

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Навчально-науковий інститут журналістики

Кафедра кіно- і телемистецтва

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора
з навчальної роботи

Віталій КОРИСЄВ

«01» вересня 2022 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

*Сценарна та режисерська майстерність:
основи професійної творчості*

для студентів

галузь знань
спеціальність
освітній рівень
освітньо-наукова програма
спеціалізації:
вид дисципліни:

02 Культура і мистецтво
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
перший, бакалавр
*Сценарна майстерність і режисура
кіно та телебачення*
вибіркова

Форма навчання

денна

Навчальний рік

2022 / 2023

Семестр

7,8

Кількість кредитів ECTS

8 (7 сем. – 5; 8 – 3)

Мова викладання, навчання
та оцінювання

українська

Форма заключного контролю

екзамен

Викладач:

Полешко С.М.

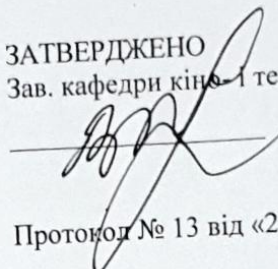
Пролонговано: на 20__ 20__ н.р. _____ (_____) «__» 202 р.

на 20__/20__ н.р. _____ (_____) «__» 20__ р.

Розробники: викладач кафедри кіно- і телемистецтва Толстих Ігор Михайлович,
асистент кафедри кіно- і телемистецтва Полешко Сергій Миколайович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри кіно- і телемистецтва

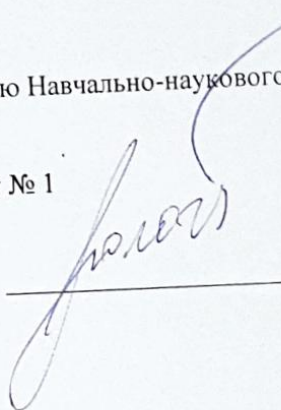
 проф. Віта ГОЯН

Протокол № 13 від «24» червня 2022 р.

Схвалено науково-методичною радою Навчально-наукового інституту журналістики

Протокол від «29» серпня 2022 року № 1

Голова науково-методичної комісії

Анастасія ВОЛОБУЄВА

1. Мета дисципліни: поглиблення студентами знань та навичок розробки літературних сценаріїв різних форматів, взаємодії сценаристів і режисерів на різних етапах створення екранного твору, опанування різноманітних форм та технологій сценарно-режисерської розробки майбутнього екранного твору, підготовка до вибору теми, життєвого матеріалу, розробки сюжету майбутньої бакалаврської роботи.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності):

Базові вміння виразної драматургічної та візуальної розробки екранного твору, реалізовані в курсовій роботі на 3 курсі.

3. Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна «Сценарна та режисерська майстерність: основи професійної творчості» є нормативною дисципліною. У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти набувають знання та навички драматургічної розробки літературних сценаріїв та їхньої реалізації в режисерських сценаріях, опановують технології розробки сюжету майбутньої бакалаврської роботи.

4. Завдання (навчальні цілі):

Загальні компетентності:

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати теоретичні знання у практичній роботі у навчальній телестудії та в ході відеозйомок.
3. Здатність планувати та управляти часом.
4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності в кіно і телебаченні.
5. Здатність спілкуватися державною (українською) мовою як усно, так і письмово.
6. Здатність володіти професійною термінологією, в тому числі і запозиченою з іноземних мов.
7. Здатність вчитися екранних професій та оволодівати сучасними знаннями в аудіовізуальному мистецтві і виробництві.
8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
9. Здатність бути критичним і самокритичним.
10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
11. Здатність генерувати нові творчі ідеї.
12. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми які виникають у ході творчого процесу.
13. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
14. Здатність працювати у творчій команді.
15. Навички міжособистісної взаємодії.

