

**МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ**

**Факультет аудіовізуального мистецтва
Кафедра телерепортерської майстерності**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

Г. О. Сташевська

29 вересня 2021 року

**Силабус
навчальної дисципліни**

«ВИРОБНИЦТВО АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТВОРІВ»

Галузь знань — 02 Культура і мистецтво

Спеціальність — 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

Освітня програма — Телерепортерство

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), курс 4, семестр 7

Харків - 2021

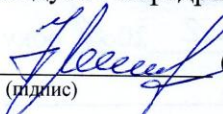
2

Силабус склала
доцент кафедри телерепортерської майстерності, кандидат наук із соціальних комунікацій,
заступник декана факультету аудіовізуального мистецтва
Косачова Ольга Олександрівна

Обговорено та затверджено: на засіданні кафедри телерепортерської майстерності

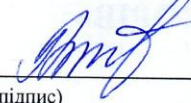
Протокол від “30” серпня 2021 року № 3.

Завідувач кафедри телерепортерської майстерності,

(підпис) (Логінова Т. О.)
(прізвище та ініціали)

Схвалено Радою факультету аудіовізуального мистецтва
Протокол від “31” серпня 2021 року № 2.

Голова Ради факультету АВМ

(підпис) (Рябуха Н. О.)
(прізвище та ініціали)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС

Назва дисципліни	Виробництво аудіовізуальних творів
Викладач	Косачова Ольга Олександрівна
Контактний телефон та e-mail викладача	734-99-24, ktm_khdak@ukr.net
Інформація про консультації	Консультації відбудуться напередодні іспиту
Логіка вивчення курсу	<p><i>Пререквізити:</i> Навчальна дисципліна «Виробництво аудіовізуальних творів» займає одне з провідних місць у навчальному плані факультету аудіовізуального мистецтва та викладається поряд із основною фаховою для телерепортерів дисципліною «Майстерність ведучого та кореспондента в аудіовізуальному мистецтві». Дисципліна функціонує у нерозривному зв'язку як із багатьма суспільними науками та дисциплінами: історія кіно і телебачення, сценарна майстерність, режисура кіно і телебачення, тележурналістика тощо.</p> <p><i>Постреквізити:</i> Своєю чергою, здобутий студентами у ході вивчення навчальної дисципліни «Виробництво аудіовізуальних творів» обсяг соціокультурного досвіду у вигляді системи знань, умінь, норм і цінностей стане теоретичним підґрунтям подальшого вивчення на II (магістерському) освітньому рівні таких навчальних дисциплін як «Практикум з виробництва екранних творів», «Аудіовізуальне мистецтво в сучасній культурі», «Спецкурс з історії аудіовізуальних арт-практик», а також при проходженні практики та підготовці освітньо-кваліфікаційних робіт (документальних фільмів, ігрових фільмів, нарисів, есе).</p>

2. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ

Навчальна дисципліна «Виробництво аудіовізуальних творів» покликана розкрити для студентів базове розмаїття аудіовізуальних творів, створення яких лежатиме в сфері їх базових професійних компетенцій. Об'єктом вивчення дисципліни «Виробництво екранних творів» у 5 семестрі 4 курсу навчання є концептуальний аудіовізуальний твір. Згідно з навчальним планом робота студента в межах цієї дисципліни передбачає творчу співпрацю майбутніх телерепортерів зі студентами двох інших освітніх програм «Режисура телебачення» та «Оператор телебачення». Відповідно до цього, основний акцент у навчанні студентів освітньої програми «Телерепортерство» робиться на майстерності підготовки сценарію – як бази для аудіовізуального втілення майбутнього твору. У процесі вивчення дисципліни студенти мають усвідомити теоретичні засади розвитку аудіовізуального мистецтва, зокрема його драматургічну методологію у підготовці різножанрових аудіовізуальних робіт. Навчальна дисципліна «Виробництво аудіовізуальних творів» покликана сприяти формуванню у студентів здібностей самостійного та оперативного створення сценаріїв різних жанрів аудіовізуальних творів, а також практичної реалізації проекту у співпраці з операторами та режисерами.

3. МЕТА КУРСУ

Формування у студентів теоретичних та практичних знань зі створення сценаріїв

різножанрових аудіовізуальних творів за умов командної роботи у творчому зйомочному колективі. Її досягнення передбачає ознайомлення студентів із фаховою термінологією, притаманною для аудіовізуального мистецтва та виробництва; сутністю та суспільним значенням базових жанрів аудіовізуальних творів; потребами цільової аудиторії, що мають бути збалансовані та реалізовані відповідно до вимог замовника та запланованого бюджету.

