

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

Факультет аудіовізуального мистецтва

Кафедра фотомистецтва та операторської майстерності

«МЕДІАПРОДЮСУВАННЯ»

ПРОГРАМА

та навчально-методичні матеріали

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти,

які навчаються за напрямками

02 «Культура та мистецтво»

Освітня програма

«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

Харків, 2023

УДК 791.631-051(073)

М 42

Друкується за рішенням науково-методичної ради ХДАК
(протокол № 13 від 07 червня 2023 р.)

Рецензенти:

Мархайчук Н.В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри мистецтвознавства Харківської державної академії культури

Тарасов В.В. кандидат історичних наук, доцент, Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Укладач:

Дмитро КОНОВАЛОВ, кандидат філософських наук, старший викладач кафедри фотомистецтва та операторської майстерності

М 42 **Медіапродюсування** : прогр. та навч.-метод. матеріали для здобувачів другого (магістер.) рівня вищої освіти, які навчаються за напрямками 02 «Культура та мистецтво» , освітня програма «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» / М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури, Ф-т аудіовізуал. мистецтва, Каф. фотомистецтва та операторської майстерності ; [уклад. Д. О. Коновалов]. Харків : ХДАК, 2023. 24 с.

Видання містить програму курсу, теми практичних занять, тематику самостійної роботи, теми індивідуальних занять, перелік питань для самоперевірки, список рекомендованої літератури.

Для викладачів, здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем.

УДК 791.631-051(073)

© Харківська державна академія культури, 2023 р.

© Д.О.Коновалов, 2023 р.

ЗМІСТ

ВСТУП	4
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	6
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ТА ЇХ ТЕМАТИКА	10
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ	11
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ ТА ЇХ ТЕМАТИКА	12
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ	13
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Д САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ	15
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ	21
Фільми, рекомендовані до перегляду	23

ВСТУП

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі. Програма навчальної дисципліни «Медіапродюсування» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво».

Володіння сучасними методами візуального сторітелінгу є обов'язковою умовою для продюсування власного проекту аудіовізуального твору. Навички роботи з компонентами візуальної структури необхідні на кожному етапі виробництва (препродакшн, продакшн, постпродакшн). Перевірка на відповідність до вимог міжнародного пітчінгу є потужним інструментом розвитку проекту. Вміння сформулювати мотивацію, синопсис, трітмент та план реалізації допомагає досягти глибшого розуміння візуальної структури проекту. Система візуальної досвідченості випускника магістерської програми може стати головним важелем успіху майбутньої кар'єри.

Обсяг дисципліни складає 5 кредитів ЄКТС / 150 год., з них аудиторних – 50 годин, самостійна робота – 100 год. Форма навчання денна, передбачає аудиторні заняття та самостійну роботу здобувачів вищої освіти. Розподіл за формами організації освітнього процесу та видами навчальних занять: лекції – 30 год., практичні – 15 год., індивідуальні – 15 год. Підсумковий контроль – іспит.

Статус дисципліни: обов'язкова.

Мета курсу полягає в тому, щоб сформувати у магістрів навички розробки проекту аудіовізуального твору за допомогою сучасних методів візуального сторітелінгу. Працювати з темою і ідеєю, розробляти візуальний сценарій, експериментувати з простором і часом, вибудовувати візуальний і монтажний ритм, структурувати проект відповідно до сучасних вимог міжнародних пітчінг форумів. Курс також дає уявлення про основи кіно мови і сучасні можливості створення авторського візуального стилю.

Форми навчальної роботи: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, індивідуальні заняття. Лекційні заняття структуровані так, щоб зробити навчання більш цікавим, інтерактивним та актуальним для сучасних потреб магістрантів. Практичні заняття надають магістрантам можливість розвивати навички, необхідні для реалізації власного проекту.

Методи навчання. Основними методами навчання виступають дослідницький метод, який включає різні типи дискурс аналізу, пошуковий метод та проблемний метод (метод проблемного викладання).

Форми контролю: поточний, проміжний, підсумковий, завдання самостійної роботи (у тому числі, відповідно до рекомендацій кафедри, контрольна робота).

Завданням *поточного контролю* рівня знань є перевірка вивченого матеріалу, визначення ступеня його засвоєння, формування навичок самостійної роботи з власним проектом аудіовізуального твору та спроможності до його розвитку. Здійснюється під час аудиторних занять. На лекціях експрес-контроль (тестування) проводиться наприкінці пари. На практичних заняттях оцінюються усні презентації, що винесені на самостійну роботу, активність участі в дискусіях тощо.

Проміжний контроль рівня знань передбачає перевірку виконаних протягом відповідних тем/модулів завдань самостійної роботи студентів (презентацій) та здійснюється під час проведення тематичних атестацій.

Рубіжні етапи контролю знань передбачені у формі усного опитування на практичних заняттях, поточного тестування, перевірки якості виконання завдань самостійної роботи студентів (щоденників, практичних завдань, сторінок проектів у соціальних мережах).