5. Результати навчання змістової частини дисципліни:

Результат навчання (1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)		Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання	Методи оцінювання та <u>пороговий</u> критерій оцінювання (за необхідності)	Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни
Код	Результат навчання			
1.1	Знати технології візуалізації сценарного матеріалу	Лекції, лабораторне заняття	6/4	10
1.2	Володіти технологією написання режисерського сценарію	Самостійна робота	12/8	20
1.3	Володіти навичками спільної праці сценариста та режисера над остаточним драматургічним вирішенням екранного твору	Лекції, лабораторні заняття	6/4	10

2.1	Розуміти специфіку розробки монтажного сценарію телевізійної програми	Самостійна робота		
2.2	Вміти шукати, досліджувати і відбирати необхідні факти.	Самостійна робота	12/8	20
3.1	Вміти сформулювати творчий задум власної екранної роботи з урахуванням еволюції виражальних засобів світового кіномистецтва і телебачення	Самостійна робота	12/8	20
4.1	Вміти органічно поєднувати всі компоненти екранної творчості в ході безпосередньої реалізації екранного твору	Підсумкова КР	12/8	20
	Разом		60/40	100%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов'язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації)

Результати навчання дисципліни (код) Програмні результати навчання (назва)	1.1	2.1	2.2	3.1
Володіти драматургічними виражальними засобами при створенні (виробництві) аудіовізуальних творів.		+		
Генерувати нові ідеї для втілення їх в аудіовізуальному творі.		+		+
Знати, розуміти і використовувати у професійній діяльності концептуально-видові та стилістичні стандарти кіно і телебачення, вміти реалізовувати жанрові елементи аудіовізуальної драматургії	+		+	
Виявляти високий рівень сценарно-режисерської професійної культури	+			+

7. Схема формування оцінки.

Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Впродовж семестру близько 50% відводиться на аудиторне навчання, понад 50% – на самостійну роботу. За семестр студент може максимально набрати 100 балів.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:

7 семестр

Змістовий модуль 1: Співпраця сценариста та режисера в ході розробки звуко-зорового проекту екранного твору

Роботи за період навчання	Кількість балів за період навчання	
	Min – 30 балів	Max – 50 балів
Усна відповідь і участь у лабораторних заняттях	$5 \times 3 = 15$	$5 \times 3 = 15$
Самостійна робота	$5 \times 3 = 15$	$5 \times 7 = 35$
Загальна оцінка за період навчання	30	50

Змістовий модуль 2: Технології візуалізації драматургічного матеріалу екранного твору

Роботи за період навчання	Кількість балів за період навчання	
	Min – 30 балів	Max – 50 балів
Усна відповідь і участь у лабораторних заняттях	$5 \times 3 = 15$	$5 \times 3 = 15$
Самостійна робота	$5 \times 3 = 15$	$5 \times 7 = 35$
Загальна оцінка за період навчання	60	100

- екзамен:

8 семестр:

Змістовий модуль 3: Співпраця сценариста та режисера в ході практичного створення екранного твору в продакшн-періоді

Роботи за період навчання	Кількість балів за період навчання	
	Min – 15 балів	Max – 25 балів
Усна відповідь і участь у лабораторних заняттях	$5 \times 1 = 5$	$5 \times 2 = 10$
Відеоробота	$5 \times 2 = 10$	$5 \times 3 = 15$
Загальна оцінка за період навчання	18	30

Змістовий модуль 4: Співпраця сценариста та режисера в ході постпродакшну

Роботи за період навчання	Кількість балів за період навчання	
	Min – 18 балів	Max – 30 балів
Усна відповідь і участь у лабораторних заняттях	$6 \times 1 = 6$	$5 \times 3 = 15$
Модульна контрольна робота (відео)	$6 \times 2 = 12$	$5 \times 3 = 15$
Загальна оцінка за період навчання	18	30

Підсумкове оцінювання:

- форма оцінювання в 7 семестрі – проміжний контроль, в ході якого загальна оцінка за семестр складається із балів отриманих за роботу студента в ході семестру: усні відповіді, лабораторні заняття, проміжний контроль, самостійна робота: презентація відеоробіт ; у 8 семестрі – екзамен;
- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 100 балів

Студент, який набрав меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий мінімум 60 балів, пише підсумкову контрольну роботу на 20 балів з семестрового модулю 2, а в разі невиконання цього положення оцінювання знань проводить викладацький колоквиум, який дає студенту тестові завдання з відповідної навчальної дисципліни та приймає рішення про подальший його допуск до навчання.