Завдання вивчення дисципліни. 1) ознайомити студентів з теоретичними засадами формування відповідних жанрів аудіовізуальних творів, їх суспільним значенням та потенційною глядацькою аудиторією; 2) розкрити принципи підготовки сценарію відповідних жанрів аудіовізуальних творів відповідно до завдань, що ставить замовник, починаючи від торгового бренду та некомерційної громадської організації і закінчуючи арт-директором галереї чи музею.

4. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Результати вивчення даної освітньої компоненти деталізують такі програмні результати навчання:

- усвідомлювати значення мистецтва в загальнокультурній еволюції людства, класифікувати види, стилі, художні школи та течії, аналізує основи їх художньої мови;
- вільно використовувати фахову термінологію, притаманну для аудіовізуального мистецтва та виробництва;
- вміти аналізувати сценарії, усвідомлювати та характеризувати специфіку сценарної побудови аудіовізуальних творів, володіти навичками конструювання сценарію, технологіями створення сценарно-драматургічних основ різних типів аудіовізуальних творів;
- типологічно розрізняти роди, види, жанри, стилі аудіовізуальної продукції, визначати особливості формування художнього образу в кожному з типів архітектонік відповідних рівнів, визначати специфічні принципи використання виражальних засобів, формоутворення екранної образності та особливості їх прояву в композиційній побудові аудіовізуального твору; здійснювати пошук нових форм втілення;
- усвідомлювати колективну природу творення, необхідність взаємодії зі співторцями та творчо-виробничими виконавцями на шляху від задуму до практичної його реалізації. демонструвати здатність осмислення, аналізу та критичного ставлення до власних та колективних ідей;
- тлумачити екранний твір не тільки як художньо-інформаційний продукт, а й як комерційний проект. визначати конкурентну здатність творчого проекту та потенційну аудиторію, здійснювати планування творчого процесу, враховуючи технологічні та технічні особливості;
- демонструвати чіткі і реалістичні уявлення проблем і труднощів в роботі над аудіовізуальним твором, вивчати та визначати цільову аудиторію, здійснювати аналіз задуму та на його основі розробляє рішення, враховуючи технічні, технологічні та фінансові параметри проекту.

5. КОМПЕТЕНТНОСТІ

Загальні компетентності:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- здатність генерувати нові ідеї (креативність).
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
- здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
- здатність розробляти та управляти проектами.
- здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
- здатність працювати в команді, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Професійні компетентності:

- знання історії, теорії мистецтва, специфіки його видів (образотворчого, кіно- та телемистецтва, відео- та медіа-арту) як творчого відображення дійсності та специфічної форми суспільної свідомості, людської діяльності;
- уміння використовувати фахову термінологію відповідно до мовних та етичних норм і потреб, вимог стилю з урахуванням поставленої мети та специфіки аудіовізуального твору;
- усвідомлення законів драматургії, різних типів драматургічних конструкцій, логіки та специфіки їх функціонування; місця драми у формуванні художнього образу;

- здатність до створення художнього образу засобами аудіовізуального мистецтва, використовуючи асоціативно-образне мислення та чуттєве сприйняття оточуючої дійсності;
- спроможність організовувати знімально-постановочну роботу над екранним твором у творчій команді «сценарист – режисер – оператор»;
- знання методів і прийомів сучасного менеджменту в галузі аудіовізуального мистецтва, базові навички фінансового та адміністративного забезпечення кіно-, телевізійного мистецтва.
- розуміння ролі цільової аудиторії в процесі виробництва і споживання аудіовізуальних творів.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Ознаки курсу	Вибіркова компонента
Формат курсу	Денна форма навчання, 7 семестр
Обсяг курсу	За навчальним планом:
	кількість кредитів - 2
	загальна кількість годин - 65
	аудиторних - 16
	самостійної роботи - 44
	тижневих годин для денної форми навчання - 2
Технічне і програмне забезпечення/обладнання	В режимі очного навчання – ноутбук, плазма, HDMA кабель. В режимі дистанційного навчання – ноутбук.
Форми, види навчальних занять та методи навчання	Форми: опитування, тестування. Види: лекції, практичні, індивідуальні заняття. Методи: дискусії, ігри, мультимедійні презентації, відеоперегляди, сценарні читання.
Поточний контроль	опитування, тестування
Підсумковий контроль	іспит
Політика курсу	<p>Політика виставлення оцінок (пропущені заняття, відпрацювання пропусків): кожна оцінка виставляється відповідно до розроблених викладачем та заздалегідь оголошених студентам критеріїв, а також мотивується в індивідуальному порядку на вимогу студента; у випадку не відпрацювання студентом усіх передбачених навчальним планом видів занять до екзамену він не допускається; пропущені заняття обов'язково мають бути відпрацьовані. Форму і час відпрацювання студент та викладач взаємопогоджують.</p> <p>Політика академічної поведінки та доброчесності (плагіат, поведінка в аудиторії): конфліктні ситуації мають відкрито обговорюватись в академічних групах з викладачем, необхідно бути взаємно толерантним, поважати думку іншого. Плагіат та інші форми нечесної роботи неприпустимі. Недопустимі підказки і списування у ході семінарських занять, контрольних роботах, на іспиті.</p> <p>Норми академічної етики: дисциплінованість; дотримання субординації; чесність; відповідальність; робота в аудиторії з відключеними мобільними телефонами.</p>

7. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви розділів і тем	Кількість годин							
	Денна форма							
	усього	у тому числі						
		л	п	с	інд	с.р.	екз.конс.	іспит

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розділ 1.								
Тема 1.	15	2	2		1	10		
Тема 2.	21	4	2		1	14		
Тема 3.	29	4	2		2	16	2	3
Разом за розділом 1	65	10	6		4	40	2	3
Усього годин	65	10	6		4	40	2	3

8. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Шкала орієнтовного нарахування балів за основні форми навчальної діяльності:

- 1) відвідування лекцій та виконання завдань до лекційного матеріалу;
- 2) робота на практичних заняттях;
- 3) поточні опитування,
- 4) сценарні читання,
- 5) виступи на наукових заходах,
- 6) командні проекти (відеороботи).

Можлива кількість балів, набраних до підсумкової форми контролю: 40 балів.

Підсумковий контроль – 60 балів.

Всього: 100 балів.

Схема нарахування балів, які отримують здобувачі вищої освіти

Тема 1.	Тема 2.	Тема 3.	Підсумковий контроль (залік)
10%	15%	15%	60%
4 тиждень	8 тиждень	13 тиждень	Заліково-екзаменаційна сесія

Шкала оцінювання: національна та ECTS

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		
60-63	E	задовільно	
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

9. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п	Назва теми	Хід виконання роботи (питання, які будуть розглянуті на занятті)	Рекомендована література для підготовки	Кількість балів, які може отримати здобувач
	Розділ 1. Концептуальний аудіовізуальний твір			
	<i>Тема 1. Концептуальне мистецтво</i>			
1.	Захист сценарної заявки на семестрову контрольну відеороботу (відео-арт)	1. Оголошення завдання 2. Питання 3. Виконання 4. Перевірка та обговорення	1,3,5, 22	20
	<i>Тема 2. Відео-арт</i>			
2.	Сценарні читання семестрової контрольної відеороботи (відео-арт, медіа-арт)	1. Оголошення завдання 2. Питання 3. Виконання 4. Перевірка та обговорення	11, 12, 29,31	10
3.	<i>Тема 3. Медіа-арт</i>			
4.	Попередній перегляд семестрової контрольної відеороботи (відео-арту)	1. Оголошення завдання 2. Питання 3. Виконання 4. Перевірка та обговорення	6,8,10,30	10

10. ПИТАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Розділ 1. Концептуальний аудіовізуальний твір

Тема 1. Концептуальне мистецтво

Сценарна заявка на семестрову контрольну відеороботу (відео-арт, медіа-арт)

Тема 2. Відео-арт

Сучасні художники-концептуалісти

Кінофільми з елементами відео-арту

Семестрова контрольна відеоробота (відео-арт) на етапі пре-продакшену

Тема 3. Медіа-арт

Комп'ютерні програми з морфінгу та маппінгу

Кінофільми з елементами медіа-арту

Семестрова контрольна відеоробота (відео-арт) на етапі продакшену та пост-продакшену

11. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОЇ ФОРМИ КОНТРОЛЮ

1. Сценарна заявка до твору
2. Демонстрація власного аудіовізуального твору
3. Публічний захист та аналіз співвідношення задуму та його реалізації (втілення)

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

Обов'язкова

1. Алфьорова З. І. Межі видимого. Становлення візуального мистецтва : монографія / З. І. Алфьорова. — Харків : ХДАК, 2008. — 268 с.

