

*Робоча програма
навчальної дисципліни*

Відеопродакшн

K a r a z i n M e d i a T o p o s G r o u p 2 0 2 0

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Катедра медіакомунікацій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної
роботи

Робоча програма навчальної дисципліни

ВІДЕОПРОДАКШН

рівень вищої освіти другий (магістерський)

галузь знань 06 – «Журналістика»

спеціальність 061 – «Журналістика»

освітньо-професійна програма «Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика»

вид дисципліни обов'язкова

факультет соціологічний

2020 / 2021 навчальний рік

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою соціологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна

27 серпня 2020 року, протокол № 9

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Антон БІЖКО, старший викладач катедри медіакомунікацій;
Максим ГОЛОВАЧОВ, старший викладач катедри медіакомунікацій;
Тетяна ПОСТАВНА, старша викладачка катедри медіакомунікацій

Програму схвалено на засіданні катедри медіакомунікацій

Протокол від 26 серпня 2020 року № 9

Завідувачка катедри медіакомунікацій

Лідія СТАРОДУБЦЕВА

Програму погоджено науково-методичною комісією соціологічного факультету

Протокол від 27 серпня 2020 року № 1

Голова науково-методичної комісії соціологічного факультету

Юлія СОРОКА

Програму погоджено з гарантом (керівником проєктної групи) освітньо-професійної програми «Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика»

Гарант освітньо-професійної програми

(керівник проєктної групи)

Лідія СТАРОДУБЦЕВА

ВСТУП

Програма навчальної дисципліни «Відеопродакшн»
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
другого (магістерського) рівня
спеціальності 061 – «Журналістика»
освітньо-професійної програми «Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика»

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: знайомство з принципами та прийомами відеозйомки, здобуття навичок монтажного аудіовізуального мислення та організації роботи з творчо-виробничим колективом, використання прийомів відеозйомки і монтажу для самостійного створення відеоматеріалу, засвоєння основ сторітелінгу.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: засвоєння етапів проведення відеозйомки та монтажу, організації роботи знімальної групи, самостійної зйомки та монтажу відеоматеріалу; отримання студентами теоретичних знань та практичних навичок сторітелінгу для втілення творчого задуму і самостійного створення екранного твору.

1.3. Кількість кредитів: 6 кредитів

1.4. Загальна кількість годин: 180 годин

1.5. Характеристика навчальної дисципліни	
Обов'язкова	
Денна форма навчання	Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки	
1-й	1-й
Семестр	
1-й	1-й
Лекції	
16 год.	4 год.
Практичні, семінарські заняття	
32 год.	8 год.
Лабораторні заняття	
0 год.	0 год.
Самостійна робота	
132 год.	168 год.
Індивідуальні завдання	
0 год.	

1.6. Заплановані результати навчання: засвоєння студентами теоретичних основ сторітелінгу, операторської майстерності та принципів відеозйомки, принципів роботи професійних програм для обробки відеозображення, загальних тенденцій розвитку та особливостей виробничих етапів створення екранних творів; вміння самостійно писати сценарії, розробляти проекти екранних творів і втілювати свої творчі задуми у медіапродукті; вміння користуватись професійним відеообладнанням, створювати та керувати творчо-виробничим колективом, здійснювати відеозйомку, працювати в програмі відеомонтажу Adobe Premiere, планувати та створювати візуальне оформлення власного медіапродукту.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, здобувачі повинні набути такі програмні компетентності.

Загальні компетентності:

- ЗК 1 Використання передового вітчизняного та зарубіжного досвіду з метою виконання професійних завдань
- ЗК 2 Здатність навчатися
- ЗК 3 Здатність адаптуватися до нових ситуацій і приймати рішення
- ЗК 4 Уміння працювати в команді
- ЗК 5 Здатність генерувати нові ідеї та ініціювати створення власних проєктів
- ЗК 6 Здатність до критики та самокритики
- ЗК 7 Здатність до управління
- ЗК 8 Креативність, здатність до системного мислення
- ЗК 9 Адаптивність, гнучкість і комунікабельність
- ЗК 10 Наполегливість у досягненні мети
- ЗК 11 Відповідальність за якість виконуваної роботи
- ЗК 12 Толерантність

Фахові компетентності:

- ФК 1 Володіння базовими знаннями в галузі сучасних інформаційних технологій, комунікативістики, концепцій інформаційного суспільства, основ аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики, теорій медіа та уміння їх використовувати в професійній діяльності
- ФК 2 Володіння базовими знаннями теоретико-методологічних підходів до системного аналізу медіа та проєктування комунікативних процесів у галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики, уміння їх використовувати в професійній діяльності
- ФК 3 Вміння створювати аудіовізуальний контент, розробляти стратегії медіапроєктування та аналізувати комунікативний простір аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики
- ФК 4 Здатність до планування, організації та проведення інформаційно-комунікативних кампаній з використанням базових знань в галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики
- ФК 5 Використання інструментальних знань щодо управління інформаційними процесами в галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики
- ФК 6 Володіння специфікою різних видів аудіовізуального медіадискурсу з метою ефективного виконання професійних завдань
- ФК 7 Вміння створювати інноваційні медіапроєкти в галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики
- ФК 8 Розуміння ролі цифрової журналістики у суспільстві, відповідальності журналіста та знання журналістських стандартів
- ФК 9 Вміння подавати інформацію в різних мультимедійних форматах, поєднувати аудіальні, візуальні та текстуальні складові медіаповідомлення, володіння сучасними інструментами аудіовізуальної комунікації
- ФК 10 Володіння технологіями цифрової безпеки, навичками роботи журналіста в екстремальних умовах; вміння критично мислити, застосовувати технології фактчекінгу та знання механізмів протидії технологіям медіаманіпуляцій в умовах інформаційних війн

Здобувачі освітньо-професійної програми повинні демонструвати такі програмні результати навчання.