7.2. Організація оцінювання:

Оцінювання успішності знань студентів здійснюється у формі семестрового оцінювання (лабораторні заняття, самостійна робота, модульні роботи) і підсумкової контрольної роботи, якщо студент не набрав необхідної кількості підсумкових балів – 60, а у 8 семестрі – у формі семестрового оцінювання та екзамену.

7 семестр

Змістовий модуль 1: Співпраця сценариста та режисера в ході розробки звуко-зорового проекту екранного твору

Тема 1. *Сценарій як ідейно-мистецька концепція режисерського задуму*

Тема 2. *Співпраця сценариста та режисера в ході розробки остаточної моделі екранного твору*

Тема 3. *Режисерський сценарій як поєднання драматургічної та звуко-зорових структур екранного твору*

Змістовий модуль 2: Технології візуалізації драматургічного матеріалу екранного твору

Тема 4. *Технологія розкладання драматургічної сцени на кадри*

Тема 5. *Єдність змісту драматургії та його розкриття в системі конструктивного монтажу*

Тема 6. *Спільна робота сценариста та режисера над адекватною візуалізацією сценарного матеріалу*

В якості самостійної роботи студенти розробляють синопсиси літературних сценаріїв та переводять драматургічний матеріал в звуко-зорову модель майбутнього екранного твору, знімаючи фрагменти визначальних елементів вузлових сцен.

8 семестр

Змістовий модуль 3: Співпраця сценариста та режисера в ході практичного створення екранного твору в продакшн-періоді

Тема 1. *Робота над дикторським текстом та його визначальна роль в ході зйомок документальних та пізнавальних екранних творів*

Тема 2. *Робота по створенню мовної органічності характерів персонажів екранного твору*

Тема 3. *Автор і режисер в процесі паралельного монтажу відзнятого відеоматеріалу*

Змістовий модуль 4. Співпраця сценариста та режисера в ході постпродакшну

Тема 4. *Автор і режисер в процесі озвучування діалогів та реплік*

Тема 5. *Редагування звуко-монтажних варіантів екранного твору*

Тема 6. *Спільна робота сценариста та режисера з просування екранного твору*

В якості самостійної роботи студенти створюють екранну бакалаврську роботу на основі попередньо розробленого літературного сценарію.

Всі поточні семестрові роботи (лабораторні, самостійна робота) мають бути подані на кафедру або, за домовленістю з викладачем, надсилатися на корпоративну пошту або в Google клас у робочий час. На перевірку (перегляд та аналіз) роботи викладачеві дається один робочий тиждень. Якщо студент з поважної причини пропустив заняття, то він має право його відпрацювати впродовж 14 календарних днів з моменту проведення лабораторного заняття.

7.3 Шкала відповідності оцінок

Відмінно / Excellent	90-100
Добре / Good	75-89
Задовільно / Satisfactory	60-74
Незадовільно / Fail	0-59
Зараховано / Passed	60-100
Не зараховано / Fail	0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ТА САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ

7 семестр

№ п/п	Назва лекції	Кількість годин		
		Лекції	Самостійні	Лабораторні
Змістовий модуль 1 Співпраця сценариста та режисера в ході розробки звуко-зорового проекту екранного твору				
1	Тема 1. <i>Сценарій як ідейно-мистецька концепція режисерського задуму</i>		10	10
2	Тема 2. <i>Співпраця сценариста та режисера в ході</i>		10	30