2. Бергер Артур А. Видеть – значит верить. Введение в зрительную коммуникацию / А. Артур Бергер; Пер. с англ. Д. Н. Ищенко. — 2-е изд. — Москва : Изд. дом «Вильямс», 2005. — 288 с. : илл.
3. Голубицкая А. «Искусство новых медиа»: коммуникативный и темпоральный аспекты / А. Голубицкая // *Діалог: медіа-студії*. — 2016. — Вип. 22. — С. 71 – 84.
4. Дворко Н. И. Профессия – режиссер мультимедиа / Н. И. Дворко ; Санкт.-Петербург. гуманит. ун-т профсоюзов. — СПб. : СПбГУП, 2004. — 159 с. — (Новое в гуманитар. науках; Вып. 12).
5. Косачева О. А. Медиаконвергенция и интернет-журналистика [Электронный ресурс] / О. А. Косачева // *Перша Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста : метод. матеріали ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 21-24 жовт. 2013 р., м. Харків / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]*. — Х. : ХДНБК, 2013. — Режим доступа : 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
6. Ландяк О. М. Анімований живопис в новому медійному мистецтві: технологічні та комунікативні особливості / О. М. Ландяк // *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Сер.: Культурологія. Мистецтвознавство*. — Київ: Міленіум, 2018. — № 3. — С. 308 – 311.
7. Ландяк О. М. Медіа-арт в контексті сучасного екранного мистецтва // *Науковий журнал «Парадигма пізнання: гуманітарні питання»*. Сер.: мистецтво, мистецтвознавство. — Київ: Центр міжнародного наукового співробітництва «ТК Меганом», 2015. — С. 104 – 118.
8. Литвиненко О. О. Концептуалізація поняття «мультимедіа» на основі соціокомунікативного підходу / О. О. Литвиненко // *Вісник Харк. держ. академії культури : зб. наук. пр.* — Х., 2010. — Вип. 31. — С. 181 – 190.
9. Литвиненко О. О. Мультимедійне середовище: сутність та структура / О. О. Литвиненко // *Вісник Харк. держ. академії культури : зб. наук. пр.* — Х., 2011. — Вип. 32. — С. 200 – 207.
10. Литвиненко О. О. Основні етапи розвитку мультимедійного середовища / О. О. Литвиненко // *Культурологія та соціальні комунікації : інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., 18 – 19 листопада 2010 р.* — Х., 2010. — С. 191 – 194.
11. Литвиненко О. О. Особливості сучасного етапу еволюції мультимедійного середовища / О. О. Литвиненко // *Вісник Харк. держ. академії культури : зб. наук. пр.* — Х., 2011. — Вип. 33. — С. 179 – 190.
12. Маклюэн Маршалл Понимание медиа: Внешние расширения человека [Электронный ресурс] / Маршалл Маклюэн. — Режим доступа : <http://lib.rus.ec/b/154221/read#t6>. — Загл. с экрана.
13. Маклюэн Маршалл Средство само есть содержание // Калмыков А. А. Интернет-журналистика : учеб. пособ. — М., 2005. — С. 363 – 367.
14. Рабигер М. Режиссура документального кино : пер. с англ. / Майкл Рабигер ; Гуманит. ин-т телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина. — 4-е изд. — М. : ГИТР, 2006. — 543 с.
15. Разлогов К. Э. Искусство экрана: от синемаатографа до Интернета / Рос. ин-т культурологии. — М. : РОССПЭН, 2010. — 287 с. : ил.
16. Ширман Р. Н. Алхимия режиссуры. Мастер-класс / Р. Н. Ширман. — К.: ЗАО «ТЕЛЕРАДИОКУРЬЕР», 2008 — 448 с. : илл.
17. Шлыкова О. В. Культура мультимедиа : учеб. пособие / О. В. Шлыкова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. — Москва : Фаир-Пресс, 2004. — 415 с. : ил.

Додаткова

18. Березин В.М. О культуре современной телевизионной медийности [Электронный ресурс] / В.М.Березин. — Режим доступа: <http://www.ipk.ru/index.php?id=1543>. — Загл. с экрана.
19. Гаврилова Л.Г. Феномен мультимедиа: технологический, культурологический и искусствоведческий взгляд [Электронный ресурс] / Л.Г.Гаврилова. — Режим доступа: <http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/1008/1/1776-1783.pdf>. — Загл. с экрана.
20. Горбунова Н. Пост-постмодернизм? [Электронный ресурс] / Н. Горбунова. — Режим доступа: <http://reading-hall.ru/publication.php?id=9868>. — Загл. с экрана.
21. Горюнова О. Медиа: история экспансии. Курс лекции [Электронный ресурс] / О. Горюнова. — Режим доступа: <https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3169>. — Загл. с экрана.

