

Київський університет імені Бориса Грінченка

Факультет журналістики

Кафедра медіапродюсування та видавничої справи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-методичної та навчальної роботи

О. Б. Жильцов

2023 року

Дисципліна з каталогу вибіркових дисциплін

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Трансмедійна сценаристика та режисура

для студентів

Освітнього рівня *другого (магістерського)*

Спеціальності *061 Журналістика*

Освітньої програми: *061.00.03 Видавнича справа та редагування*

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА
Ідентифікаційний код 02136554
Начальник відділу
моніторингу якості освіти

Програма № 3492/23

Жильцов
(підпис) (прізвище, ініціал)

« » 2023 р.

Київ-2023

Розробники:

Харина Ольга-Люба Деонізіївна, викладачка кафедри медіапродюсування та видавничої справи

Викладачі:

Харина Ольга-Люба Деонізіївна, викладачка кафедри медіапродюсування та видавничої справи

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри медіапродюсування та видавничої справи

Протокол від 31 січня 2023 року № 6

Завідувач кафедри Масімова Л. Г. Масімова

Робочу програму перевірено

_____ 2023 р.

Заступник декана Факультету журналістики

з науково-методичної та навчальної роботи Сошинська В. Є. Сошинська

Пролонговано

на 20__/20__ н.р. підпис (ПІБ) _____, «__»__20__р., протокол № _____

на 20__/20__ н.р. підпис (ПІБ) _____, «__»__20__р., протокол № _____

на 20__/20__ н.р. підпис (ПІБ) _____, «__»__20__р., протокол № _____

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика дисципліни за формами навчання	
	денна	заочна
Вид дисципліни	вибіркова	
Мова викладання, навчання та оцінювання	українська	
Загальний обсяг кредитів/годин	4/120	
Курс	1	
Семестр	2	
Кількість змістових модулів з розподілом	4	
Обсяг кредитів	4	
Обсяг годин, в тому числі:	120	
Аудиторні	32	
Модульний контроль	8	
Семестровий контроль	-	
Самостійна робота	80	
Форма семестрового контролю	Залік	

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни «Трансмедійна сценаристика та режисура» є поглиблення знань зі сценаристики і режисури. Набуття практичних навичок для створення власного трансмедійного продукту.

Завдання дисципліни передбачають розвиток *компетентності*:

- Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
- Здатність приймати обґрунтовані рішення;
- Здатність розробляти проекти та управляти ними;
- Здатність виявляти ініціативу та підприємливість

3. Результати навчання за дисципліною:

- Передбачати поведінку аудиторії на новий інформаційний продукт чи нову інформаційну акцію;
- Приймати обґрунтовані рішення у практичній діяльності;
- Планувати час на розробку інноваційного медіапроєкту;
- Здійснювати пошук необхідних знань для планування інноваційної роботи; виконувати складні завдання і вирішувати складні проблеми, що потребують оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної чи недостатньої інформації та суперечливих вимог в сфері цифрових медій;
- Ефективно комунікувати з фахівцями та нефахівцями галузі: зрозуміло і недвозначно доносити власні судження, знання та пояснення, а також обґрунтовувати висновки.

4. Структура навчальної дисципліни

Тематичний план для денної форми навчання

Назви змістових модулів і тем	Розподіл годин між видами робіт						Самостійні
	Аудиторна:					Усього	
	Лекції	Семинари	Практичні	Лабораторні	Модульні		
Змістовий модуль 1. Побудова серіальної історії.							
Тема 1. Структура серіалу.	12			2			10
Тема 2. Створення міфології.	7			2			5
Тема 3. Франшиза	7			2			5
Тема 4. Тизер.	9			4			5
Модульний контроль.	2					2	
<i>Разом</i>	37			10		2	25
Змістовний модуль 2. Підтримка глядацького інтересу.							
Тема 5. Створення культового персонажа.	9			4			5
Тема 6. Точки зору.	7			2			5
Тема 7. Кліфгенгери.	7			2			5
Тема 8. Ситком.	7			2			5
Модульний контроль	2					2	
<i>Разом</i>	32			10		2	20
Змістовний модуль 3. Продюсування серіалу.							
Тема 9. Серіальний ринок.	7			2			5
Тема 10. Продюсерська стратегія.	12			2			10
Тема 11. Пітчинг.	9			4			5
Модульний контроль.	2					2	
<i>Разом</i>	30			8		2	20
Змістовний модуль 4. Режисура серіалу.							
Тема 12. Пре-продакш серіалу.	12			2			10
Тема 13. Знімальний процес та пост-виробництво.	7			2			5
Модульний контроль	2					2	
<i>Разом</i>	21			4		2	15
Усього	120			32		8	80

5. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Побудова серіальної історії

Тема 1. Структура серіалу.