- ПРН 1 Опанування знаннями з основ журналістики, комунікативістики, концепцій інформаційного суспільства, теорій медіа, що сприяють розвитку загальної культури й формують уміння їх використовувати в професійній діяльності у медіасфері
- ПРН 2 Опанування базовими знаннями в галузі сучасних інформаційних технологій, володіння навичками використання програмних засобів і роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати сайти, блоги та гіпертекстові проєкти, і використовувати інтернет-ресурси для медіадосліджень
- ПРН 3 Опанування знаннями з основ відеопродакшну (режисура екранних мистецтв, відеозйомка, постпродакшн і моушн-дизайн), візуальних комунікацій та медіамистецтва для створення авторських медіапроєктів
- ПРН 4 Опанування фундаментальними знаннями з основ фотомистецтва, кіномистецтва та телемистецтва (теледраматургія, телеінтерв'ю, виробництво телеконтенту та створення авторських телепрограм).
- ПРН 5 Опанування знаннями з основ створення медіадискурсу, функціонування реклами та PR в медіа, механізмів медіавпливу; навички з медіааналітики, медіариторики та медіакритики
- ПРН 6 Опанування знаннями професійних стандартів журналістської роботи, використання у діяльності принципів і норм медіаетики
- ПРН 7 Формування здатності до навчання.
- ПРН 8 Формування вміння генерувати нові ідеї та ініціювати створення власних проєктів у медіасфері
- ПРН 9 Опанування знаннями фундаментальних наук, що сприяють розвитку загальної культури й формують розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній діяльності
- ПРН 10 Формування здатності до критики та самокритики
- ПРН 11 Розвиток креативності, здатності до системного мислення
- ПРН 12 Формування адаптивності та комунікабельності
- ПРН 13 Формування наполегливості у досягненні мети
- ПРН 14 Формування відповідальності за якість виконуваної роботи
- ПРН 15 Формування толерантності

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Відеозйомка

Тема 1. Робота відеооператора

Робота з відеопристроями. Професія: відеооператор. Задачі відеооператора як частини команди. Різниця між «я бачу» і «я знімаю». Особливості сприйняття візуальної інформації. Особливості бачення та мислення в професії відеооператора. Практичні поради щодо зйомки. Предмет зйомки. Місце зйомки. Умови зйомки. Підготовка до зйомки. Методи та технології зйомки. Помилки при зйомці. Основні види зйомки. Постановочні та репортажні зйомки: основні відмінності та особливості.

Тема 2. Обладнання для відеозйомки

Еволюція пристроїв для зйомки: від кінокамери до смартфона. Загальна будова пристроїв, що записують зображення. Виникнення кінокамери. Сучасні технології кіновиробництва. Камера для зйомки репортажу. Фотоапарат як пристрій для відеозапису: переваги та

недоліки. Екшн-камера для створення динамічного зображення. Квадрокоптер як нова точка зору. Використання камери смартфона. Додаткове обладнання для створення аудіо-візуального образу. Мікрофони. Використання петличного мікрофону. Сприйняття звукового фону. Можливості роботи з мікрофоном. Використання штативів, моноподів, операторських кранів. Системи стабілізації. Плавність та безперервність.

Тема 3. Організація кадру при відеозйомці

Композиція кадру. Площина в екранному мистецтві. Золотий перетин. Правило третин як основний спосіб створення гармонійної композиції. Перспектива в кадрі. Можливості та засоби досягнення перспективи. Створення об'єму. Поняття «правильно виставлений кадр», «чистота кадру». Крупності. Дальній, загальний, середній, крупний плани. Деталізація. Застосування крупності. Крупнісний ключ. Ракурс. Вплив точки зору в кадрі на відчуття глядача. Лінія взаємодії. Правила організації простору. Перетин лінії взаємодії. Напрямок руху в кадрі. Застосування динамічної та статичної зйомки. Прийоми зйомки. Фокусування. Глибина кадру. Різні фокусні плани всередині кадру. Експозиція. Затвор. Переосвітлення. Баланс білого. Колірна температура.

Тема 4. Світло при відеозйомці

Джерела освітлення: штучні і природні. Робота зі світлом в польових умовах. Найбільше джерело світла і найбільший розсіювач. Застосування вторинних відбивачів світла на зйомках. Вибір часу доби для зйомок. Впливання погоди на освітленість в кадрі. Робота зі світлом на майданчику. Художній світ як мова передачі настрою і емоцій. Основні типи світла на майданчику. Заповнює світло. Малює світло. Проти світла. Фонове освітлення. Завдання та способи застосування основних типів світла. Поняття «світлова схема». Імітація джерел світла підручними засобами.

