

**Я і МОЯ
ШКОЛА**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова правління
Громадської організації
«Я і МОЯ ШКОЛА»
І. І. Мінковська
09. 10. 2024 р.

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ «КІНОМАЙСТЕРНІСТЬ ДЛЯ НОВАЧКІВ: ТВОЯ ІСТОРІЯ В КАДРІ»

Найменування освітньої опції: «Кіномайстерність для новачків: твоя історія в кадрі».

Напрямок: формування інформаційно-комунікаційної компетентності; мистецька грамотність; сучасні комунікаційні та комунікативні технології; медіамистецтво; мистецька діяльність; мистецтво і технології; мистецька комунікація; теоретичні основи кіно; створення кінопроєкту; індустрія стрімінгу; віртуальна та доповнена реальність; соціальні медіа та кіно; бізнес-аспекти кіно (продюсування, маркетинг, юридичні моменти); кінотворчість (режисура, звукорежисура, ораторське мистецтво, монтаж); основи акторської майстерності (робота над роллю, імпровізація, втілення образу, розуміння режисерських завдань, створення спільного образу персонажа); базові принципи анімації, її види; огляд популярних програм для створення анімації; навчання впродовж життя.

Мета: ознайомитися із історією кіно, основними термінами та поняттями; сформувати базове розуміння кіномови та драматургічних основ (написання сценарію, створення та розроблення персонажів тощо); дізнатися про всі етапи виробництва фільму; навчитися аналізувати фільми, розпізнавати відмінність і спільність між режисерським й операторським баченнями; розвивати власне творче мислення і формувати ідеї для власних проєктів, зокрема як вести та презентувати щоденник спостережень; довідатися про пакет документів кінофільму, зокрема й що таке логлайн, синопсис, тритмент, пітчінг; з'ясувати історію та особливості документального кіно; опанувати планування зйомок, роботу з акторами /-ками, режисером /-кою та оператором /-кою, формуванням візуального образу фільму (основи композиції, психологію кадру, світло та колір); дізнатися про основи постпродакшну, звукорежисури (фізику звуку та типи обладнання, музику в кіно, зведення звуку тощо), технічні (кольорокорекцію, монтаж, перемонтаж) та юридичні аспекти кіновиробництва (авторське право, кінодепартаменти тощо); зрозуміти, як просувати свій фільм, готувати його до прем'єри та підбивати підсумки проєкту.

Суб'єкт підвищення кваліфікації: громадська організація «Я і МОЯ ШКОЛА».

Розробниця програми:

Анна Часова — режисерка документального й ігрового кіно. У фільмографії 6 короткометражних фільмів і 2 повнометражних.

Цільова аудиторія: школярі /-ки, які відвідують мистецькі гуртки; студенти /-ки, які навчаються на мистецьких спеціальностях; початківці в кіномистецтві; всі охочі віком від 16 до 22 років, хто прагне змінити професію або займатися кіно як хобі.

Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 88 годин (або 2,9 кредиту ЄКТС).

Мова навчання: українська.

Строки і графік виконання програми: 2 дні зустрічей тривалістю 2 години в офлайн-форматі впродовж 22 тижнів (5 місяців), які передбачають теоретичні заняття, практичні сесії (кіноклуби) із закріпленням пройденого матеріалу та самостійну роботу під супроводом тренерки (розробниці програми).

Місце виконання програми: м. Харків, вул. Мироносицька, 79.

Зміст

Освітня програма охоплює 11 модулів (22 тижні навчання) і спрямована на формування в учасників /-ць комплексного розуміння кінопроцесу, від зародження ідеї до виходу фільму на екран, і надання їм практичних навичок, необхідних для створення власних фільмів.

У першому модулі «Вступ до світу кіно» учасники /-ці дізнаються про зародження кінематографу, етапи його розвитку та впливові події, які змінювали хід історії кіно, вивчатимуть ігрове та неігрове кіно, головні жанри кінематографу, а також ознайомляться з роботами таких легендарних діячів як брати Люм'єр, Жорж Мельєс, Олександр Довженко та Акіра Муратова.

Загальна кількість годин за модулем — 4.