Структурні формати. Азбука структури. Раннери. Перетин структур. Піки. «Годинні драми» та «ситкоми». Сюжетні лінії і спільна тема. Написання аутлайну.

Тема 2. Створення міфології.

Альтернативна реальність. Революція в сетінгу. Історична правдоподібність та драматичність. Адаптації та екранізації. Архетипи героїв.

Тема 3. Франшиза.

Поняття «франшиза» та «пілотна серія». Типи франшиз. Гібридні форми. Типи серіалів. Спін-офф. Кросовер. Пошук нових ідей та форм. Вибір жанру. Трансформація жанрів.

Тема 4. Тизер.

Типи тизерів. Правила створення ефективного тизера. Тизер як основний сценарний «гачок». Відсутність тизеру. Пошук сценарних «фішок».

Модуль 2. Підтримка глядацького інтересу.

Тема 5 . Створення культового персонажа.

Хто такий ваш персонаж. «Чого герой хоче?» і «Що герой думає?» . Сильний антигерой. «Серіальні сім'ї» та їх типи. Герой та його місце в «сім'ї».

Тема 6 . Точка зору.

Визначення точки зору історії. Єдиний герой. Герой та його друг. Герой оточений іншими. Два герої. Чисельні точки зору. Оповідач. Закадровий текст.

Тема 7 . Кліфгенгери.

Створення напруги у сценарії. Поняття «Кліфгенгери». Різниця між кліфгенгером та інтригою. Найчастіше використовувані кліфгенгери. Напруга і структура сценарію. Конфлікт.

Тема 8. Ситком.

Основні формати ситкомів. Багатокамерні та однокамерні ситуативні комедії. Основні структури комедійних серіалів. Формули створення успішних ситкомів. Термін «Холодний початок». Драмеді.

Модуль 3. Продюсування серіалу.

Тема 9. Серіальний ринок.

Дослідження ринку. Визначення аудиторії. Телевізійні канали та стримінгові платформи. Термін «шоураннер». Обов'язки шоураннера. Продюсерська ієрархія.

Тема 10. Продюсерська стратегія.

Розробка стратегії. Пошук партнерів. Продюсерські компанії. Особливості ко-продукції. Типи ко-продукційних угод. Пошук фінансування. Фінансовий план та бюджет. Авторські права. Робота у «сценарній кімнаті».

Тема 11. Пітчінг.

Особливості серіальних пітчінгів. Презентаційний пакет. Продюсерське бачення. План презентації. Мінікіт. Особливості SMM.

Модуль 1. Режисура серіалу.

Тема 12. Пре-продакш.

Співпраця режисера та шоураннера. Розробка візуального стилю. Режисерській аналіз серіалу. Тритмент. Розробка візуального стилю. Кастинг акторів. Створення команди. Технічні вимоги до створення серіалу.

Тема 13. Знімальний процес та виробництво.

Обов'язки режисера на знімальному майданчику. Робота з актором. Монтаж та пост-продакш серії.

6. Контроль навчальних досягнень

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид діяльності студента	Максимальна оцінка	Модуль 1		Модуль 2		Модуль 3		Модуль 4	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій									
Відвідування семінарських занять									
Відвідування на практичному занятті									
Робота на семінарському занятті									
Робота на практичному занятті	10	5	50	5	50	4	40	2	20
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)									
Виконання завдань для самостійної роботи	5	2	10	2	10	3	15	2	10
Виконання модульної роботи	25	1	25	1	25	1	25	1	25
Виконання ІНДЗ									
<i>Разом</i>			85		85		80		55
Максимальна кількість балів	305								
Розрахунок коефіцієнта		Розрахунок: $305:100=3.05$ Студент набрав: 245 балів Оцінка: $248:3.05 = 81$ балів С (зараховано)							

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання

Змістовий модуль 1. Побудова серіальної історії

Самостійна робота 1-2:

1. Вибрати соцмережу. Продумати додаткову історію у псевдодокументальному форматі для просування вашого серіалу.
2. Обґрунтувати вибір соцмережі.
3. Результати здати у вигляді посилання на сторінку у соцмережі.