Тема 5. Репортажна зйомка

Особливості перебування відеооператора у натовпі. Зйомка хроніки. Основна дія і «віддзеркалення». Вибір головного та другорядного під час зйомки. Аналіз подій та швидкість реакції. Вибір точки зйомки і ракурсу. Вплив ракурсу на сприйняття події. Особливості зняття інтерв'ю в репортажі. Використання додаткового обладнання та його особливості (штатив, мікрофон, «гармата», петлички, накамерне світло). Напрацювання навичок роботи з додатковим обладнанням. Сучасний погляд на інформаційний сюжет з точки зору оператора. Зйомка, зручного для монтажу матеріалу. Діапазон крупності під час зйомки. Хронометраж окремого кадру. Особливості зйомки з плеча. Напрацювання навичок для отримання якісного зображення.

Тема 6. Постановочна зйомка

Контроль процесу та відповідальність. Таймінг і вплив умов. Особливості зйомки в павільйоні. Відмінності вимог до матеріалу під час постановочної та репортажної зйомки. Використання операторської розкадровки. Встановлення світла для постановочних зйомок. Зйомка прямого ефіру або трансляції. Зйомка інтерв'ю. Розташування камер і багатокамерна зйомка. Вибір точок зйомки і ракурсів, комфортних для подальшого монтажу. Лінія взаємодії на майданчику. Схема розташування камер. Створення об'єму в кадрі за допомогою «відриву» персонажів від фону, фокусною відстанню і світлом. Контроль звуку. Перебивання.

Тема 7. Мистецтво роботи оператора

Операторське мистецтво як інструмент підкреслення драматургії. Відобразити неможливе. Імітація безперервності дії. Осмислений рух камери. Маніпулювання увагою глядача. Масштабування і перекидання фокуса як акцент. Спліт Фокус: діалог в одному кадрі. Робота з масштабом. Паралакс. Мок'юментарі або імітація «брудної» репортажної зйомки. «Доллі зум» для викривлення простору. Голландський кут як інструмент передавання емоцій. Виправданість прийомів і вибір стилю розповіді. Архікрупний план як пік драматизму. Почуття смаку.

Тема 8. Особливі прийоми зйомки

Багатокамерна зйомка. Особливості зйомки масових подій на велику кількість камер. Лінія взаємодії промовці-глядачі. Безперервність оповідання та синхронізація пристроїв. Постановка завдань і розподіл ролей для операторів. Взаємодія «живої» та статичної камери. Зйомки концерту: особливості роботи відеооператора на сцені. Зйомки спортивного матчу: головна мета, ракурс. Особливості зйомки спектаклю. Можливість імітації багатокамерної зйомки. Хромакей. Особливості зйомки кліпу, рекламного ролика, бекстейджу. Взаємодія відеооператора з режисером і журналістом. Оптимізація роботи відеооператора.

Розділ 2. Постпродакшн і моушн дизайн

Тема 1. Відеопродакшн

Поняття передпродакшну, продакшну і постпродакшну. Процеси продакшну і постпродакшну. Планування, розкадровка, складання календарно-постановчого плану (КПП), комунікація всередині продакшн-групи, розподіл обов'язків. Особливості роботи на знімальному майданчику. Етапи роботи в період постпродакшну. Чорновий монтаж, відмінність від чистового монтажу.

Тема 2. Монтаж

Поняття «монтаж». Монтаж як з'єднання кадрів і монтаж як зіставлення сенсу або смислів кадрів. Ефект Кулешова. Термінологія постпродакшну: Перебивання, віддзеркалення, косе склеювання. Види монтажу: внутрішньо-кадровий монтаж (панорамування, кадрування, compositing), міжкадровий монтаж, звукозоровий монтаж. Правила монтажу, комфортний монтаж. Поняття крупності, класифікація. Лінія взаємодії. Поняття кадру як структурної одиниці оповіді: сценарний, знімальний і монтажний кадри. Динаміка монтажу. Інструменти для уповільнення та прискорення суб'єктивного часу сприйняття. Темп і ритміка монтажу. Значення музики для темпу монтажу, мова монтажу. Види ефектів. З'єднувальний ефект, роз'єднувальний ефект, що і коли застосовувати.

Тема 3. Монтажні програми, прийоми і жанри монтажу

Різноманітність монтажних програм: подібності та відмінності. Вибір монтажної програми для роботи. Знайомство з програмою Adobe Premiere: основні вікна, імпорт медіафайлів, структурування матеріалу. Принципи роботи з таймлайн, техніки монтажу. Робота зі звуком, канали звуку. Значення гарячих клавіш. Оптимізація роботи. Висновок (прорахунок) готового фільму або кліпу. Налаштування виводу. Прийоми і жанри монтажу: паралельний, асоціативний, тематичний і жанровий монтаж. Паралельний монтаж – ведеться паралельно дві лінії дії. Асоціативний монтаж – кадри монтуються між собою за допомогою загальних асоціацій, поняття рефрену/знаку/символу. Інструменти монтажу: інформаційний сюжет (виклад того, що відбувається в лінійній послідовності), публіцистика (нарис, портрет героя, нелінійне оповідання), звітне відео (емоційна замальовка про подію), документальне кіно. Приклади української документалістики.

Тема 4. Постобробка відзнятого матеріалу, створення трейлеру

Масштабування як інструмент монтажу, створення динаміки за рахунок швидкості масштабування. Корекція кольору як інструмент монтажу, створення і зміна настрою за рахунок коригування кольору кадрів. Програми та елементи програм для корекції, принципи роботи, основні методи корекції. Як «рятувати» матеріал, секретні техніки. Трейлер: визначення, завдання і складові елементи. Приклади і еволюція жанру. Трейлер і тизер, схожість і відмінності. Закони побудови трейлеру, драматургія трейлеру.

