аудіовізуальними творами?
22. Що таке мультиплатформний підхід, і як його використовують для створення інтерактивних медіа?
23. Як інтерактивність впливає на залучення глядача до сюжету?

СЮЖЕТНО-ОБРАЗНА БУДОВА МЕДІАТВОРУ

Програма та навчально-методичні матеріали до курсу
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
і спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»
ОП «Відеоблогінг і телерепортерство»

Укладач :

Коваленко Юлія Борисівна,
канд. мистецтвознавства, доцент

Друкується в авторській редакції

План 2024

Підписано до друку 25.12.2024 р. Формат 60х84/16
Гарнітура — Timesl. Папір для мн. ап.
Ум. друк. арк. _____ Обл.-вид. арк. _____

Адреса редакції і видавця:
ХДАК, Україна, 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4
тел. (057) 731-27-83. e-mail: rvv2000k@ukr.net.
Свідоцтво про держреєстрацію ДК №3274 від 04.09.2008 р.