Змістовий модуль 2. Підтримка глядацького інтересу.

Самостійна робота 3-4:

1. Вибрати ситком. Проаналізувати його.
2. Написати оригінальний тизер у стилі «холодний початок» для вибраного вами ситкому.
3. Результати здати у вигляді посилання на Google документ з можливістю редагування.

Змістовий модуль 3. Продюсування серіалу

Самостійна робота 5-6:

1. Прорахувати приблизний бюджет однієї серії.
2. Пошукати декілька варіантів ко-продукції та шляхів фінансової підтримки проєкту.
3. Результати здати у вигляді посилання на Google документ з можливістю редагування.

Самостійна робота 7:

1. Розробити SMM- кампанію для серіалу.
2. Результати здати у вигляді посилання на Google документ з можливістю редагування

Змістовий модуль 4. Режисура серіалу.

Самостійна робота 8-9:

1. Провести відео-кастинг акторів для вашого серіалу.
2. Прописати акторам короткі замітки з порадами як краще зіграти персонажа.
3. Результати здати у вигляді посилання на Google папку.

Критерії оцінювання самостійних робіт:

- ступінь засвоєння знань та використання рекомендованих джерел за темою;
- повнота та ґрунтовність викладу;
- творчий підхід;
- коректне використання термінології;
- якість оформлення.

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється самостійно кожним студентом у вигляді електронного документу.

Модульна контрольна робота проводиться після вивчення певного змістового модуля. Оцінюється за виконання завдань у формі, зазначеній викладачем у робочій програмі. *Форми* модульного контролю – проведення модульних робіт, що передбачають використання набутих теоретичних знань та практичних навичок: написання сценарної та допоміжної документації, створення продукту від пошуку ідеї до її кінцевого втілення у сценарному форматі.

Кількість модульних контрольних робіт з навчальної дисципліни – 4, виконання кожної роботи є обов'язковим.

Модульна контрольна робота № 1.

Завдання:

1. Написати аутлайн для першого сезону серіалу.
2. Роботу здати у вигляді посилання на Google документ з можливістю редагування.

Модульна контрольна робота № 2

Завдання:

1. Написати пілотну серію до створеного серіалу.
2. Роботу здати у вигляді посилання на Google документ з можливістю редагування.

Модульна контрольна робота № 3

Завдання:

1. Презентувати проєкт на пітчінгу.
2. Роботу представити у вигляді презентації.

Модульна контрольна робота № 4

Завдання:

1. Зняти та змонтувати тизер.
2. Роботу здати у вигляді посилання на Google папку з відзнятим матеріалом та змонтованим роликом.

Критерії оцінювання модульних контрольних робіт:

<i>№п/п</i>	<i>Критерії оцінювання роботи</i>	<i>Максимальна кількість балів за кожним критерієм</i>
1.	Визначення технології та структури виробництва.	5 балів
2.	Актуальність та оригінальність проєкту.	5 балів
3.	Якість виробництва контенту	10 балів
4.	Реалізація проєкту	5 балів
5.	Разом	25 балів

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

Семестровий контроль є результатом вивчення кожного модуля, який містить підсумок усіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної роботи. Кількість балів семестрового контролю складається із суми балів за роботу на практичних заняттях, під час виконання самостійної роботи та МКР і залежить від дотримання таких вимог:

- вчасність виконання навчальних завдань;
- повний обсяг їх виконання;
- якість виконання навчальних завдань;
- самостійність виконання;
- творчий підхід у виконанні завдань;
- ініціативність у навчальній діяльності.

Семестровий контроль знань студентів проводиться у формі заліку (представлення фінального проєкту) і здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу.