Тема 5. Знайомство з моушн дизайном

Поняття «моушн дизайн». Види моушн дизайну. Broadcast / explainer / infographic-design / VFX / AR (environment) / opening titles / end credits. Сфери застосування моушн дизайну: кіно, телебачення, інтернет, масові заходи, реклама. Постановка завдань. Пошук ресурсів для самовдосконалення: туторіали, популярні канали, сайти. Термінологія motion design. Поняття «анімація». Принципи створення анімації. Інструменти моушн дизайну.

Визначення, значення і роль референсів і мудбордів. Тренди моушн дизайну (liquid / mixed video + CG / particles / flat shapes / typography / glitch). Роль звуку в моушн дизайні (музика / SFX). Приклади технік моушн дизайну. Принципи вибору прийому візуалізації.

Тема 6. Програми композитингу, базовий композер

Програми для композитингу. Відмінності від програм монтажу. Архітектура програм для створення motion design. Нодові і шарові програми для створення motion design. Популярні 3D пакети: інтеграція з програмами створення motion design. Комплексні програмні рішення створення motion design. Основний базовий композер – AE. Інтерфейс, Основні вікна, принцип роботи, фотошоп для відео. Огляд вбудованих плагінів. Шейп, генератори частинок. Робота з текстом / анімація тексту, пресети, null-objects / parents. Зовнішні популярні плагіни (OF / Trapcode / Element 3D / Newton), застосування, інструменти, техніки. Вирази (найпопулярніші вираження: wiggle / bounce / loop). Скрипти, оптимізація роботи за допомогою скриптів. Створення короткого виникнення графічного образу (логотипу, тексту).

Тема 7. Кеїнг, трекінг, ротоскопінг

Технології кеїнг. Популярні інструменти для кеїнгу. Поняття маски, види масок, робота з масками в програмах для анімації на прикладі AE, типи масок. Ефекти і техніки, засновані на застосуванні масок. Подвійна експозиція. Способи отримання подвійної експозиції. Приклади використання подвійної експозиції (True detective). Застосування маски для створення ефекту подвійної експозиції. Інтеграція графіки в відзняте відео. Поняття трекінгу. Типи трекінгу (2D планарний і 3D трекінг), сфери застосування трекінгу. Ротоскопінг, визначення поняття ротоскопінгу, сфери застосування і техніки ротоскопінгу, оптимізація та автоматизація ротоскопінгу. Прибирання з кадру небажаних і допоміжних елементів. Техніки clean-up. Тренди. Основні інструменти та принципи. Шурешки (візуальне сміття). Фінальна картинка. Трекінг об'єкту в кадрі. Ретушування об'єкту в кадрі за допомогою масок.

Тема 8. Створення тривимірного зображення. Моушн дизайн з розкадровкою

Спуск, настройка віртуальної камери. Технології композитингу і метпейнтингу (matte-painting). 3D камера і техніка 2,5D. Ефект паралаксу. Глибина різкості, створення ефекту tiltshift. Оптимізація роботи (готові рішення). Техніки створення об'ємної картини з плоского зображення. Розкладання файлу фотошоп за шарами, створення камери та її анімування. Оптимізація роботи і використання заготовок. Айдентика для відеоконтенту: для ютуб-каналу (стартова заставка / внутрішня відбиття / динамічний фон / плашка для титрів), експлейн відео (пояснює відео), інфографічний ролик. Складання ТЗ для розробки завдання. Референс, розкадровка і таймінги для анімації. Створення моушн дизайну з розкадровкою.

Розділ 3. Сторітелінг

Тема 1. Наратив і його історична еволюція

Поняття сторітелінгу. Сторітелінг і його історична еволюція. «Історії задовольняють глибинну потребу людини в осмисленні життєвого досвіду» (Роберт Маккі). Сучасний сторітелінг і його особливості у журналістиці, кіно, TV, PR, копірайтингу, дизайні, геймінгу та інших сферах культури. Візуальний сторітелінг як розповідання історій за допомогою візуальних медіа (фотографія, ілюстрація, відео, анімація, графіка, комікси, кіно та ін.). Шок-контент. Сторітелінг і мозок. Сторітелери як винахідники XXI ст.

Тема 2. Місце сторітелера у відеопродакшні

Сторітелер і продюсер. Роль сторітелера в команді та його стосунки з головним продюсером, виконавчим продюсером, шеф-редактором, випусковим редактором, режисером монтажу,

дизайнером, відеоінженером, оператором, колористом, звукорежисером, ресечером, координатором та ін. Сторітелінг на різних етапах відеовиробництва (підготовка, зйомки, монтаж). Сторітелінг як прийом в рекламних комунікаціях.

Тема 3. Трансмедійний сторітелінг

Трансмедійний сторітелінг як розповідання історій на різних платформах. Мультиплатформеність сторітелінгу. Сторітелінг у сучасному медіапросторі (кіно, телебачення, Інтернет). Binge-watching – переїдання контенту. Технології та сторітелінг. Engagement Gaming. Experience. Жанрове розмаїття історій. Трансформації жанру, форми, герою, змісту наративу в залежності від особливостей медіаплатформи (кіно, театр, TV, соцмережі, VR, AR та ін.).

