

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Катедра медіакомунікацій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної
роботи

“ _____ ” _____ 2021 р.

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

2021 / 2022 навчальний рік

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

30 серпня 2021 року, протокол № 10

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Антон БІЖКО, старший викладач катедри
медіакомунікацій;

Максим ГОЛОВАЧОВ, старший викладач катедри
медіакомунікацій

Програму схвалено на засіданні катедри медіакомунікацій

Протокол від 27 серпня 2021 року № 8

Завідувачка катедри медіакомунікацій

_____ Лідія СТАРОДУБЦЕВА

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

Гарант освітньо-професійної програми
(керівник проєктної групи)

_____ Лідія СТАРОДУБЦЕВА

Програму погоджено методичною комісією соціологічного факультету

Протокол від 27 серпня 2021 року № 1

Голова науково-методичної комісії соціологічного факультету

_____ Юлія СОРОКА

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. Дисципліна має переваги та можливості для опанування не тільки ґрунтовними теоретичними знаннями з основ відеопродакшну, але й практичними навичками створення авторських відеопроєктів.

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 для втілення творчого задуму і самостійного створення екранного твору.

1.3. Кількість кредитів: 5 кредитів

1.4. Загальна кількість годин: 150 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.	6 год.
Практичні, семінарські заняття	
32 год.	10 год.
Лабораторні заняття	
0 год.	0 год.
Самостійна робота	
102 год.	134 год.
Індивідуальні завдання	
0 год.	

1.6. Заплановані результати навчання: засвоїти теоретичні основи операторської майстерності, принципи відеозйомки та роботи професійних програм для обробки відеозображення, загальних тенденцій розвитку та особливостей виробничих етапів створення екранних творів; вміти розробляти проекти екранних творів і втілювати свої творчі задуми у медіапродукті, користуватись професійним відеообладнанням; опанувати навичками 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 та результати навчання:

Загальні компетентності

- ЗК 1 Здатність генерувати нові ідеї та ініціювати створення власних проєктів, креативність
- ЗК 2 Здатність застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності, екстраполювати засвоєні знання до нових ситуацій
- ЗК 3 Здатність до управління та планування часу, володіння основами організаційного та комунікаційного менеджменту
- ЗК 4 Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, працювати в міжнародному контексті
- ЗК 5 Здатність до системного мислення, аналізу та синтезу
- ЗК 6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, прагнення до саморозвитку
- ЗК 7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
- ЗК 8 Здатність бути критичним і самокритичним
- ЗК 9 Здатність до адаптації, гнучкість
- ЗК 10 Здатність самостійно виявляти та вирішувати проблеми в професійній діяльності
- ЗК 11 Здатність працювати в команді, комунікабельність, відкритість до діалогу, вміння висловлювати й обґрунтовувати свою громадянську позицію
- ЗК 12 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності, усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем
- ЗК 13 Здатність працювати на демократичних засадах у відповідності до етичних і правових норм, правил і документів
- ЗК 14 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо

Фахові компетентності

- ФК 1 Володіння базовими знаннями в галузі сучасних інформаційних технологій, комунікативістики, концепцій інформаційного суспільства, аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики, володіння теоретико-методологічними підходами до системного аналізу медіа
- ФК 2 Вміння впроваджувати в інформаційну діяльність новітні медіатехнології, принципи і прийоми роботи в конвергентному нюзрумі
- ФК 3 Вміння створювати аудіовізуальний контент, розробляти стратегії медіапроекування та аналізувати комунікативний простір аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики
- ФК 4 Вміння використовувати базові та інструментальні знання щодо управління інформаційними процесами в галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики
- ФК 5 Вміння застосовувати інформаційні та комунікаційні інтернет-технології в професійній діяльності, користуватися технічними засобами збору, зберігання й обробки інформації, уміти працювати з інформацією в соціальних мережах
- ФК 6 Володіння специфікою різних видів аудіовізуального медіадискурсу з метою ефективного виконання професійних завдань
- ФК 7 Вміння створювати інноваційні медіапроекти в галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики
- ФК 8 Розуміння ролі цифрової журналістики у суспільстві, відповідальності журналіста, знання професійних стандартів, дотримання норм медійної етики у власній фаховій діяльності