6.6. Шкала відповідності оцінок

Оцінка	Кількість балів
Відмінно	100-90
Дуже добре	82-89
Добре	75-81
Задовільно	69-74
Достатньо	60-68
Незадовільно	0-59

7. Навчально-методична карта дисципліни «Трансмедійна сценаристика та режисура»

Разом: 120 год, практичні заняття –32 год,
самостійна робота – 80 год, МКР – 8 год, семестровий контроль – залік

Модулі	Змістовий модуль 1	Змістовий модуль 2		Змістовий модуль 3	Змістовий модуль 4	
Назва модуля	Побудова серіальної історії	Підтримка глядацького інтересу		Продюсування серіалів	Режисура серіалу	
Кількість балів за модуль	85	85		80	55	
Лекції						
Теми лекцій						
Теми практичних занять	<div style="display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">Пілотна серія.-30 б</div> <div style="text-align: center;">Створення тизеру до пілотної серії. -20 б</div> </div>	Головні та другорядні персонажі -20б	Взаємозалежність «точки зору» та структури сценарію. – 10б	Вибір кліфгенгера. Різниця між клі фгенгером у драмі та ситкомі. -20 б	<div style="display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">Дослідження ринку-20 б</div> <div style="text-align: center;">Підготовка документації для пітчину. -20 б</div> </div>	Режисерська документація.-20 б
Самостійна робота	5x2=10 б.	5x2=10 б.		5x3=15 б.	5x2=10 б.	
Види поточного контролю	Модульна контрольна робота 1– 25 б.	Модульна контрольна робота 2– 25 б.		Модульна контрольна робота 3– 25 б.	Модульна контрольна робота 4– 25 б.	
Підсумковий контроль	Залік Усього 305 балів, коефіцієнт 3, 05					

8. Рекомендована література

Основна (базова):

1. Абетка візуальної грамотності; за редакцією О. Волошенюк, В. Іванова, Р. Євтушенко. Київ: АУП, 2019. 80 с.
2. Барнич, М. М. Майстерність актора: техніка "обману": навчальний посібник з майстерності актора (лекції та практичні заняття). 2-е видання, виправлене та доповнене. Київ: Ліра-К, 2022. 304 с.
3. Кросмедіа: контент, технології, перспективи: колективна моногр. / за заг. ред. д. н. із соц. ком. В.Е. Шевченко; Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К.: Кафедра мультимедійних технологій і медіадизайну Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017. 234 с.
4. Роздобудько, І. Кіно на папері : збірка / І. Роздобудько, О. Санін. Київ: Нора-Друк, 2016. 288 с

Додаткова література:

1. Brindle M. The digital filmmaking handbook. London, 2013. 337 p
2. Seger L. Creating Unforgattable Characters: A Practical Guide to Character Development in Films, TV Serils, Advertisiment, Novel & Short Stories. Holt Paperbacks, 1990. 256 p.
3. Landau N. The TVShowrunner's Roadmap: 21 Navigational Tips for Screenwriters to Create and Sustain a Hit TV Series. Routlege. 2013. 320 p.
4. Tara Bennett Showrunners: The Art of Running a TV Show. Titan Books, 2014. 240 p.
5. Hicks W. The Screenwriter's Workout: Screenwriting Exercises and Activities to Stretch Your Creativity, Enhance Your Script, Strengthen Your Craft and Sell Your Screenplay. Independently published, 2019. 452
6. Роднянський О. Виходить продюсер. К: Брайт Стар Паблішинг, 2016. 408с.
7. Сегер Л. Як зробити хороший сценарій великим. Харків: Глобус, 2011. 212 с.
8. Снайдер Б. Як блискавично писати живучі тексти. Врятуйте кицьку! / Блейк Снайдер; пер. з англ. Н. Климчук. Х. Віват, 2021. 240 с.
9. Томпсон Д. Хітмейкери. Наука популярності та змагання за увагу. / Дерек Томпсон; пер. з англ. Н. Палій, Д. Антонюк. К: Yakaboo Publishing, 2018. 432 с.
10. Ширман Р.Н. Телевізійна режисура. Майстер-клас. Київ, 2004. 197 с.