Тема 4. Принципи і прийоми сторітелінгу

Сценарій. Формати і особливості. Особливості комедійного жанру. Ідея і фабула. Сторітелінг як прийом і спосіб донесення інформації. Історії, які допомагають встановити довіру аудиторії. Правило 8 секунд. «Знайдіть свій tone of voice». Історія – це персонаж в конфлікті. «Написання сценаріїв – завдання не для спринтерів, а для бігунів на довгі дистанції» (Роберт Маккі). Класична структура історії. Драматургічна арка: зав'язка, кульмінація, розв'язка. Ідея – Фабула – Лонглайн – Сінопсис. Персонажі і сетинг. Сюжетні лінії та трансформація героя. Особливості написання поєпізоднику і сценарію короткого метру, сценарію телевізійного серіалу та сценарію ютуб-формату.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	усього	у тому числі					усього	у тому числі				
		л	п	лаб	інд	с. р.		л	п	ла	ін	с.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розділ 1. Відеозйомка												
Разом за розділом 1	60	4	12	–	–	44	60	–	4	–	–	56
Розділ 2. Постпродакшн і моушн дизайн												
Разом за розділом 2	60	4	12	–	–	44	60	2	2	–	–	56
Розділ 3. Сторітелінг												
Разом за розділом 3	60	8	8	–	–	44	60	2	2	–	–	56
Усього годин	180	16	32	0	0	132	180	4	8	0	0	168

4. Теми семінарських і практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин (денна форма навчання)	Кількість годин (заочна форма навчання)
	Розділ 1. Відеозйомка	12	4
1	Робота з відеопристроями. Професія: відеооператор	4	2

2	Організація кадру при відеозйомці. Світло при відеозйомці	4	2
3	Репортажна зйомка. Постановча зйомка	4	–
	Розділ 2. Постпродакшн і моушн дизайн	12	2
1	Передпродакшн, продакшн і постпродакшн. Прийоми і жанри монтажу	2	2
2	Монтажні програми. Динаміка монтажу. Інструменти для уповільнення та прискорення суб'єктивного часу сприйняття	2	–
3	Постобробка відзнятого матеріалу, створення трейлеру	2	–
4	Програми композитингу. Базовий композер АЕ. Створення короткого виникнення графічного образу (логотипу, тексту)	2	–
5	Анімація. Принципи створення анімації.	2	–
6	Кейінг, трекінг, ротоскопінг. Створення моушн дизайну з розкадровкою	2	–
	Розділ 3. Сторітелінг	8	2
1	Поняття сторітелінгу. Візуальний сторітелінг як розповідання історій за допомогою візуальних медіа	4	2
2	Трансмедійний сторітелінг. Трансформації форми, герою, змісту наративу в залежності від особливостей медіаплатформи	4	–
	Разом	32	8

5. Завдання для самостійної роботи

№ з/п	Види, зміст самостійної роботи	Кількість годин (денна форма навчання)	Кількість годин (заочна форма навчання)
1	Розділ 1. Відеозйомка	44	56
	Підготувати та провести серію відеозйомок для створення музичного кліпу або замальовки (на вибір), умовного інформаційного сюжету та рекламного ролика		
2	Розділ 2. Постпродакшн і моушн дизайн	44	56
	Розробити технічне завдання для створення моушн дизайну з референсами, розкадровкою і таймінгами для анімації на тему айдентики для відеоконтенту (наприклад, для каналу You Tube: стартова заставка / внутрішня відбивка / динамічний фон / плашка для титрів), експлейн-відео, інфографічний ролик		
3	Розділ 3. Сторітелінг	44	56
	– Створити розповідь про свій ідеальний день в ідеальному світі (через 500 років)		

	– Підготувати 3 поста в інстаграмі (історія в пості та картинці, історія без тексту, історія з 6 слів – Розробити сценарій короткого метру / телевізійного серіалу / ютуб-формату		
	Разом	132	168

6. Індивідуальні завдання

За дисципліною «Відеопродакшн» індивідуальні завдання не передбачені.

7. Методи контролю

Поточний контроль: усні опитування на заняттях за контрольними програмними питаннями поточної та попередніх тем; мікроконтрольні роботи, що проводяться на початку заняття; оцінювання ступеня активності студентів та якості їхніх відповідей на заняттях; тестові завдання.

Контроль виконання самостійних робіт: перевірка виконання творчих завдань (усна доповідь, есе, індивідуальні та колективні мультимедійні презентації).

Дві контрольні роботи: з розділу 2 «Постпродакшн і моушн дизайн» та з розділу 3 «Сторітелінг».

Підсумковий контроль (екзамен): перевірка рівня засвоєння студентами теоретичного та практичного навчального матеріалу в цілому; вміння студента використовувати теоретичні знання при виконанні практичних завдань.