- ФК 9 Вміння подавати інформацію в різних мультимедійних форматах, поєднувати аудіальні, візуальні та текстуальні складові медіаповідомлення, володіння сучасними інструментами аудіовізуальної комунікації
- ФК 10 Володіння знаннями щодо роботи журналіста в надзвичайних ситуаціях і в умовах соціально-політичних конфліктів
- ФК 11 Володіння технологіями цифрової безпеки, вміння критично мислити, застосовувати технології фактчекінгу та знання механізмів протидії технологіям медіаманіпуляцій в умовах інформаційних війн

Програмні результати навчання

- ПРН 1 Опанувати знаннями з основ журналістики та комунікативістики, концепціями інформаційного суспільства, теоріями медіа, володіти теоретико-методологічними підходами до системного аналізу медіа, вміти використовувати їх в професійній діяльності у галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики
- ПРН 2 Оволодіти базовими знаннями сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, вміти застосовувати їх у професійній діяльності, опанувати навичками використання програмних засобів і роботи в Інтернеті; вміти працювати з інформацією в соціальних мережах, володіти технологіями веб-комунікацій, створювати веб-сайти та блоги, використовувати інтернет-ресурси для медіадосліджень
- ПРН 3 Уміти створювати аудіовізуальний медіаконтент, розробляти і реалізовувати авторські медіапроекти на основі опанування знаннями, технологіями та інструментами відеопродакшну (відеозйомка, постпродакшн і моушн-дизайн), дизайну візуальних комунікацій, 3D моделювання та комп'ютерної анімації, цифрового аудіовізуального мистецтва, VR і AR технологій
- ПРН 4 Опанувати фундаментальними знаннями з основ фотомистецтва (цифрова фотозйомка, постобробка фотографій), кіномистецтва (історія та теорія кіно, кінорежисура й кінотоворництво) та телемистецтва (інтерв'ю, робота в кадрі)
- ПРН 5 Оволодіти теоретичними знаннями і практичними навичками з журналістської майстерності, специфіки створення різних видів аудіовізуального медіадискурсу, функціонування реклами та PR в медіа, продюсування медіапроектів
- ПРН 6 Засвоїти професійні стандарти журналістської роботи, розуміти роль цифрової журналістики у суспільстві, специфіку соціальної відповідальності журналіста, вміти працювати на демократичних засадах та використовувати у практичній діяльності принципи і норми медіаетики, нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність в галузі медіа
- ПРН 7 Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі з новими об'єктами та у невизначених умовах, володіти знаннями щодо роботи журналіста в надзвичайних ситуаціях і в умовах соціально-політичних конфліктів
- ПРН 8 Уміти генерувати нові ідеї та ініціювати створення авторських проєктів, екстраполювати засвоєні знання до нових ситуацій, вміти створювати інноваційні медіапроекти в галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики
- ПРН 9 Уміти вчитися і оволодівати сучасними знаннями, прагнути до саморозвитку, вміти здійснювати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел
- ПРН 10 Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та підприємливість, бути критичним та самокритичним, вміти самостійно виявляти та вирішувати проблеми в професійній діяльності, демонструвати здатність до управління та планування часу, володіти основами організаційного та комунікаційного менеджменту
- ПРН 11 Уміти працювати в команді, бути комунікабельним, відкритим до діалогу, володіти культурою мовлення, вміти висловлювати й обґрунтовувати свою громадянську позицію

- ПРН 12 Уміти впроваджувати в інформаційну діяльність новітні медіатехнології, принципи і прийоми роботи в конвергентному ньюзрумі
- ПРН 13 Демонструвати в роботі толерантність, повагу до різноманітності та мультикультурності, усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми, володіти технологіями блогінгу, вміти створювати проекти в галузі громадянської журналістики
- ПРН 14 Уміти системно мислити, застосовувати аналіз і синтез, опанувати знаннями глобальних проблем сучасності, вміти визначати шляхи їхнього вирішення, аналізувати комунікативний простір для виявлення ключових характеристик медіасистем різного рівня, аналізу сучасного медіапростору
- ПРН 15 Застосовувати набуті теоретичні базові та інструментальні знання для управління інформаційними процесами та розв'язання практичних завдань у галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики в умовах сучасного медіавиробництва, змістовно інтерпретувати отримані результати
- ПРН 16 Уміти подавати інформацію в різних мультимедійних форматах, володіти навичками трансмедійного сторітелінгу, створювати аудіоподкасти, візуалізувати інформацію, поєднувати аудіальні, візуальні та текстуальні складові медіаповідомлення, володіти сучасними інструментами аудіовізуальної комунікації та цифрових медіа
- ПРН 17 Володіти технологіями цифрової безпеки, опанувати знаннями зі специфіки функціонування кіберкультури, вміти критично мислити, застосовувати технології фактчекінгу, володіти інструментарієм медіааналітики та медіакритики, знати механізми медіавпливу та протидії технологіям медіаманіпуляцій в умовах інформаційних війн
- ПРН 18 Спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, володіти лексиконом професійної іноземної мови, вміти працювати в міжнародному контексті, діяти соціально відповідально та свідомо, бути відповідальним за якість виконуваної роботи
- ПРН 19 Уміти розробляти стратегії медіапроекування, проводити власні медіадослідження, вміти застосовувати на практиці та презентувати результати авторських науково-практичних досліджень і медіапроектів