Інтернет джерела

1. StudioBinder - навчальний воркшоп : кіно і телевиробництво, продюсування, режисура написання сценаріїв. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.studiobinder.com/>
2. Продюсувати док. – воркшоп з продюсування документального фільму. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://docudays.ua/producing-doc/>
3. Сценарна майстерня. Поради молодим сценаристам, огляд книг з історії сценаристики і основ драматургії, сценарії сучасних українських кінодраматургів. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://screenplay.com.ua/home/>.

Практичні заняття

Модуль 2. Побудова серіальної історії

Тема 1. Структура серіалу.

Тема 2. Створення міфології.

Тема 3. Франшиза.

Практичне завдання 1-2-3. Пілотна серія.

1. Вибрати тип франшизи та тип серіалу. Обґрунтувати даний вибір. Чому саме цей тип франшизи та серіалу актуальний.
2. Прописати правила сеттінгу.
3. Написати аутлайн до пілоту.
4. Результати здати у вигляді посилання на Google документ з можливістю редагування.

Література: основна [4], додаткова [5,8,7], інтернет джерела[1]

Тема 4. Тизер.

Практичне завдання 4-5. Створення тизеру до пілотної серії.

1. Написати три варіанти тизеру до пілотної серії.
2. Результати здати у вигляді посилання на Google документ з можливістю редагування.

Література: основна [4], додаткова [5,7,8], інтернет джерела[1,3]

Модуль 2. Підтримка глядацького інтересу.

Тема 5. Створення культового персонажа.

Практичне завдання 6-7. Головні та другорядні персонажі.

1. Сторити бібліографію героїв (4 і більше).
2. Описати зміну характеру протягом сезону.
3. Результати здати у вигляді посилання на Google документ з можливістю редагування.

Література: основна [4], додаткова [2,3,5], інтернет джерела[1,3]

Тема 6. Точки зору.

Практичне завдання 8. Взаємозалежність «точки зору» та структури сценарію.

1. Створити спін-офф або кросовер до вашого серіалу.
2. Вибрати іншу «точку зору», аніж у вашому серіалі. . Обґрунтувати свій вибір.

3. Результати здати у вигляді посилання на Google документ з можливістю редагування.

Література: додаткова [3,4,8], інтернет джерела[1]

Тема 7. Кліфгенгери.

Тема 8. Ситком.

Практичне завдання 9-10. Вибір кліфгенгера. Різниця між кліфгенгером у драмі та ситкомі.

1. Проаналізувати одну серію будь-якого драматичного серіалу та ситкому.
2. Визначити кліфгенгери.
3. Обґрунтувати різницю між кліфгенгером у драматичному серіалі та ситкомі.
4. Результати здати у вигляді посилання на Google документ з можливістю редагування.

Література: додаткова [3,4]

Модуль 3. Продюсування серіалу.

Тема 9. Серіальний ринок.

Тема 10. Підготовчий етап створення серіалу.

Практична 11-12. Дослідження ринку.

Завдання:

1. Проаналізувати конкретний ТБ –канал або стримінгову платформу.
2. Визначити аудиторію і бренд вибраного вами ТБ-каналу чи стримінгової платформи.
3. Визначити продюсерські компанії з якими вони співпрацюють.
4. Результати здати у вигляді посилання на Google документ з можливістю редагування.

Література: основна [3], додаткова [3,4,6,9], інтернет джерела [1]

Тема 3. Пітчінг.

Практична 13-14. Підготовка документації. Розробити стратегію розвитку проєкту.

1. Підготувати список необхідних документів для пітчінгу.
2. Результати здати у вигляді посилання на Google документ з можливістю редагування.

Література: додаткова [6], інтернет джерела [2]

Модуль 4. Режисура серіалу

Тема 12. Пре-продакшн серіалу.

Тема 13. Знімальний процес та постпродакшн.

Практична робота 15-16. Режисерська документація.

1. Розробити візуальний стиль серіалу.
2. Пропишати технічні вимоги щодо процесу створення проєкту.
3. Результати здати у вигляді посилання на Google документ з можливістю редагування.

Література: основна [1,2], додаткова [1,10], інтернет джерела [1]