8. Схема нарахування балів

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання					Разом	Екзамен	Сума
Розділ 1	Розділ 2	Розділ 3	Контрольні роботи, передбачені навчальним планом	Разом			
Теми 1–8	Теми 1–8	Теми 1–4	10	60	40	100	
20	15	15					

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру	Оцінка для чотирирівневої шкали оцінювання
90–100	відмінно
70–89	добре
50–69	задовільно
1–49	незадовільно

9. Рекомендована література

Основна література

Розділ 1. Відеозйомка

1. Блок Б. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа / пер. Ю. Чиликиной ; под ред. В. Монетова, М. Казючица. Москва : ГИТР, 2012. 320 с.
2. Волынец М. М. Профессия: оператор : учеб. пособие для студентов вузов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Аспект Пресс, 2008. 184 с.
3. Гамалей В. А. Мой первый видеофильм от А до Я. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 272 с.
4. Гудридж М., Грирсон Т. Профессия : кинооператор / пер. с англ. Москва : Рипол Классик, 2014. 192 с. (Сер. «FilmCraft»).
5. Железняков В. Н. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор : учеб. пособие. Москва : ВГИК, 2000. 157 с.
6. Медынский С. Е. Оператор : Пространство. Кадр : учеб. пособие для студентов вузов. Москва : Аспект Пресс, 2004. 108 с.
7. Муратов С. А. Пристрастная камера : учеб. пособие для студ. вузов. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Аспект Пресс, 2004. 187 с.
8. Халл Р., Дж. Юбанк Цифровая видеосъемка. Практическое руководство : современ. справ. по работе с цифровыми видеокамерами и основам видеоискусства / пер. с англ. Москва : Росмэн-Издат, 2004. 160 с.
9. Coates K. A Cameraman's Tale. Kibworth Beauchamp : Troubador Publishing, UK ; Matador, 2013. 224 p.
10. Stockman S. How to Shoot Video That Doesn't Suck : Advice to Make Any Amateur Look Like a Pro. New York : Workman Publishing Company, 2011. 248 p.

Розділ 2. Постпродакшн і моушн дизайн

1. Видеомонтаж на компьютере : Adobe After Effects 5.5. Adobe Premiere 6.0-6.5. Ulead Video Studio 5.1. MGI Video Wave 4.0. Holliwood FX. Main Actor и другие программы видеомонтажа : практич. пособие. Санкт-Петербург : Учитель и учение ; КОРОНА Принт, 2002. 460 с.
2. Кулешов Л. В. Азбука кинорежиссуры. Москва : Книга по Требованию, 2012. 132 с.
3. Пташинский В. С. 100% самоучитель. Видеомонтаж средствами Adobe Premiere Pro CS3. Москва : Триумф, 2008. 272 с.
4. Соколов А. Г. Монтаж : телевидение, кино, видео. — Editing : television, cinema, video. Москва : Изд-во «625», 2001. 207 с.
5. Сперанза О. Съемка видеофильмов цифровой фотокамерой : практическое руководство / пер. с англ. Москва : Добрая книга, 2013. 192 с.
6. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении / пер. с англ. Москва : ГИТР, 2005. 196 с. (Сер. «Телемания»).
7. Цифровое видео. Основы съемки, монтажа и постобработки с помощью инструментов Adobe / пер. с англ. под ред. М. А. Райтмана. М. : ООО «Рид Групп», 2011. 688 с.
8. Чанг Д. Профессия : режиссер киномонтажа / пер. с англ. Москва : Рипол Классик, 2014. 192 с.
9. Adobe Premiere Pro CS3. Библия пользователя : к изучению дисциплины / А. Дроблас, С. Гринберг ; пер. с англ. Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Диалектика, 2009. 944 с.
10. Long B., Schenk S. The Digital Filmmaking Handbook. 3rd ed. Boston, MA : Cengage Learning, 2005. 608 p.

Розділ 3. Сторителінг

1. Ильяхов М., Сарычева Л. Пиши, сокращай: Как создавать сильный текст. 2-е изд. Москва : Альбина Паблишер, 2017. 440 с.
2. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства / пер. с англ. Ю. Константинова. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. 264 с.
3. Каплан С. Скрытые инструменты комедии. Быть смешным – серьезный бизнес / пер. с англ. В. Лазня. Москва : Медиа Ресурсы Менеджмент, 2014. 320 с.
4. Ландау Н. Дорожная карта шоураннера. Путешествие в профессию со сверхточным навигатором / пер. с англ. Москва : Эксмо, 2016. 448 с.
5. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только / пер. с англ. О. Виноградовой. Москва : Альбина Паблишер, 2018. 456 с.
6. Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США для видео, кино и телевидения / пер. с англ. Москва : Триумф, 2012. 369 с.
7. Симмонс А. Сторителлинг. как использовать силу историй / пер. с англ. А. Анваера. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2006. 270 с.
8. Фрумкин Г. М. Сценарное мастерство : кино – телевидение – реклама : учеб. пособие. Изд. 2-е. Москва : Акад. проект, 2008. 224 с. (Gaudeamus).
9. Харарі Ю. Н. Homo Deus. Людина божественна : За лаштунками майбутнього / пер. з англ. О. Дем'янчука. Київ : Book Chef, 2018. 512 с.
10. Харарі Ю. Н. Sapiens. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього / пер. з англ. Я. Лебеденка. Київ : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. 544 с.
11. McErlean K. Interactive Narratives and Transmedia Storytelling. London ; New York, 2018. 210 p.
12. Phillips A. A Creator's Guide to Transmedia Storytelling : How to Captivate and Engage Audiences across Multiple Platforms. New York : McGraw-Hill Education, 2012. 289 p.