Викладання дисципліни передбачає елементи дистанційного навчання у зв'язку з необхідністю дотримання норм епідеміологічної безпеки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Платформами дистанційного навчання є Zoom, Telegram і Google Apps.

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. Заповнююче світло. Малююче 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 трейлера

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 трейлера, драматургія трейлера.

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 картинки 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.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	усього	у тому числі					усього	у тому числі				
		л	п	с	лаб	інд		с. р.	л	п	с	лаб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розділ 1. Відеозйомка												
Разом за розділом 1	50	4	12	–	–	34	50	2	4	–	–	44
Розділ 2. Постпродакшн і моушн дизайн												
Разом за розділом 2	100	12	20	–	–	68	100	4	6	–	–	90
Усього годин	150	16	32	0	0	102	150	6	10	0	0	134

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 відеоприроями. 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		20	6
1	Препродакшн, продакшн і постпродакшн. Прийоми і жанри монтажу	4	2
2	Монтажні програми. Динаміка монтажу. Інструменти для уповільнення та прискорення суб'єктивного часу сприйняття	4	2
3	Постобробка відзнятого матеріалу, створення трейлера	4	2
4	Програми композитингу. Базовий композер АЕ. Створення короткого виникнення графічного образу (логотипу, тексту)	4	–
5	Анімація. Принципи створення анімації	2	–
6	Кеїнг, трекінг, ротоскопінг. Створення моушн дизайну з розкадровкою	2	–
Разом		32	10

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		
	Підготувати та провести серію відеозйомок для виконання творчих завдань з дисципліни: «Один кадр – один фільм» (відеоісторія, створена з використанням техніки внутрішньокадрового монтажу та «Відеоісторія» (короткий відеофільм, знятий та змонтований з використанням операторських прийомів і техніки комфортного монтажу)	34	44
2	Розділ 2. Постпродакшн і моушн дизайн		
	Виконати серію поточних практичних завдань із засвоєння основних прийомів нелінійного відеомонтажу; підготувати відеоісторію, створену з використанням техніки внутрішньокадрового монтажу; виконати підсумкове творче завдання: змонтувати відеоісторію з використанням техніки комфортного монтажу	68	90
	Разом	102	134

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).

Контрольна робота з розділу 2 «Постпродакшн і моушн дизайн» («Один кадр – один фільм»): зняти короткий відеофільм, в якому розповідається історія, створена за законами драматургії (зав'язка, кульмінація, розв'язка). Вимога: фільм має бути створеним одним кадром (без жодної монтажної склейки).

Підсумковий контроль (екзамен): теоретичне випробування; презентація та захист підсумкового творчого завдання: «Відеоісторія»: короткий відеофільм, знятий та змонтований з використанням операторських прийомів і техніки комфортного монтажу; перевірка рівня засвоєння студентами теоретичного та практичного навчального матеріалу в цілому, вміння студента використовувати теоретичні знання при виконанні практичних завдань.

