

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Навчально-науковий інститут журналістики

Кафедра кіно- і телемистецтва

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора

навчальної роботи

Віталій КОРНІЄВ

«01» вересня 2022 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

*Сценарист та режисер у сучасному аудіовізуальному
мистецтві і виробництві
для студентів*

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

02 Культура і мистецтво
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
перший, бакалавр
сценарна майстерність, режисура кіно і телебачення
обов'язкова

Форма навчання

денна

Навчальний рік

2022 / 2023

Семестр

1, 2

Кількість кредитів ECTS

8 6/2

Мова викладання, навчання
та оцінювання

українська

Форма заключного контролю

екзамен

Викладач:

проф. Мужук Л.П.

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

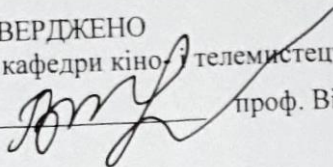
на 20__/20__ н.р. _____ (_____) «_» 20__ р.

КИЇВ – 2022

Розробники: проф. Мужук Леонід Петрович, викладач Толстих Ігор Михайлович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри кіно- і телемистецтва

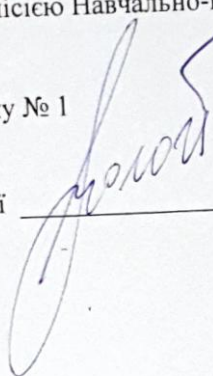
 проф. Віта ГОЯН

Протокол № 13 від «24» червня 2022 р.

Схвалено науково-методичною комісією Навчально-наукового інституту журналістики

Протокол від «29» серпня 2022 року № 1

Голова науково-методичної комісії

Анастасія ВОЛОБУСВА

1. Мета дисципліни: отримання студентами первинних знань, навичок та умінь в професіях сценариста і режисера.

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

3. Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна «Сценарист та режисер у сучасному аудіовізуальному мистецтві і виробництві» є нормативною дисципліною. У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти набудуть теоретичних знань з основ сценарної майстерності та режисури.

4. Завдання (навчальні цілі):

Засвоєння студентами фундаментальних засад сценарної та режисерської творчості, засвоїти та розуміти термінологію аудіовізуального мистецтва та виробництва.

ФК07. Здатність інтерпретувати художній образ аудіовізуальними засобами

ЗК014. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

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

ФК15. Вміння опрацьовувати кінознавчу літературу, узагальнювати та аналізувати аудіовізуальний матеріал

ПРН7. Забезпечувати виразність при втіленні авторського задуму аудіовізуального твору

5. Результати навчання за дисципліною:

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 критерій оцінювання</u> (за необхідності)	Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни
Код	Результат навчання			
1.1	Знати історію становлення професій драматурга, сценариста та режисера	Практичні, самостійна робота Лекції	Усна відповідь Семінарське заняття екзамен	10
1.2	Знати форми режисерської діяльності в різних видовищних сферах	Практичні, самостійна робота	Усна відповідь Практичне заняття	20
1.3	Знати принципи й методіку сценарної та режисерської праці	Практичні, самостійна робота Лекція	Усна відповідь МКР	10
1.4.	Знати принципи роботи сценариста та режисера в творчій групі та виробничій системі кіно і телебачення	Практичні, самостійна робота	Усна відповідь Практичне заняття	
2.1	Знати творчість провідних майстрів сценаристів і режисерів українського та світового кіно і телебачення	Семінар, самостійна робота Лекція	Усна відповідь Практичне заняття екзамен	
2.2	Вміти шукати інформацію, аналізувати дані, застосовувати відповідні технології	Семінар, самостійна робота	Усна відповідь Семінарське заняття Практичне заняття екзамен МКР	20