Допоміжна література

1. Горпенко В. Г. Архітектура фільму : Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : в 5 т. / Київ. держ. ін-т театр. мистец. ім. І. К. Карпенка-Карого. Київ : ДІТМ, 2000. Т. 1. Довиразне зображення. 242 с. ; Т. 2. Дія – драматургічні засади архітектури. 118 с. ; Т. 3. Ч. 1. Монтажна архітектура фільму Кадрозчеплення. 157 с. ; Т. 3. Ч. 2. Монтажна архітектура фільму. Сюжетотворення. 182 с. ; Т. 4. Ч. 1. Архітектура кольору. Природа. Функції. 182 с. ; Т. 4. Ч. 2. Архітектура кольору. Видова специфіка кольору. 140 с. ; Т. 5. Архітектура фільму як системне (структурне) утворення. 250 с.
2. Плахов А. Режиссеры настоящего : в 2 т. Санкт-Петербург : Сеанс : Амфора, 2008. Т. 1. Визионеры и мегаломаны. 312 с. (Сер. «Дом кино»).
3. Разлогов К. Э. Искусство экрана : от синемаатографа до Интернета. Москва : РОССПЭН, 2010. 287 с.
4. Стратегії дослідження екранних медіа / гол. ред. Г. Скрипник ; НАН України. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2013. 356 с. (Наукові студії ІМФЕ ; Вип. 7).
5. Dancyger K. The Technique of Film and Video Editing : History, Theory, and Practice. 4th ed. Oxford : Focal Press, 2007. 484 p.
6. Shorter G. Designing for Screen : Production Design and Art Direct Explained. Marlborough : Crowood Press, 2012. 176 p.
7. Stanley J., Monta M. Directing for Stage and Screen. Houndmills ; Basingstoke ; Hampshire : Palgrave Macmillan, 2007. 248 p.

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відеолекції, інше методичне забезпечення

Розділ 1. Відеозйомка

1. Канал «...and Action!». URL : <https://www.youtube.com/channel/UCeZmbS6kxrf8CjBZ9WxjNg/featured> (дата звернення: 25.08.2020).
2. Сними кино. URL : <http://snimikino.com> (дата звернення: 25.08.2020).
3. Сними фильм! Все о кинопроизводстве. URL : <http://snimifilm.com> (дата звернення: 25.08.2020).
4. Ты видеограф. URL : <https://www.youtube.com/channel/UCBL-PyrZhq3nNqECE9wb2w> (дата звернення: 25.08.2020).
5. Impressive Logos & Identity Design Projects. URL : <http://howdesign.com/design-creativity/award-winning-brand-identity-design/> (дата звернення: 25.08.2020).
6. Say Hi. URL : <https://www.youtube.com/user/thesayh1/featured> (дата звернення: 25.08.2020).
7. SonyVegasVideomaker. URL : https://www.youtube.com/watch?v=N2_RDZC_GtE&list=PL5p1iCMW2J7gPiu9216I68wyZS7LnUZrm (дата звернення: 25.08.2020).
8. VideoForMe – відеоуроки. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=W74y3q3NyAo&list=PLiTHErg0GTFDvjr6sfOLJRZYr-LdLol6> (дата звернення: 25.08.2020).

Розділ 2. Постпродакшн і моушн дизайн

1. Вводный курс AE от Videosmile. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=SbbzHmqKQmM&list=PLrsqo51mMFHGBFNkrscd653s8sxx7hUx> (дата звернення: 25.08.2020).
2. Вводный курс After Effects from Andrew Kramer (basic training). URL : <http://www.videocopilot.net/basic/> (дата звернення: 25.08.2020).
3. Вводный курс After Effects от Videosmile. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=SbbzHmqKQmMHYPERLINK> (дата звернення: 25.08.2020).
4. Как работать в Premiere Pro. URL : https://www.youtube.com/watch?v=sPe0U5vcZiw&list=PL_AQA-ERRZlgGaAEKRdhM5dC0f66dnnd (дата звернення: 25.08.2020).
5. Краткий курс по Adobe Premiere. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=aoXmJFIyOVg&list=PLrsq-o51mMFFFxX25aVKGzHOopjtfurUj> (дата звернення: 25.08.2020).
6. Лекції Дм. Ларионова Теорія монтажу. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=gkg6oankrFc> (дата звернення: 25.08.2020).
7. Лекції Дм. Ларіонова Практика монтажу. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=jc5FgRJMceA> (дата звернення: 25.08.2020).
8. Начало Работы с Adobe Premiere Pro CC 2017. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=2GGHEZg8S5o> (дата звернення: 25.08.2020).
9. Уроки з Vegas Pro. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=Yu4KtSyufJc> (дата звернення: 25.08.2020).
10. 2RogerThat (After Effects). URL : https://www.youtube.com/channel/UC3RttIwanZHL3QuOJiCCO_ (дата звернення: 25.08.2020).
11. AEPlug (After Effects). URL : <https://www.youtube.com/channel/UCy6HtPOm8Hc5zLqE1UAYa8A> (дата звернення: 25.08.2020).
12. AEPlug. URL : <https://www.youtube.com/channel/UC9R4SdFaRvrkp60MZMzWK0Q> (дата звернення: 25.08.2020).
13. Ben & Ice Video Master. URL : https://www.youtube.com/channel/UCYRuQlzGAtW_N4-MOcGtAyg (дата звернення: 25.08.2020).
14. Cool motion design stopMotion. URL : <https://vimeo.com/203671501> (дата звернення: 25.08.2020).
15. Cool motion design айдентика NatGeo. URL : <https://vimeo.com/138975921> (дата звернення: 25.08.2020).
16. Cool motion design айдентика каналу Canal+. URL : <https://vimeo.com/193146164> (дата звернення: 25.08.2020).