Приклад екзаменаційного завдання

1. Особливості зйомки інтерв'ю на одну, дві та три камери. Схема розташування камер. (5 балів)
2. Препродакшн, продакшн, постпродакшн: основні процеси. (5 балів)
3. Презентація та захист підсумкових творчих завдань з дисципліни (відеоісторія). (30 балів)

8. Схема нарахування балів

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання				Екзамен	Сума
Розділ 1	Розділ 2	Контрольна робота, передбачена навчальним планом	Разом		
Теми 1–8	Теми 1–8	30	60	40	100
15	15				

Критерії оцінювання письмових відповідей на теоретичні питання екзаменаційної роботи

№ з/п	Критерії оцінювання	Кількість балів за відповідь на одне питання				
		При максимум 5 балів	При максимум 10 балів	При максимум 15 балів	При максимум 20 балів	При максимум 40 балів
1	Відповідь повна, або з однією незначною помилкою	5 балів	9–10 балів	13–15 балів	17–20 балів	33–40 балів
2	Відповідь повна, але з двома-трьома незначними помилками	4 бали	7–8 балів	10–12 балів	13–16 балів	25–32 бали
3	Відповідь не досить повна та/або із суттєвими помилками	3 бали	5–6 балів	7–9 балів	9–12 балів	17–24 бали
4	Відповідь не повна, містить суттєві помилки	2 бали	3–4 бали	4–6 балів	5–8 балів	9–16 балів
5	Відповідь майже відсутня та/або не відповідає запитанню	0–1 бал	0–2 бали	0–3 бали	0–4 бали	0–8 балів

**Критерії оцінювання якості виконання
творчого завдання та/або авторського проєкту**

№ з/п	Параметри	Максимальна кількість балів за кожним із параметрів				
		При maximum 5 балів	При maximum 10 балів	При maximum 15 балів	При maximum 20 балів	При maximum 40 балів
1	Оригінальність концепції, нетривіальність ідеї, концептуальність задуму, креативність	1	2	3	4	8
2	Авторський стиль, індивідуальний почерк	1	2	3	4	8
3	Самостійність	1	2	3	4	8
4	Застосування вмінь, навичок та інструментів роботи у галузі цифрових медіа	1	2	3	4	8
5	Технічна якість виконання	1	2	3	4	8

**Параметри, за якими оцінюється якість виконання
мультимедійної презентації**

№ з/п	Параметри	Максимальна кількість балів за кожним із параметрів				
		При maximum 5 балів	При maximum 10 балів	При maximum 15 балів	При maximum 20 балів	При maximum 40 балів
1	Змістовність, повнота представленої інформації	1	2	3	4	8
2	Структурна чіткість, послідовність, вміння виділити головне, лаконічність у подачі матеріалу	1	2	3	4	8
3	Вміле використання прийомів візуалізації тексту	1	2	3	4	8

4	Єдність стилю, вдала композиція слайду та дизайн-рішення, кольори та шрифти	1	2	3	4	8
5	Грамотність, коректність, охайність оформлення	1	2	3	4	8

**Параметри, за якими оцінюється
усний захист творчого завдання та/або авторського проєкту**

№ з/п	Параметри	Максимальна кількість балів за кожним із параметрів				
		При максимум 5 балів	При максимум 10 балів	При максимум 15 балів	При максимум 20 балів	При максимум 40 балів
1	Змістовність доповіді, логіка, чіткість, послідовність	1	2	3	4	8
2	Володіння професійним лексиконом	1	2	3	4	8
3	Риторична компетентність	1	2	3	4	8
4	Вміле використання прийомів ведення академічної дискусії	1	2	3	4	8
5	Естетика презентації	1	2	3	4	8

Шкала оцінювання

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

9. Рекомендована література

Основна література

Розділ 1. Відеозйомка

1. Абетка візуальної грамотності / за ред. О. Волошенюк, В. Іванова, Р. Євтушенко. Київ : АУП, 2019. 80 с.
2. Стратегії дослідження екранних медіа / гол. ред. Г. Скрипник ; НАН України. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2013. 356 с. (Наукові студії ІМФЕ ; Вип. 7).

3. Block B. *The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital Media*. 3rd ed. New York : London : Routledge, 2020. 297 p.
4. Goodridge M., Grierson T. *FilmCraft : Cinematography 2012* London : ILEX. 192 p.
5. Hull R., Ewbank J., Darkin C. *The New Digital Video Manual : An Essential, Up-To-Date Guide to the Equipment, Skills and Techniques of Digital Videomaking*. 2nd ed. London : Carlton Publishing Group, 2008. 160 p.
6. Coates K. *A Cameraman's Tale*. Kibworth Beauchamp. London : Troubador Publishing, UK ; Matador, 2013. 224 p.
7. 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.
8. Bartesaghi S. *The Director's Six Senses : An Innovative Approach to Developing Your Filmmaking Skills*. New York : Michael Wiese Productions, 2016. 144 p.
9. Brown B. *The Basics of Filmmaking*. New York ; London : Routledge; 1st edition, 2020. 194 p.
10. Farrell D., Bamford D. *The Movie Making Book: Skills and Projects to Learn and Share*. Chicago : Chicago Review Press, 2017. 144 p.