Підсумковий контроль виконується з метою оцінювання рівня знань, вмінь і навичок, отриманих студентом протягом семестру. Система підсумкового контролю передбачає оцінювання рівня знань всіх тем дисципліни. Загальний бал складається з суми балів з усіх видів навчальної роботи згідно із структурою залікових кредитів та балів, отриманих під час іспиту (відповідно до навчального плану). Іспит проводиться у формі, затвердженій на засіданні кафедри (усній, письмовій, тестування). Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх навчальних завдань і наявності позитивних результатів з усіх форм поточного та проміжного контролю. Кількість балів, які студент може отримати за результатами підсумкового контролю, не може перевищувати 25 % від загальної кількості балів (100 балів).

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі **іспиту**.

Матеріалом курсу «Медіапродюсування» є майстер-класи, навчальні посібники, YouTube-канали студій продакшн, навчальні фільми, фільми про створення фільмів, вибрані ігрові та документальні фільми.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОЗДІЛ 1.

Сучасні можливості розробки сценарної структури проекту аудіовізуального твору

Тема 1. Тема та ідея.

Пошук теми аудіовізуального твору. Об'єкт дослідження – власний досвід. Метод Майкла Рабігера- «самоінвентаризація». Створення мапи тем. Пошук ідеї аудіовізуального твору. Метод Девіда Лінча - «піймати велику рибу». Метод Кена Бернса - «знайти весь світ у краплі води». Аналіз ідеї за наступними критеріями: «універсальні цінності», «драма правди», «чорна прірва конвенціональної мудрості».

Тема 2. Початок роботи над проектом.

Створення методу роботи над проектом. Розробка стилю роботи. Список обмежень. Список дедлайнів. Метод «роботи кожного дня» Волтера Мослі. Метод «створення звички» Джеймса Паттерсона. Робота над проектом, як підготовка до спортивних змагань. «Дієта» з фільмів. Метод «внутрішнього кінотеатру» Вікі Кінг. Створення історії проекту.

Тема 3. Перший варіант сценарію.

Відповіді на питання - про що фільм? Розробка першого варіанту сценарію: головні питання, проблеми, завдання та виклики фільму. Важливість культурного та соціального контексту фільму. Поняття наративної траєкторії. Розробка потенційних поворотів сюжету. Фільм на три акти. Фільм на п'ять актів. Поняття «кода». Варіанти відкриваючого кадру. Поняття «установчий кадр». Поняття «екстремальний довгий кадр» (XLS). Поняття «контрзум» Альфреда Хічкока. Поняття «момент тиші» (MOS).

Тема 4. Створення образів персонажів і образного ряду.

Розробка образів головних героїв. Концепція «герой з тисячею обличь» Джозефа Кемпбелла. Розробка образів героїв другого плану. Передумови дій персонажів. Розробка арок персонажів. Розробка образів героїв за допомогою методів розслідування і дослідження додаткових джерел.

РОЗДІЛ 2.

Сучасні методи розробки візуальної структури проекту аудіовізуального твору

Тема 5. Форма простору.

Основні форми простору: коло, квадрат, трикутник. Як форми простору створюють емоційне напруження. Поняття «основна форма простору». Форма простору для експозиції. Форма простору для розвитку дії. Форма простору для кульмінації. Форма простору для фінального епізоду. Основні принципи зміни форм простору.

Тема 6. Світло і тон.

Поняття тону і тонового діапазону. Регулювання тонів. Прийоми виявлення та приховування за допомогою світлової схеми. Контрастні тони. Індустріальна блакить та проява світлом. Природне світло. Світлова схема для експозиції. Світлова схема для розвитку дії. Світлова схема для кульмінації. Світлова схема для фінального епізоду. Основні принципи зміни світлової схеми.

Тема 7. Рух камери.

Лінійні мотиви: горизонталь, вертикаль, діагональ. Види перспективи. Поняття операторської техніки «POV». Поняття операторської техніки «TrackingShot». Різні типи направляючих ліній. Поняття операторської техніки «Pull Back». Поняття операторської техніки «Pull Focus». Поняття операторської техніки «Push In». Дезорієнтуючі ракурси. Поняття операторської техніки «Reverse Angle».

Тема 8. Композиція кадру.

Основні типи структурування кадру: симетрія, квадрат у прямокутнику, правило третин, послідовність Фібоначчі, голландський кут. Створення різних емоційних станів образів фільму за допомогою різних типів композиції кадру. Емоційні стани, виражені симетричним кадром. Емоційні стани, виражені кадром квадрат у прямокутнику. Емоційні стани, виражені кадром третин. Емоційні стани, виражені кадром послідовність Фібоначчі. Емоційні стани, виражені кадром голландський кут.

РОЗДІЛ 3.

Сучасні техніки розробки монтажної структури проекту аудіовізуального твору

Тема 9. Робота з часом за допомогою техніки монтажу «CROSSCUT».