У другому модулі «Мова кіно та її структура» учасники /-ці досліджуватимуть, як розповідаються історії через кадр, план, сцену та мізансцену, дізнаються, що таке поетичне кіно і які техніки великих режисерів /-ок (наприклад, ефект Уеллса-Куросави) формують емоційний вплив. **Загальна кількість годин за модулем — 4.**

Третій модуль «Ролі в кіновиробництві та кіновиробничий процес» допоможе учасникам /-цям зрозуміти, як функціонують департаменти в кіно, яка структура знімальної групи та роль кожного департаменту — від режисера /-ки до піротехніка. Також учасники /-ці вивчать всі етапи виробництва фільму (препродакшн, продакшн і постпродакшн). **Загальна кількість годин за модулем — 4.**

У четвертому модулі «Драматургія та створення сюжету й персонажів /-ок» учасники /-ці навчатимуться створювати сценарії, будувати сюжети за триактною структурою та розробляти персонажів /-ок, яким глядачі віритимуть, любитимуть або яких ненавидітимуть. **Загальна кількість годин за модулем — 8.**

П'ятий модуль «Генерація ідей для фільму та розроблення документів кінопроєкту» дозволить учасникам /-цям довідатися, як створювати ідеї для фільмів, а також — логлайн, синопсис і тритмент; як опрацьовувати власні сценарії, які стануть основою для їхніх майбутніх проєктів і як підготуватися до пітчінгу останніх. **Загальна кількість годин за модулем — 4.**

У шостому модулі «Документальне кіно» учасники /-ці досліджуватимуть особливості документального жанру, його вплив на суспільство, його розвиток і проаналізують конкретні приклади українських і світових документальних фільмів. **Загальна кількість годин за модулем — 4.**

Сьомий модуль «Технічні аспекти зйомок: акторська гра та режисура, операторська майстерність» учасники /-ці вивчатимуть основи композиції, психологію кадру, роботу зі світлом і кольором, попрактикуються у зйомці власних фрагментів, навчатимуться працювати з акторами /-ками, проводити кастинги, зрозуміють принципи акторських систем і технік, зокрема зйомку сцен і проходження всього процесу виробництва фільму. **Загальна кількість годин за модулем — 8.**

Восьмий модуль «Звук і музика у кіно. Монтаж і постпродакшн» продемонструє учасникам /-цям фізику звуку, типи звукового обладнання та важливість музики у фільмах. Учасники /-ці опанують основи монтажу, ознайомляться із відповідними програмами й застосунками, навчатимуться зводити звук і виконувати кольорокорекцію. **Загальна кількість годин за модулем — 8.**

У дев'ятому модулі «Продюсування та фестивальне життя фільму» учасники /-ці зрозуміють, як просувати фільм, готувати його до фестивалів класу А, дистриб'юції та розміщення на онлайн-платформах. **Загальна кількість годин за модулем — 4.**

Упродовж десятого модуля «Знімальний процес, постпродакшн і презентація» учасники /-ці набуватимуть практичного досвіду планування зйомок, розроблення знімальних планів, репетицій і безпосередньо зніматимуть свої майбутні проєкти. По завершенню цього модулю вони презентуватимуть свої фільми, обговорюватимуть успіхи одне одного та отримуватимуть зворотний зв'язок від тренерки й одногрупників /-ць. **Загальна кількість годин за модулем — 8.**

Окремої уваги вартує одинадцятий модуль «Кіноклуб та аналітика», завдяки якому учасники /-ці регулярно віддивлятимуться кінофільми, аналізуватимуть їх, дискутуючи у форматі кіноклубу. Це дозволить сформувати в учасників /-ць не тільки професійні навички у сфері кіномистецтва, але й розвинути їхні творчу, критичну та емоційну компетентності. **Загальна кількість годин за модулем — 32.**

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться.

Загальні компетентності:

- здатність генерувати нові ідеї, реалізовувати творчі задуми, пропонувати неординарні способи вирішення завдань;
- аналіз мистецьких явищ, інтерпретація культурного контексту, формування аргументованих суджень;
- уміння співпрацювати з іншими учасниками /-цями в групових мистецьких проєктах з урахуванням культурного менеджменту;
- розвинені навички усного та письмового спілкування, які дозволяють ефективно передавати інформацію;
- здатність розуміти власні та чужі емоції, використовувати їх для ефективної комунікації і самовираження;
- планування та раціональне використання часу для досягнення мистецьких й освітніх цілей;
- використання цифрових технологій для створення, аналізу та популяризації мистецьких творів;
- розуміння взаємодії між культурами, оцінювання їхнього внеску в сталий розвиток суспільства;
- здатність давати естетичну оцінку об'єктам мистецтва, розвивати почуття прекрасного.