Розділ 2. Постпродакшн і моушн дизайн

1. Десятник Г. Кінотелемонтаж як академічна дисципліна // Вища школа : наук.-практ. видання. 2016, № 3. С. 101–108.
2. Горпенко В. Г. Архітектоніка 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 архітектоніки. 118 с. ; Т. 3. Ч. 1. Монтажна архітектоніка фільму Кадрозчеплення. 157 с. ; Т. 3. Ч. 2. Монтажна архітектоніка фільму. Сюжетотворення. 182 с. ; Т. 4. Ч. 1. Архітектоніка кольору. Природа. Функції. 182 с. ; Т. 4. Ч. 2. Архітектоніка кольору. Видова специфіка кольору. 140 с. ; Т. 5. Архітектоніка фільму як системне (структурне) утворення. 250 с.
3. Дмитренко Ю. Новини про формати стиснення відеоконтенту // Бізнес і безпека: інформаційно-рекламний практичний журнал. 2018, № 3. С. 47–49.
4. Паламарчук С. *Основи цифрового відео*. Київ : КНТ, 2008. 112 с.
5. Попович П. В., Романюк М. І. *Пост-виробництво в кінематографії. Лабораторний практикум : навч. посіб. для студ. спеціальності 171 «Електроніка», освітня програма «Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: П. В. Попович, М. І. Романюк. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 98 с.*
6. Dmytryk E. *On Film Editing: An Introduction to the Art of Film Construction*. New York ; London : Routledge; 1st ed., 2018. 208 p.
7. Droblas A., Greenberg S. *Adobe Premiere Pro CS3 Bible : John Wiley & Sons; Pap/DVD edition, 2007. 974 p.*
8. Long B., Schenk S. *The Digital Filmmaking Handbook*. 3rd ed. Boston, MA : Cengage Learning, 2005. 608 p.
9. Poynton C. *Digital Video and HD: Algorithms and Interfaces (The Morgan Kaufmann Series in Computer Graphics)*. 2nd ed. New York : Morgan Kaufmann, 2012. 752 p.
10. Rabiger M. *Directing : Film Techniques and Aesthetics*. 6th ed. New York ; London : Routledge, 2020. 604 p.

Допоміжна література

1. Цуканова Г. О. Практика проведення відеозйомки та цифрового монтажу : практ. посіб. Київ : ЦВІ, 2007. 234 с.
2. Brindle M. The digital filmmaking handbook. London, 2013. 337 p.
3. Burchell R., O'hare T. Audiobook Independent Filmmaking: The Ultimate Guide. New York : FBC Company LLC, 2020. 1h 34m.
4. Dancyger K. The Technique of Film and Video Editing: History, Theory, and Practice. 4th ed. Oxford : Focal Press, 2007. 484 p.
5. Dodd J. 16mm and 8mm Filmmaking: An Essential Guide to Shooting on Celluloid. 1st ed. New York ; London : Routledge, 2020. 280 p.
6. Shorter G. Designing for Screen : Production Design and Art Direct Explained. Marlborough : Crowood Press, 2012. 176 p.
7. Schwarze K. A Filmmaking Mindset: The New Path of Today's Filmmaker : Indie Film Factory, LLC, 2020. 169 p.
8. Speranza O. The Moviemaking with Your Camera Field Guide: The Essential Guide to Shooting Video with HDSLRs and Digital Cameras : Plex Press; UK ed. edition, 2012. 194 p.
9. 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: 25.08.2021).
2. Зніми кіно. URL : <http://snimikino.com> (дата звернення: 25.08.2021).
3. Зніми фільм! Все про кіновиробництво. URL : <http://snimifilm.com> (дата звернення: 25.08.2021).
4. Ти відеограф. URL : <https://www.youtube.com/channel/UCBL-PyrZhq3nNqECE9w6n2w> (дата звернення: 25.08.2021).
5. Impressive Logos & Identity Design Projects. URL : <http://howdesign.com/design-creativity/award-winning-brand-identity-design/> (дата звернення: 25.08.2021).
6. Say Hi. URL : <https://www.youtube.com/user/thesayh1/featured> (дата звернення: 25.08.2021).
7. SonyVegasVideomaker. URL : https://www.youtube.com/watch?v=N2_RDZC_GtE&list=PL5p1iCMW2J7gPiu9216I68wyZS7LnUZrm (дата звернення: 25.08.2021).
8. VideoForMe – відеоуроки. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=W74y3q3NyAo&list=PLiTHErg0GTFDvjzr6sfOLJRZYr-LdLol6> (дата звернення: 25.08.2021).
9. Videomaker. URL : <https://www.youtube.com/user/videomaker/playlists> (дата звернення: 25.08.2021).