Поняття «CROSSCUT». Поняття «темпоральні закони» аудіовізуального твору. Створення ритму подій у часі. Одночасна дія в межах монтажної структурифільму. Метод «граматики монтажу» Крістофера Боуена. Принцип порівняння». Принцип «протипоставлення».

Тема 10. Сучасні теорії монтажу.

Теорія монтажу Уолтера Мерча. Теорія монтажу Майкла Фрірсона. Базові техніки монтажу: техніка «CUT TO», техніка «CROSSFADE», техніка «INTERCUT». Основні монтажні техніки для структурування часу: техніка «WIPE TO», техніка «SMASH CUT TO», техніка «MATCH CUT TO», техніка «JUMP CUT TO», техніка «FLASHBACK», техніка «FLASH CUT».

Тема 11. Саундтрек.

Монтаж за допомогою саунддизайну. Звукова палітра фільму. Створення атмосфери за допомогою звуків. Створення колекції звукових ефектів. Поняття «позакадровий простір». Основні техніки створення «позакадрового простору». Розробка «головної музичної теми». Метод «самої простої мелодії» Ханса Ціммера. Метод «власного музичного інструменту» Денні Ельфмана.

Тема 12. Монтажний ритм.

Метод «монтажу ритмів» Карен Перельман. Поняття «монтажна інтуїція». Основні типи використання ритму. Ритм як перемежовування. Ритм як повторення. Поняття темпу. Рівномірний ритм: передбачувана модель розвитку подій. Нерівномірний ритм: візуальна інтенсивність і динаміка. Поняття «ритмічний контраст». Темп «екшн сцени». Темп «діалогів». Темп «закадрового тексту».

РОЗДІЛ 4.

Сучасні методи розробки підготовки проекту аудіовізуального твору до пітчінгу.

Тема 13. Фінансовий план фільму.

Основні правила складання бюджету. ABOVE THE LINE (винагороди основній творчій команді, витрати на купівлю прав, написання сценарію); BELOW THE LINE (всі інші витрати фільму); DEVELOPMENT (розробка проекту); PRODUCTION (виробництво); POSTPRODUCTION (монтажно-тонувальний період); PROMOTION (витрати на воркшопи, ринки, створення прескіта, маркетингової стратегії); OVERHEAD (Адміністративні витрати); CONTINGENCE (непередбачувані витрати); PRODUCER FEE (прибуток продакшн-компанії).

Тема 14. Сторінка проекту у соціальних мережах.

Типи контенту на сторінці проекту у соціальної мережі. Основні вимоги до постера фільму. Назва фільму. Яскраві образи. Інтерв'ю з експертами. Опитування. Стоп-кадри з фільму. Рекомендаційні листи. Листи підтримки. Листи зацікавленості. Профіль компанії. Трейлер.

Тема 15. Підготовка до пітчінгу.

Основні правила створення «логлайну»; основні правила створення «синопсису»; основні правила створення «трітменту»; формулювання «режисерського бачення»; формулювання «продюсерського бачення»; основні правила створення «плану фінансування фільму» основні правила створення «фестивальної стратегії» формулювання «мотивації» формулювання «біографії» формулювання «фільмографії» основні правила створення «бюджету».

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Практичні заняття в рамках курсу «Медіапродюсування» забезпечують зв'язок теорії і практики, сприяє виробленню у магістрантів умінь необхідних для подальшої розробки проекту, а також готують до самостійної роботи з матеріалом курсу.

Тематика практичних занять

№	Назва теми	Кількість годин
1	Дослідження візуальних можливостей ідеї проекту фільму	2
2	Розробка проекту за допомогою дослідження маловідомих фактів	2
3	Дослідження основних візуальних компонентів проекту	2
4	Розробка візуальної палітри проекту	2
5	Створення монтажного ритму проекту	2
6	Створення саунддизайну проекту	2
7	Розробка плану фінансування проекту	2
8	Пітчінг проекту	1
		15

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ МАГІСТРАНТІВ

Практичне заняття №1. Дослідження візуальних можливостей ідеї проекту.

Мета: виробити вміння аналізувати візуальні можливості проекту.

Методика виконання:

1. Проведення аналізу: основні відмінності ідеї фільму від ідеї телевізійної вистави, телевізійної програми, репортажу, відеоесе, музичного відео, замальовки, інтерв'ю з ілюстраціями, соціальної реклами.

2. Презентація основної візуальної ідеї фільму у письмовому вигляді.

Практичне заняття №2. Розробка проекту за допомогою дослідження маловідомих фактів.

Мета: набуття навичок дослідження проекту.

Методика виконання:

1. Відбір та використання архівних матеріалів: фотографії, газети,

онлайн статті, листи, журнали, звітність, професійні висновки та щоденники.

2. Підготувати та провести інтерв'ю з учасниками й свідками подій.
3. Провести інтерв'ю з експертами.