	<i>розробки остаточної моделі екранного твору</i>			
3	<i>Тема 3. . Режисерський сценарій як поєднання драматургічної та звуко-зорових структур екранного твору</i>		30	10
	<i>Модульна контрольна робота</i>		2	
	<i>Змістовий модуль 2</i> <i>Технології візуалізації драматургічного матеріалу екранного твору</i>			
4.	<i>Тема 4. Технологія розкладання драматургічної сцени на кадри</i>		6	5
5	<i>Тема 5. Єдність змісту драматургії та його розкриття в системі конструктивного монтажу</i>		10	5
6	<i>Тема 6 . Спільна робота сценариста та режисера над адекватною візуалізацією сценарного матеріалу</i>		10	10
	<i>Модульна контрольна робота</i>		2	
	<i>Всього самостійних, практичних</i>		80	70

Загальний обсяг **150 год.**, в тому числі:

Самостійна робота – **80 год.**

Лабораторні роботи – **70 год.**

8 семестр

№ п/п	Назва лекції	Кількість годин		
		Лекції	Самостійні	Лабораторні
Змістовий модуль 3 Співпраця сценариста та режисера в ході практичного створення екранного твору в продакшн-періоді				
1	<i>Тема 7. Робота над дикторським текстом та його визначальна роль в ході зйомок документальних та пізнавальних екранних творів</i>	2	12	5
2	<i>Тема 8. Робота по створенню мовної органічності характерів персонажів екранного твору</i>	2	10	5
3	<i>Тема 9. Автор і режисер в процесі паралельного монтажу</i>	2	10	5

	<i>відзнятого відеоматеріалу</i>			
	<i>Модульна контрольна робота</i>		2	
	<i>Змістовий модуль 3</i> <i>Співпраця сценариста та режисера в ході постпродакшну</i>			
4.	<i>Тема 10. Автор і режисер в процесі озвучування діалогів та реплік</i>	2	4	5
5	<i>Тема 11. Редагування звуко-монтажних варіантів екранного твору</i>	2	10	
6	<i>Тема 12. Спільна робота сценариста та режисера з просування екранного твору</i>		10	
	<i>Модульна контрольна робота</i>		2	
	<i>Всього лекційних, самостійних, лабораторних</i>	10	60	20

Загальний обсяг **90 год.**, в тому числі:

Лекцій – **10 год.**

Самостійна робота – **60 год.**

Лабораторні роботи – **20 год.**

Всього: **240 год.**, в тому числі:

Лекцій – **10 год.**

Самостійна робота – **140 год.**

Лабораторні роботи – **90 год**

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Десятник Г.О. Майстерність екранної творчості : навчальний словник-довідник [наук. ред. проф. Горевалов С.І.] – К. : Вид-во КНУ, 2015. – 236 с. 3.
2. Десятник Г.О., Полешко С.М. Професія: режисер кіно і телебачення: тексти лекцій [наук. редактор проф. Горевалов С.І.] – Київ, Інститут журналістики КНУ, 2018. – 94 с.
3. Десятник Г.О. Від задуму до екрана : тексти лекцій з дисципліни «Технологія творчо-виробничих відносин в кіно і телебаченні» [наук. ред. проф. Горевалов С.І.]. – Київ: Вид-во КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015. – 226 с.
4. Десятник Г.О. Професія: сценарист кіно і телебачення: тексти лекцій [науковий редактор доктор наук із соціальних комунікацій Гоян В.В.]. – Київ, Інститут журналістики КНУ, 2021. – 57 с.
5. Мужук Л. Художня правда в документальному фільмі. Екранознавство. Випуск 4. /Збірка наукових та навчально-методичних статей/. К., 2020.-С.73-84.
6. Ілленко Ю. Парадигма кіно. – К., 2003.
7. Ширман Р.Н. Режисура документального кіно і телевізійного фільму //Роман Ширман. – К. : Вид-во КНУ, 2015. – 132 с.

Адреси бібліотек:

1. Національна бібліотека імені В.І. Вернадського – м. Київ, проспект Голосіївський, 3
2. Національна парламентська бібліотека України – м. Київ, вул. М. Грушевського, 1
3. Бібліотека Навчально-наукового інституту журналістики – м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 36/1