22. Гройс Б. Медиум становится посланием [Электронный ресурс] / Б.Гройс, пер. с нем. А.Фоменко. — Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nz/2003/6/gr13.html>. — Загл. с экрана.
23. Гройс Б. Под подозрение. Феноменология медиа / Б.Гройс, пер. с нем. А. Фоменко. — М.: Художественный журнал, 2006. — С. 177.
24. Деникин А. А. Мультимедиа и искусство: от мифов к реалиям [Электронный ресурс] / А. А. Деникин. — Режим доступа: <http://sias.ru/publications/magazines/kultura/2014-3/yazyki/843.html>. — Загл. с экрана.
25. Дрик А. Медиа-искусство как лекарство от технофобии [Электронный ресурс] / А. Дрик. — Режим доступа: http://artukraine.com.ua/a/media-iskusstvo-kak-lekarstvo-ot-tehnofobii/#.WGJNwLkwB_E. — Загл. с экрана.
26. Елинер И. Г. Мультимедийная культура, искусство и творчество [Электронный ресурс] / И. Г. Елинер. — Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/multimediynaya-kultura-iskusstvo-i-tvorchestvo>. — Загл. с экрана.
27. Манович Л. Как следовать за пользователями программ? Аннотация / Л.Манович // Логос. — 2015. — № 2. — С. 84.
28. Осипова Н. О. Постмодернизм умер... что после? [Электронный ресурс] / Н. О. Осипова, В. И. Юнгблюд. — Режим доступа: <http://elib.bsu.by>. — Загл. с экрана.
29. Савинова Е. А. Курируя искусство новых медиа [Электронный ресурс] / Е.А. Савинова. — Режим доступа: <http://sias.ru/publications/magazines/kultura/2012-4/yazyki/778.html>. — Загл. с экрана.
30. Сколота З. Н. Современное искусство: формы и технологии / З. Н. Сколота // Молодой ученый. — 2013. — №11. — С. 852 – 856.
31. Титовец А. New media art: Гид по искусству будущего [Электронный ресурс] / А. Титовой. — Режим доступа: <http://www.lookatme.ru/mag/how-to/move-on/192113-new-media-art-gid-po-samomu-sovremennomu-iskusstvu>. — Загл. с экрана.
32. Филоненко А.С. Возвращение рассказчика: последствия для гуманитаристики и богословия будущего [Электронный ресурс] / А.С. Филоненко. — Режим доступа: <http://theology.in.ua/ua/bp/theologia/contemporary/37840/>. — Загл. с экрана.
33. Чубаров И. От редакции. Медиа, медианаука и философия медиа / И. Чубаров // Логос. — 2015. — №2. — С. 93.
34. Чухров К. Искусство и его пороги [Электронный ресурс] / К. Чухров // Художественный журнал. — 2006. — № 61/62. — Режим доступа: <http://xz.gif.ru/numbers/61-62/iskusstvo-i-porogi/>. — Загл. с экрана.

Інформаційні ресурси Інтернет

35. Законодавство України — <https://rada.gov.ua/news/zak>
36. Наукова періодика України — http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID=
37. “Art meets technology to create a dazzling experience in Japan”: репортаж про медіа-інсталяцію в Японії (<https://www.youtube.com/watch?v=9cesfVaQA5I>).
38. “What Happens When Art, Technology and Nature Meet Head-On”: досвід 3D-мапінгу (<https://www.youtube.com/watch?v=Si4Vd9fnkRo>).
39. “What is Digital Art”: тенденції розвитку сучасного комп’ютерного мистецтва (<https://www.youtube.com/watch?v=2RWop0Gln24&t=203s>).
40. “World’s first digital art museum lights up Tokyo, Japan”: перший музей цифрового мистецтва у Токіо (<https://www.youtube.com/watch?v=qTW6VVzHsy0>).
41. Відкритий архів українського медіа-арту (<http://www.mediaartarchive.org.ua/media/>).
42. Сайт художника відео- та медіа-арту Ріно Стефано Тальяф’єрро (<http://www.rinostefanotagliafierro.com/homemad.html>).
43. Сайт художника відео-арту Дуга Ейткена (<https://www.dougaitkenworkshop.com/>).