4. Презентувати у письмовому вигляді результати дослідження.

Відповісти на питання: як результати дослідження створили нові перспективи розробки проекту?

Практичне заняття №3. Дослідження основних візуальних компонентів фільму.

Мета: набуття навичок використання емоційного діапазону основних візуальних компонентів проекту.

Методика виконання:

1. Створення графіку емоцій за допомогою форм простору.
2. Створення графіку емоцій за допомогою світлових схем.
3. Створення графіку емоцій за допомогою композиції кадру.
4. Презентувати у письмовому вигляді візуальну структуру проекту.

Практичне заняття №4. Розробка візуальної палітри фільму.

Мета: набуття навичок розширення візуальної палітри фільму.

Методика виконання:

1. Створити графік використання «статичної камери» у проекті.
2. Створити графік використання «суб'єктивної камери» у проекті.
3. Створити графік використання «польотів камери» у проекті.
4. Презентувати у письмовому вигляді аналіз створення емоційної напруженості за допомогою рухів камери.

Практичне заняття № 5. Розробка монтажного ритму проекту.

Мета: набуття навичок використання монтажної техніки кросс кат (crosscut), як основи монтажного ритму проекту.

Методика виконання:

1. Використати метод Кена Бернса (1+1=3). Створення третього сенсу за допомогою метода зіставлення двох образів (juxtaposition).
2. Створення паперової версії монтажу проекту.

Практичне заняття №6. Створення саундтреку фільму (саунд-дизан).

Мета: розробити звукову палітру фільму.

Методика виконання:

1. Розробити основні варіанти атмосфери проекту за допомогою саунд дизайну.

2. Створити «позакадровий простір» за допомогою саунд дизайну.

Практичне заняття №7. Розробка плану фінансування проекту.

Мета: набуття навичок розробки бюджету проекту

Методика виконання:

1. Розробити бюджет кожного етапу виробництва та створити стратегію фінансування кожного етапу.
2. Розробити маркетинговий план проекту на стадії дослідження теми та розробки сценарію, на стадії виробництва та на стадії закінчення виробництва.

Практичне заняття №8. Пітчінг проекту.

Мета: набуття навичок пітчінгу проекту.

Методика виконання:

1. Підготувати логлайн, синопсис, трітмент, режисерське бачення, продюсерське бачення, мотивацію, бюджет, план фінансування та фестивальну стратегію проекту.
2. Зробити усну презентацію пітчінгу.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ

Індивідуальні заняття проводяться з магістрантами з метою розвитку їх проектів і підвищення професійного рівня. Індивідуальні заняття передбачають надання магістрам можливості підвести результати кожного з етапів розробки проекту. Цей вид занять організують за окремим графіком з урахуванням індивідуального навчального плану магістранта.

Тематика індивідуальних занять

№	Назва теми	Кількість годин
1	Аналіз теми і візуальної ідеї проекту	1
2	Аналіз сценарної структури проекту	1
3	Аналіз візуальної структури проекту	1
4	Аналіз паперової версії монтажної структури проекту	1
5	Аналіз прес-кіту проекту	1
		5

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ

Індивідуальне заняття №1.

Тема: Аналіз візуальної ідеї проекту

Мета: виробити вміння аналізу візуальної ідеї за допомогою візуальної і монтажною структури, маркетингової структури тощо.

Методика виконання:

1. Визначити візуальні можливості ідеї.
2. Визначити монтажні можливості ідеї.
3. Визначити маркетингові перспективи ідеї.

Завдання: Зробити письмовий аналіз візуальної ідеї проекту, обґрунтувати маркетингову привабливість, окреслити основні перспективи розробки візуальної і монтажною структури.

Визначити головні характеристики кінематографічного світу проекту/

Індивідуальне заняття №2.

Тема: Аналіз сценарної структури проекту

Мета: виробити вміння аналізу сценарної структури за допомогою референсів (фільмів, знятих за схожим сценарієм).

Методика виконання:

1. Зробити список фільмів, знятих за схожим сценарієм. Зробити окремі списки культових фільмів, успішних фільмів і фільмів, які провалились в прокаті, або не вийшли в прокат.
2. Обґрунтувати пояснення причин успіху і провалу проаналізованих фільмів.
3. Дати розгорнуту відповідь, як проаналізовані фільми розвивають тему і в якому стані розробки знаходиться тема зараз.

Завдання: Зробити письмовий аналіз унікальності та маркетингової привабливості сценарної структури проекту.

Індивідуальне заняття №3

Тема: Аналіз візуальної структури проекту.

Мета: Набуття навичок аналізу візуальної структури проекту.

Методика виконання:

1. Розробка і контроль візуальної структури проекту за допомогою основних візуальних компонентів простору.
2. Розробка і контроль візуальної структури проекту за допомогою основних візуальних компонентів лінії.
3. Розробка і контроль візуальної структури проекту за

допомогою основних візуальних компонентів форми.