17. Cool motion design айдентика каналу SyFy. URL : <https://vimeo.com/206622087> (дата звернення: 25.08.2020).
18. Cool motion design кліп для української муз. Групи. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=DhTshoYHU0Y> (дата звернення: 25.08.2020).
19. Cool motion design початкові титри. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=XRwNffsnVfY> (дата звернення: 25.08.2020).
20. Cool motion design. Саша Танцора. URL : <https://vimeo.com/221274980> (дата звернення: 25.08.2020).
21. Motion Hub (After Effects). URL : <https://www.youtube.com/channel/UC5yF9rpqGEJxK13орс7хwAg> (дата звернення: 25.08.2020).
22. Mt. Mograph (After Effects). URL : https://www.youtube.com/channel/UCSUSgx9qc_NydrOL59xbJIA (дата звернення: 25.08.2020).
23. Ukramedia (After Effects). URL : <https://www.youtube.com/channel/UC9R4SdFaRvrkp60MZMzWK0Q> (дата звернення: 25.08.2020).
24. Workbench (After Effects). URL : <https://www.youtube.com/channel/UCSZMFHE56UDeEKNVan0HOCA> (дата звернення: 25.08.2020).

Розділ 3. Сторітелінг

1. Как покорить ютуб. URL : https://www.youtube.com/watch?v=5z_FQDm6cVg (дата звернення: 25.08.2020).
2. Какой должна быть библия формата. Апокрифы от Мишеля Родрига / Kiev Media Week. URL : <https://mediananny.com/raznoe/2306514/> (дата звернення: 25.08.2020).
3. Кейси Неистат про влогинг. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=Q980C74SdYQ&t=197s> (дата звернення: 25.08.2020).
4. Кларк Р. П. 50 приемов письма / пер. с англ. URL : http://www.newsman.tsu.ru/wp-content/uploads/2014/02/Roy_Piter_Klark_50_priemov_pisma.pdf (дата звернення: 25.08.2020).
5. Колективний лист американської кіноакадемії всім сценаристам. URL : <https://www.odesafilmstudio.com.ua/uk/news/archive/amerikanskaya-kinoakademiya-sostavila-kollektivnoe-pismo-vsem-stsenaristam> (дата звернення: 25.08.2020).
6. Максим Ільяхов (блог гуру інформаційного стилю. URL : <http://maximilyahov.ru/blog/> (дата звернення: 25.08.2020).
7. Мастер-класс по интервью. URL : https://www.youtube.com/watch?v=QMf9oJ_9oCg (дата звернення: 25.08.2020).
8. Поставна Т. І. Основи сторітелінгу : Запис вебінару. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=bxR5fIUgO0> (дата звернення: 25.08.2020).
9. Поставна Т. І. Сторітелінг is a new black / Public Talk. URL : https://www.youtube.com/watch?v=Wfgh2yNi_4w (дата звернення: 25.08.2020).
10. Телеграм-канал про кіно, тв, відеозйомку. URL : <https://t.me/tvkinoradio> (дата звернення: 25.08.2020).
11. Телеграм-канал про зйомку для операторів і відеографів. URL : <https://t.me/iamcameraman> (дата звернення: 25.08.2020).
12. Телеграм-канал холдингу FILM.UA. URL : <https://t.me/filmuagroup> (дата звернення: 25.08.2020).
13. DocLab Award for Digital Storytelling. URL : <http://highrise.nfb.ca/> (дата звернення: 25.08.2020).
14. Fedoriv Vlog (влог о бизнесе и творчестве от владельца маркетингового и креативного агентства FEDORIV). URL : <https://www.youtube.com/channel/UCkK1NczxrN2YoJDvjKpKVGw> (дата звернення: 25.08.2020).
15. Future of Storytelling (конференція зі сторітелінгу в Нью-Йорку). URL : <https://futureofstorytelling.org/> (дата звернення: 25.08.2020).

16. Future of Storytelling (ютуб-канал конференції зі сторітелінгу в Нью-Йорку). URL : <https://www.youtube.com/channel/UCxANyRzvWuk9A5r71joGNNg> (дата звернення: 25.08.2020).
17. IMSDb (колекція сценаріїв у відкритому доступі). URL : <https://www.imsdb.com/> (дата звернення: 25.08.2020).
18. Jenkins H. Transmedia Storytelling. URL : http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html (дата звернення: 25.08.2020).
19. Short of the Week (сайт з короткометражками). URL : <https://www.shortoftheweek.com/> (дата звернення: 25.08.2020).
20. Sig.ma (сайт-гантелька для мозку). URL : <https://syg.ma/> (дата звернення: 25.08.2020).
21. SimplyScripts : Read Scripts Online. URL : <https://www.simplyscripts.com> (дата звернення: 25.08.2020).
22. ShoreScripts (сюди можна подати свій сценарій і отримати фінансування). URL : <https://www.shorescripts.com> (дата звернення: 25.08.2020).
23. TED ideas worth spreading (виступи TED від авторів). URL : https://www.ted.com/playlists/194/10_talks_from_authors (дата звернення: 25.08.2020).