2.3.	<i>Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.</i>	<i>Семінар, самостійна робота, лекція</i>	<i>Усна відповідь Семінарське заняття</i>	
2.4.	<i>Вміти спілкуватися державною (українською) мовою як усно, так і письмово.</i>	<i>Семінар, самостійна робота</i>	<i>Усна відповідь, екзамен</i>	
3.1	<i>Вміти сформулювати творчий задум власної екранної роботи з урахуванням еволюції виражальних засобів світового кіномистецтва</i>	<i>Семінар, самостійна робота</i>	<i>Усна відповідь Семінарське заняття</i>	20
3.2.	<i>Вміти планувати та управляти часом.</i>	<i>Семінар, самостійна робота</i>	<i>Усна відповідь</i>	
3.3.	<i>Вміти оволодівати сучасними знаннями в аудіовізуальному мистецтві і виробництві</i>	<i>Семінар, самостійна робота</i>	<i>Усна відповідь Екзамен МКР</i>	
3.4.	<i>Здатність приймати обґрунтовані рішення.</i>	<i>Семінар, самостійна робота</i>	<i>Усна відповідь</i>	
4.1	<i>Вміти досліджувати й аналізувати здобутки кіномистецтва</i>	<i>Семінар, самостійна робота</i>	<i>Усна відповідь МКР</i>	20
4.2.	<i>Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.</i>	<i>Семінар, самостійна робота</i>	<i>Семінарське заняття Усна відповідь</i>	
4.3.	<i>Здатність володіти професійною термінологією, в тому числі і запозиченою з іноземних мов.</i>	<i>Семінар, самостійна робота</i>	<i>Усна відповідь Семінарське заняття</i>	
4.4.	<i>Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми які виникають у ході творчого процесу.</i>	<i>Семінар, самостійна робота</i>	<i>Усна відповідь, екзамен Семінарське заняття</i>	
	<i>Разом</i>			100%

6. Співвідношення результатів вивчення дисципліни із програмними результатами навчання

Програмні результати навчання (назва)	Результати навчання дисципліни (код)															
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	4.4
ПРН5. Генерувати нові ідеї для втілення їх в аудіовізуальному творі.	+		+		+		+			+				+		+
ПРН13. Виявляти достатній рівень творчості.		+		+				+			+			+		
ПРН18. Приймати ефективні рішення та засоби прийняття рішень у тому числі багатокритеріальних рішень в умовах невизначеності.																

7. Схема формування оцінки. Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

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

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:

1 семестр

Змістовий модуль 1: ПРОФЕСІЇ СЦЕНАРИСТА ТА РЕЖИСЕРА – ПРОВІДНІ ПРОФЕСІЇ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ

Змістовий модуль 2: ЗМІСТ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА ВИРАЖАЛЬНИХ ЗАСОБІВ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ

1 семестр

1. Усна відповідь та участь в обговореннях переглянутих екранних робіт - 10

2. Письмова робота: відгук на екранний твір з аналізом драматургічного змісту – 15

Роботи за період навчання	Кількість балів за період навчання	
	Min – 15 балів	Max – 25 балів
Усна відповідь і участь у практичних заняттях	5x1 = 5	5x2 = 10
Самостійний відгук на екранний твір	5x2=10	5x3=15
Загальна оцінка за період навчання	15	25

	Змістовий модуль 1	Змістовий модуль 2	Залік	Підсумкова оцінка
Мінімум	24	24	12	60
Максимум	40	40	20	100

2 семестр

Змістовий модуль 3: РЕЖИСЕР – КЕРІВНИК ТА ВИХОВАТЕЛЬ ТВОРЧО-ВИРОБНИЧОГО КОЛЕКТИВУ. СИСТЕМА ТВОРЧО-ВИРОБНИЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ

Змістовий модуль 4: ТВОРЧИЙ ЗАДУМ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В ЛІТЕРАТУРНОМУ ТА РЕЖИСЕРСЬКОМУ СЦЕНАРІЯХ.

1. Усна відповідь та участь в обговореннях переглянутих екранних робіт – 10
2. Виклад сюжету власного екранного твору та його режисерська експлікація (модульна контрольна робота) – 15

Роботи за період навчання	Кількість балів за період навчання	
	Min – 15 балів	Max – 25 балів
Усна відповідь та участь в обговореннях екранних робіт	$5 \times 1 = 5$	$5 \times 2 = 10$
Модульна контрольна робота	$5 \times 2 = 10$	$5 \times 3 = 15$
Загальна оцінка за період навчання	15	25

Підсумкове оцінювання:

- форма оцінювання – екзамен;
- максимальна кількість балів, які може отримати студент за семестр – 100 балів.

Студент, який набрав меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий мінімум 48 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.

	Змістовий модуль 3	Змістовий модуль 4	Екзамен	Підсумкова оцінка
Мінімум	18	18	24	60
Максимум	30	30	40	100

7.2 Організація оцінювання:

Дисципліна поділена на 4 змістових модулів (частини). Кожен змістовий модуль включає в себе лекції, практичні заняття та самостійну роботу студентів. У кінці 1 семестру проводиться обов'язковий проміжний контроль рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу та певних професійно-дослідницьких навичок.

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

Успішне виконання завдання (семінари, самостійна робота) – отримання за роботу не менше 60% від максимальної оцінки.