4. Розробка і контроль візуальної структури проекту за допомогою основних візуальних компонентів тону.

5. Розробка і контроль візуальної структури проекту за допомогою основних візуальних компонентів руху.

6. Розробка і контроль візуальної структури проекту за допомогою основних візуальних компонентів ритму.

Завдання: Результати викласти в письмовому вигляді.

Індивідуальне заняття №4.

Тема: Аналіз паперових версій монтажної структури проекту.

Мета: навчитись розробці проекту за допомогою аналізу основних стадій монтажу.

Методика виконання:

1. Проаналізувати чорновий монтаж: перевірка структури на цілісність і експерименти з монтажними ідеями.

2. Проаналізувати перший монтаж: зафіксувати відбір і послідовність кадрів, монтажні прийоми.

3. Проаналізувати чистовий монтаж: зафіксувати композицію кожного окремого кадру. Розробити ритмічні структури заявлені в першому монтажі.

4. Проаналізувати фінальний монтаж: підготуватись до співпраці з звукорежисером, композитором і дизайнером титрів.

Завдання: Результати викласти в письмовому вигляді.

Індивідуальне заняття №5.

Тема: Аналіз прес-кіту проекту.

Мета: виробити вміння аналізувати основні компоненти прес-кіту проекту.

Методика виконання:

1. Розглянути приклади успішних пітчінгів на міжнародних пітчінг-форумах.

2. Проаналізувати проект на відповідність до вимог міжнародних пітчінг-форумів.

Завдання: Результати викласти в письмовому вигляді.

САМОСТІЙНА РОБОТА

В курсі «Медіапродюсування» самостійна робота займає особливе місце. Це не тільки спосіб опановування навчальним матеріалом, але й практика розвитку авторського стилю магістранта. Всі завдання самостійної роботи виконуються протягом усього курсу і включають наступні види діяльності:

- створення та наповнення щоденників;
- створення та наповнення сторіборду;
- створення та наповнення сторінки проекту у соціальних мережах;
- створення пакета документів (прес-кіт), необхідних для пошуку фінансування проекту;

Щоденники

Специфіка курсу «Медіапродюсування» полягає в розвитку унікального авторського стилю магістрів. Робота з щоденниками дозволяє проводити системний аналіз розвитку проекту. Головною функцією щоденників стає можливість розробляти новаторські рішення у сценарній, візуальній та монтажній структурі проекту. На початку роботи над проектом щоденники стають джерелами натхнення. В ситуації творчого ступору щоденники дозволяють повернутись назад та знайти варіанти розв'язання проблем. Після закінчення етапу виробництва проекту щоденники перетворюються на джерело інформації про історію створення проекту та виконують важливу функцію в процесі промоції проекту. Доцільним є ведення трьох видів щоденника:

- щоденник роботи над проектом;
- щоденник переглянутих фільмів;
- щоденник спостережень;

Така систематизація дозволяє структурувати роботу над проектом та сприяти розвитку авторського стилю магістрантів.

Сторіборд

Дієвим засобом розвитку проекту є створення сторіборду, який зазвичай вважається допоміжним інструментом. Сучасні методи виробництва дозволяють стверджувати, що можливості сторіборду значно ширше, ніж класична «розкадровка». Магістрантам пропонуються наступні види роботи з сторібордом: створення серій окремих панелей, кожен з яких представляє різні групи кадрів; упорядкування списків кадрів; контроль над дотриманням певного візуального стилю; розкадровка головних кадрів; розкадровка послідовності сцен; створення панелей опису для додавання

важливої інформацію, яка детально описує те, що не показано на малюнках; використання сторіборду для роботи з закадровим текстом та діалогами; використання сторіборду для створення шкали емоційних станів, емоційних піків тощо. Мережеві програми створення сторібордів дозволяють використовувати бібліотеки готових типових персонажів (чоловіки, жінки, діти, тварини). Разом з складом персонажів, ці програми також надають бібліотеку реквізиту, декорацій та типових локацій.

Сторінка проекту у соціальних мережах

Створення і наповнення сторінки проекту у соціальних мережах дозволяє магістрантам опанувати базові стратегії маркетингу у сфері кіновиробництва. Маркетинг в соціальних мережах є обов'язковою частиною рекламної кампанії фільму. З'явилися приклади коли сторінка в соціальних мережах забезпечували успіх фільму. Наприклад, вже класичний реліз фільму жахів «Відьма з Блер». Або кампанія "TweetYourScream" ("Напиши у Твіттер свій крик") спромоглась створити серед аудиторії такий резонанс, що аудиторія йшла на фільм, щоб дізнатись через що виник такий ажіотаж. Навчання магістрантів використовувати можливості головних соціальних мереж та відповідно вибудовувати маркетингову стратегію проекту є важливою частиною курсу. Наприклад, використовувати Instagram для розміщення стоп-кадрів та коротких трейлерів. Facebook дає можливість створити фан-клуб проекту. YouTube – місто для трейлерів від трьох хвилин та епізодів, які не вийшли до фільму. Tweeter - це щоденна можливість нагадувати про свій проект у лаконічній формі. Також робота с соціальними мережами дає можливість отримувати від аудиторії коментарі. Іншими словами, сторінка проекту в соціальних мережах дозволяє регулярно проводити фокус-групу і відповідно мати уявлення, як проект буде прийнято аудиторією.