Розділ 2. Постпродакшн і моушн дизайн

1. Вступний курс AE от Videosmile. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=SbbzHmqKQmM&list=PLrsqo51mMFHGBFNkrscd653s8sxx7hUx> (дата звернення: 25.08.2021).
2. Вступний курс After Effects from Andrew Kramer (basic training). URL : <http://www.videocopilot.net/basic/> (дата звернення: 25.08.2021).

3. Вступний курс After Effects от Videosmile. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=SbbzHmqKQmMНYPERLINK> (дата звернення: 25.08.2021).
4. Як працювати в Premiere Pro. URL : https://www.youtube.com/watch?v=sPe0U5vcZiw&list=PL_AQA-ERRZlgGaAEKRdhM5dC0f66dnnld (дата звернення: 25.08.2021).
5. Скорочений курс з Adobe Premiere. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=aoXmJFIyOVg&list=PLrsq-o51mMFFFxX25aVKGzHOopjtfurUj> (дата звернення: 25.08.2021).
6. Лекції Дм. Ларіонова / Теорія монтажу. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=gkgboankrFc> (дата звернення: 25.08.2021).
7. Лекції Дм. Ларіонова / Практика монтажу. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=jc5FgRJMceA> (дата звернення: 25.08.2021).
8. Початок роботи з Adobe Premiere Pro CC 2017. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=2GGHEZg8S5o> (дата звернення: 25.08.2021).
9. Уроки з Vegas Pro. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=Yu4KtSyufJc> (дата звернення: 25.08.2021).
10. 2RogerThat (After Effects). URL : https://www.youtube.com/channel/UC3RttIwanZHl3QuOJiCCO_ (дата звернення: 15.04.2021).
11. AEPlug (After Effects). URL : <https://www.youtube.com/channel/UCy6HtPOm8Hc5zLqE1UAYa8A> (дата звернення: 25.08.2021).
12. AEPlug. URL : <https://www.youtube.com/channel/UC9R4SdFaRvrkp60MZMzWK0Q> (дата звернення: 25.08.2021).
13. Ben & Ice Video Master. URL : https://www.youtube.com/channel/UCYRuQlzGAtW_N4-MOcGtAyg (дата звернення: 25.08.2021).
14. Cool motion design stopMotion. URL : <https://vimeo.com/203671501> (дата звернення: 25.08.2021).
15. Cool motion design айдентика NatGeo. URL : <https://vimeo.com/138975921> (дата звернення: 25.08.2021).
16. Cool motion design айдентика каналу Canal+. URL : <https://vimeo.com/193146164> (дата звернення: 25.08.2021).
17. Cool motion design айдентика каналу SyFy. URL : <https://vimeo.com/206622087> (дата звернення: 25.08.2021).
18. Cool motion design кліп для української муз. Групи. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=DhTshoYHU0Y> (дата звернення: 25.08.2021).
19. Cool motion design початкові титри. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=XRwNffsnVfY> (дата звернення: 25.08.2021).
20. Cool motion design. Саша Танцур. URL : <https://vimeo.com/221274980> (дата звернення: 25.08.2021).
21. Motion Hub (After Effects). URL : <https://www.youtube.com/channel/UC5yF9rpqGEJxK13орс7xwAg> (дата звернення: 25.08.2021).
22. Mt. Mograph (After Effects). URL : https://www.youtube.com/channel/UCSUSGx9qc_NydrOL59xbJIA (дата звернення: 25.08.2021).
23. Ukramedia (After Effects). URL : <https://www.youtube.com/channel/UC9R4SdFaRvrkp60MZMzWK0Q> (дата звернення: 25.08.2021).
24. Workbench (After Effects). URL : <https://www.youtube.com/channel/UCSZMFHE56UDeEKNBan0HOCA> (дата звернення: 25.08.2021).