Змістовий модуль 1. Професії сценариста та режисера – провідні професії аудіовізуальної творчості

Тема 1. Сутність і формування драматургії як професії

Тема 2. Сутність і формування режисури як професії

Тема 3. Сфери функціонування режисури

Змістовий модуль 2. Зміст та застосування професійної термінології та виражальних засобів аудіовізуальної творчості

Тема 4. Професійна термінологія як основа розуміння специфіки професії

Тема 5. Виразальні засоби сценарної діяльності

Тема 6 . Виразальні засоби режисерської діяльності.

Змістовий модуль 3. Режисер – керівник та вихователь творчо-виробничого колективу. Система творчо-виробничої взаємодії та документації.

Тема 7. Колективна природа аудіовізуального мистецтва

Тема 8. Взаємодія режисера та провідних митців знімальної групи

Тема 9. Режисер як керівник організаційного процесу створення аудіовізуального твору

Змістовий модуль 4. Творчий задум та його реалізація в літературному та режисерському сценаріях.

Тема 10. Творчий задум як основа мистецького твору

Тема 11. Реалізація творчого задуму в літературному сценарії

Тема 12. Реалізація творчого задуму в режисерському сценарії.

В якості самостійної роботи студенти проводять аналіз власного літературного сценарію та його переробку в режисерський сценарій.

Всі 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 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 практичного 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 ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ І САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ**

1 семестр

№ п/п	Назва лекції	Кількість годин		
		Лекції	Консульт. Практичні	Самостійна
Змістовий модуль 1				
Професії сценариста та режисера – провідні професії аудіовізуальної творчості				
1	Тема 1. Сутність і формування драматургії як професії	2	10	10
2	Тема 2. Сутність і формування режисури як професії	2	10	10
3	Тема 3 Сфери функціонування режисури	2	10	6
Змістовий модуль 2				
Зміст та застосування професійної термінології та виражальних засобів аудіовізуальної творчості				
4.	Тема 4. Професійна термінологія як основа розуміння специфіки професії	2	20	12
5	Тема 5 Виразальні засоби сценарної діяльності	4	6	25
6	Тема 6. Виразальні засоби режисерської діяльності	2	14	25
7.	Модульна контрольна робота		6 конс.	2
	Всього лекцій, семінарів, самостійних, практичних	14	70	90

Загальний обсяг **180 год.**, в тому числі:

Лекцій – **14** год.

Консультації – **6** год.

Практичні – **70** год.

Самостійна робота – **90** год.

2 семестр

№ п/п	Назва лекції	Кількість годин		
		Лекції	Практичні	Самостійні
Змістовий модуль 3				
Режисер – керівник та вихователь творчо-виробничого колективу. Система творчо-виробничої взаємодії та документації.				
1	Тема 7. Колективна природа аудіовізуального мистецтва		5	5
2	Тема 8. Взаємодія режисера та провідних митців знімальної групи		5	5
3	Тема 9. Режисер як керівник організаційного процесу створення аудіовізуального твору		5	5
Змістовий модуль 4				

	Творчий задум та його реалізація в літературному та режисерському сценаріях.			
4.	Тема 10. Творчий задум як основа мистецького твору		8	5
5	Тема 11. Реалізація творчого задуму в літературному сценарії		5	5
6	Тема 12. Реалізація творчого задуму в режисерському сценарії..			5
7.	<i>Модульна контрольна робота</i>		2	
.	<i>Всього лекцій, семінарів, самостійних, практичних</i>		30	30

Загальний обсяг **60 год.**, в тому числі:

Практичних – **30** год.

Самостійні – **30** од.

Всього:

Загальний обсяг – **240** год.

Лекцій – **14** год.

Практичних – **100** год.

Самостійних – **120** 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 3б. наук. та навч.-метод. статей. – К., 2020. – С.73-84.

Додаткові ресурси:

Провідні інформаційні ресурси в Інтернеті, що відстежують тенденції розвитку кіно, узагальнюють світовий досвід:

1. www.aivf.org – Асоціація незалежних кинувиробників, інформаційне джерело для незалежних виробників малобюджетних фільмів.
2. www.afionline.org.au – Амераканський кіноінститут. Центр, що здійснює архівні дослідження, вивчає проблеми історії кіно, його естетики, кіноосвіти.
3. www.bfi.org.uk – Британський інститут кіно (архіви, публікації, сценарії).
4. www.cilect.org – CILECT (Межнародна асоціація шкіл кіно й телебачення, що розробляє широкий спектр проектів. Розташована у Брюсселі.
5. www.facets.org – Сінематека, що пропонує фільми.
6. www.focalpress.com – Focal Press – сайт, що відстежує появу нових досліджень та книг з проблем сучасних мас-медіа.

Адреси бібліотек:

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