Стратегія фінансування

Стратегія фінансування – це пакет документів, які варто починати збирати ще на етапі розробки ідеї проекту. Робота над стратегією фінансування дозволяє магістрантам створити систему вдосконалення проекту і розробити навички аналізу ринку. Основна частина складається з прес-кіту (логлайну, синопсису, тритменту, мотивації та бюджету) та ділової кореспонденції: листи зацікавленості у проекті, листи підтримки проекту та угоди про співпрацю. Ведення ділового листування дозволяє магістрантам накопичити досвід роботи в кіноіндустрії, створити певні орієнтири та встановити контакти з майбутніми партнерами.

Тематика самостійної роботи

№	Назва теми	Кількість годин
1	Щоденник роботи над проектом	20
2	Щоденник переглянутих фільмів	20
3	Щоденник спостережень	20
4	Лукбук(Look-book)	10
5	Сторіборд (Storyboard)	10
6	Сторінка фільму в соціальних мережах	10
7	План пошуку фінансування	10
		100

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Завдання для самостійної роботи №1.Щоденник роботи над проектом.

Мета: використання щоденника роботи над проектом, як ефективного інструменту удосконалення проекту.

Питання: створення системи розвитку проекту.

Методика виконання:

1. Зробити список етапів, необхідних для реалізації проекту.
2. Записати всі варіанти розробки теми та ідеї, візуальної та монтажної структури, результати брейн штурмів тощо.
3. Скласти плани реалізації кожного етапу.
4. Після закінчення кожного етапу аналізувати успіхи та невдачі, знаходити пояснення та робити роботу над помилками.
5. Окремо описувати трансформацію проекту від першого варіанту сценарної ідеї до фінальної версії монтажу.

Завдання для самостійної роботи №2. Щоденник переглянутих фільмів.

Мета: використання щоденника переглянутих фільмів, як ефективного інструменту дослідження і розвитку візуальної та монтажної структури фільму.

Питання: правила цитування.

Методика виконання:

1. Зробити список фільмів, необхідних для розвитку візуальної та монтажної структури фільму.

2. Після перегляду кожного фільму дати відповіді на наступні питання: цитати з яких фільмів були використані у фільмі. Які візуальні компоненти були змінені? Список цитат, які планується використати у проекті. Ідеї інтерпретації візуальних та монтажних рішень.

Завдання для самостійної роботи №3. Щоденник спостережень.

Мета: використання щоденника спостережень, як ефективного методу створення унікальних образів.

Питання: пошук образів.

Методика виконання:

1. Звертати увагу на візуальні метафори, цікаві локації, неординарних типажів, цікаві дії та вчинки, незвичайний одяг, несподівані фрази, дивовижну поведінку, діалоги та монологи.

2. Після запису спостережень в щоденник створювати варіанти розвитку дії. Що відбувалось перед та може відбуватись після.

Завдання для самостійної роботи №4. Створення лук-буку (lookbook) для розвитку сценарної структури короткометражного фільму.

Мета: розробка візуальної палітри проекту.

Питання: створення колекції візуальних образів.

Методика виконання:

1. Додати в лук-бук наступні види візуальної інформації: образи - візуальні кліше, відомі і невідомі фотографії, роздруковані кадри фільмів, малюнки локацій і декорацій, картини, плакати, колажі, офорти, ескізи, гравюри, замальовки, комікси, карикатури.

2. Визначити потенційні напрямки розвитку візуальної структури короткометражного фільму.

Завдання для самостійної роботи №5. Створення сторіборд (Storyboard) для розвитку візуальної та монтажної структури проекту.

Мета: організація різних груп кадрів, сцен, діалогів.

Питання: як створювати візуальні та монтажні ритми.

Методика виконання:

1. Створення системи відбору кадрів: тип кадру, план, кут зйомки, рух у кадрі, рух камери, світлова схема

2. Створення системи відбору сцен: інтер'єр/екстер'єр, опис локації, залучені актори, реквізит, залучена масовка, трюки, візуальні ефекти,

спецефекти, спеціальне обладнання.

Завдання для самостійної роботи №6. Створення сторінки проекту в соціальних мережах.

Мета: розробка стратегії маркетингу проекту.

Питання: взаємодія з аудиторією.

Методика виконання:

1. Створити сторінку проекту в Інстаграм, Фейсбук, Ютуб та Твіттер.
2. Створити список різних типів контенту для кожної соціальної мережі.
3. Створити план наповнення сторінок проекту.