Фахові компетентності:

- розуміння художніх образів, засобів виразності, жанрів, стилів і напрямів кіномистецтва;
- навички аналізу мистецького тексту, зокрема кінематографічного;
- знання загальномистецької термінології;
- усвідомлення ролі автентичності, стилізації, синтезу мистецтв та впливу новітніх технологій на мистецтво;
- утілення художніх ідей у творчих проєктах;
- виконання різних художніх ролей (режисер /-ка, сценарист /-ка, оператор /-ка та ін.);
- створення візуальних та аудіовізуальних образів (малювання, монтаж, зйомка);
- використання сучасних технологій для розроблення, збереження та презентації мистецьких творів;
- здатність дискутувати про мистецькі явища, використовуючи відповідну лексику;
- аналіз та оцінювання власних творчих результатів і робіт інших;
- презентація мистецьких проєктів у сучасних комунікативних форматах (мультимедіа, інтерактивність тощо);
- планування та організація всіх етапів виробництва кіно: від ідеї до прем'єри;

- практичне застосування знань і навичок у зйомці, монтажі, кольорокорекції, озвучуванні тощо;
- оцінювання доцільності використання новітніх технологій і ресурсів у кіновиробництві;
- здатність шукати, обробляти та застосовувати мистецьку інформацію;
- використання цифрових інструментів для створення та популяризації кінематографічних творів;
- переклад мистецької (художньої) інформації між цифровими та нецифровими форматами;
- розуміння основ авторського права та етики використання культурного контенту;
- відповідальне ставлення до інтелектуальної власності;
- формування індивідуального мистецького простору та перспектив професійного розвитку;
- сприяння розвитку інтересу до мистецтва загалом і кіномистецтва зокрема впродовж життя.

Очікувані результати навчання.

Сформовані базове розуміння історії кінематографу, його жанрів, стилів і напрямів, уявлення про ролі, функції та взаємодію департаментів у кіновиробництві, навички аналізу художніх текстів (кінокадру, сценарію, кінострічки) і використання мистецької термінології, естетичне чуття та критичне мислення щодо мистецьких явищ. **Поглиблені** знання про технічні аспекти кіно (роботу з камерою, звукозапис, монтаж, кольорокорекцію тощо), розуміння драматургії, побудови сюжету та створення персонажів /-ок, уміння аналізувати та інтерпретувати художні образи в контексті культурного різноманіття, обізнаність у сучасних технологіях створення та популяризації мистецьких продуктів. **Опановані** основи створення кінопроєкту (від розроблення ідеї до презентації готового фільму), технічні навички роботи з обладнанням та програмами для монтажу, звукозапису й кольорокорекції, практичні навички в написанні сценарію, створенні знімального плану та організації знімального процесу, принципи ефективного пітчінгу та просування кінопроєктів на фестивалях і різноманітних альтернативних платформах. **Розвинені** креативність у створенні художніх образів і вирішенні творчих завдань, здатність до командної роботи в межах колективних проєктів, навички ефективної мистецької комунікації, дискусій і презентації ідей, рефлексивні здібності щодо оцінки власної творчої діяльності. Набуті досвід участі у створенні кінопроєкту, що охоплює всі етапи — від препродакшну до прем'єри — й уміння використовувати медіаресурси для створення та презентації власних кінопроєктів. **Здобуте** розуміння етики авторського права і відповідального ставлення до інтелектуальної власності.

Мінімальна кількість осіб у групі: 10 осіб.

Максимальна кількість осіб у групі: 25 осіб.

Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, додаткові глибинні тематичні майстеркласи, виїзди з програмою до освітнього закладу.

Документ, що видається за результатами проходження програми: персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним номером (засвідчений підписами Голови правління ГО «Я І МОЯ ШКОЛА» І. Міньковської та розробницею програми А. Часової). Сертифікат також публікується впродовж 10 днів із дня завершення навчання в онлайн-реєстрі офіційного вебсайту освітнього центру для педагогів, батьків і дітей «Я І МОЯ ШКОЛА» із метою перевірки будь-коли його актуальності та достовірності.

Вартість: безоплатно.

Записатися на курс: <https://forms.gle/gfvJTU6eqfa4UaMd8> .