Завдання для самостійної роботи №7. План пошуку фінансування.

Мета: Розробити основні стратегії фінансування етапів проекту.

Питання: аналіз перспектив фінансування.

Методика виконання:

1. Прописати потенційні джерела фінансування: національні фонди, міжнародні фонди, співпраця з телевізійними каналами, співпраця з копродюсерами, співпраця з інвесторами.

2. Зазначити актуальний статус заявок та перемовин: підтверджено; подано заявку; очікування результатів; ведуться перемовини; запланована подача заявки тощо.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

1. Дослідження теми проекту.
2. Наративна стратегія проекту.
3. Основні етапи шляху головного героя проекту.
4. Розвиток візуальної палітри проекту.
5. Прогресія різних форм простору.
6. Світлова схема для експозиції, розвитку дії, кульмінації і фіналу проекту.
7. Операторські прийоми для емоційної напруги.
8. Емоційний діапазон різних типів композиції кадру.
9. Кросс-кат, як головний монтажний прийом.
10. Розвиток звукової палітри проекту.
11. Прийоми монтажу для створення ритмічних структур проекту.
12. Маркетингова стратегія проекту.
13. Розробка фінансової стратегії проекту.
14. Основні складові бюджету.
15. Створення постеру проекту.
16. Особливості введення сторінки проекту в соціальних мережах.
17. Етапи підготовки до пітчінгу.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Обов'язкова

1. Горпенко В.Г. Функції кольору в кіно та телебаченні. Київ, 1999. 55 с.
2. Ширман Р. Н. Телевізійна режисура. Майстер-клас. Київ: ЗАТ «Телерадіокур'єр», 2004. 200 с.
3. Шклярєвський Г., Терещенко Ю. Режисура. Морфологія і синтаксис екранних мистецтв. Київ: Альма-Прес, 2004. 320 с.
4. Ephraim Katz. The Film Encyclopedia. The Complete Guide to Film and the Film Industry. HarperCollins Publishers, 2000. 1616 с.
5. John J. Lee, Jr. The Producer's Business Handbook. Focal Press is an imprint of Elsevier, 2011. 272 с.
6. Ken Dancyger. The Director's Idea. The Path to Great Directing. Elsevier Inc., 2006. 376 с.
7. Linda Seger. Creating Unforgettable Characters: A Practical Guide to Character Development in Films, TV Series, Advertisements, Novels & Short Stories, Paperback, 1990. 256 с.
7. Linda Seger. Making a Good Script Great. Silman-James Press, 2010. 242 с.
9. Masters of Light: Conversations with Contemporary Cinematographers University of California Press 2013. 374 с.
10. Mick Hurbis-Cherrier. A Creative Approach to Narrative Filmmaking (Third Edition). Routledge, 2018. 638 с.
11. Painting With Light Paperback University of California, 2013. 248 с.
12. Peter Dunne. Emotional structure: creating the story beneath the plot: a guide for screenwriters. Quill Driver Books, 2006. 405 с.
13. Philip Alberstat. The Insider's Guide to Film Finance. Focal Press is an imprint of Elsevier, 2004. 280 с.
14. Philip R. Cable. Make Movies That Make Money! The Low-Budget Filmmaker's Guide to Commercial Success. McFarland & Company, Inc., Publishers, 2009. 240 с.
15. Robert McKee. Substance, Structure, Style, and the Principles of Screenwriting. HarperCollins Publishers, 2010. 480 с.
16. Roy Frumkes and Rocco Simonelli. Shoot Me. Independent Filmmaking from Creative Concept to Rousing Release. Allworth Press, 2002. 240 с.
17. Viki King. How to Write a Movie in 21 Days. The Inner Movie Method. HarperCollins, 1998. 208 с.
18. Weiland. K.M. Creating Character Arcs. The Masterful Author's Guide to Uniting Story Structure, Plot, and Character Development. Pen For A Sword

Publishing, 2016. 214 с.

Додаткова

19. Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ, Логос, 2011. 391 с.
20. Безклубенко С. Д. Відеологія: основи теорії екранних мистецтв. . Київ : Альтерпрес, 2004. 328 с.
21. Вайда Анджей. Кіно і решта світу: Автобіографія / Пер. з пол. Віри Авксентьєвої. Київ : Етнос, 2004. 308 с.
22. Кракауер З. Від Калігарі до Гітлера – психологічна історія німецького кіна. Київ : Грані-Т, 2009. 384 с.
23. Cutting Rhythms: Intuitive Film Editing by Karen Pearlman: Focal Press, 2009. с. 304
24. Film and Video Editing Theory: How Editing Creates Meaning by Michael Frierson: Focal Press, 2018. с. 328
25. In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing by Walter Murch: Silman-James Press, 2001 с. 146.

Інформаційні ресурси Інтернет

26. Державне агентство України з питань кіно – URL: <http://dergkino.gov.ua/>
27. David Lynch MasterClass: What You Need to Know – URL: <https://www.londonfilmmakers.net/david-lynch-masterclass/>
28. Ken Burns Teaches Documentary Filmmaking – URL: <https://www.masterclass.com/classes/ken-burns-teaches-documentary-filmmaking>
29. James Patterson Teaches Writing – URL: <https://www.masterclass.com/classes/james-patterson-teaches-writing>
30. Walter Mosley. Teaches Fiction and Storytelling – URL: <https://www.masterclass.com/classes/walter-mosley-teaches-fiction-and-storytelling>

Фільми рекомендовані до перегляду

1. Наука сну / *Lasciencedesrêves* (2006) Мішель Гондрі
2. Бути Джоном Малковичем / *BeingJohnMalkovich* (1999) Спайк Джонс
3. Реальність / *Réalité* (2014 року) КвентінДюпье
4. Жінки на межі нервового зриву / *Mujeresalbordedeunataquede «nervios»* (1988) Педро Альмодовар
5. Ікло / *Κυνόδοντας* (2009) Йоргос Лантімос
6. Амаркорд / *Amarcord* (1973) Федеріко Фелліні
7. Відеодром / *Videodrome* (1982) Девід Кроненберг
8. Готель «Гранд Будапешт» / *TheGrandBudapestHotel* (2014 року) Уес Андерсон
9. Незворотність / *Irréversible* (2002) ГаспарНое
10. Цегла / *Brick* (2005) Райан Джонсон
11. Внутрішня імперія / *InlandEmpire* (2006) Девід Лінч
12. Розсікаючи хвилі / *BreakingtheWaves* (1996) Ларс фон Трієр
13. Адаптація / *Adaptation* (2002) Спайк Джонс
14. Реквієм за мрією / *Requiemfor a Dream* (2000) ДарренАронофскі
15. Ангел-винищувач / *ElÁngelexterminador* (1962) Луїс Бунюель
16. Танець реальності / *LaDanzadelaRealidad* (2013) АлехандроХодоровскі
17. По той бік чорної райдуги / *BeyondtheBlackRainbow* (2010) ПаносКосматос
18. Вона / *Her* (2013) Спайк Джонс
19. Чотириста ударів / *Lesquatrecentscoups* (1959) Франсуа Трюффо
20. Страх і ненависть в Лас-Вегасі / *FearandLoathinginLasVegas* (1998) ТерріГіліам
21. 4/4 (2005) Ілля Хржановський
22. Крот / *ElТоро* (1970) АлехандроХодоровскі
23. Персона / *Persona* (1966) ИнгмарБергман
24. Аталанта / *L'Atalante* (1934)Жан Віго
25. Місячне сяйво / *Moonlight* (2016) БарріДженкінс
26. Синій оксамит / *BlueVelvet* (1986) Девід Лінч
27. Бразилія / *Brazil* (1985) ТерріГіліам
28. Небезпечне пробудження / *WakeinFright* (1970) ТедКотчєфф
29. На останньому диханні / *À boutdesouffle* (1960) Жан-Люк Годар
30. Чорна місяць / *BlackMoon* (1975)
31. Пустки / *Badlands* (1973) ТерренсМалік
32. Конформіст / *Iconformista* (1970) БернардоБертолуччі
33. Біла стрічка / *DasweißeBand* (2009) МіхаельХанеке

34. Цей смутний об'єкт бажання / Cetobscurobjetdudésir (1977) Луїс Бунюель
35. Пристрасті Жанни д'Арк / LapassiondeJeanned'Arc (1928) Карл Теодор Дрейер
36. Мрець / DeadMan (1995) ДжимДжармуш
37. Древо життя / TheTreeofLife (2011) ТерренсМалік
38. Банда аутсайдерів / Bande à part (1964) Жан-Люк Годар
39. Вічне сяйво чистого розуму / EternalSunshineoftheSpotlessMind (2004) Мішель Гондрі
40. Місто загублених дітей / Lacitédesenfantsperdus (1995) Марк Каро і Жан-П'єр Жене

Навчально-методичне видання

МЕДІАПРОДЮСУВАННЯ

ПРОГРАМА

та навчально-методичні матеріали
для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти,
які навчаються за напрямками
02 «Культура та мистецтво»

Освітньо-професійна програма **МЕДІАПРОДЮСУВАННЯ**

Укладач:

Коновалов Д.О., кандидат філософських наук, старший викладач кафедри
фотомистецтва та операторської майстерності

Комп'ютерний набір: Д. Коновалов

Видається в авторській редакції

Підписано до друку 07.06.2023 р. Формат 60x84/16
Гарнітура «Times». Папір для мн. ап. Друк ризограф
Ум. друк. арк. ____ Тираж 100. Зам № ____

ХДАК, 61057, Харків -57, Бурсацький узвіз, 4
Надруковано в лаб. множ. техніки ХДАК