

Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого

Факультет театрального мистецтва

Кафедра Організації театральної справи імені І.Д. Безгіна
(назва кафедри)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної та
навчальної роботи

Інга Чхатарашвілі-Петраш
« 23 » вересня 2025 рік

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ФІЛЬМУ

(назва навчальної дисципліни)

рівень освіти вищої Перший (бакалаврський)
(перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньо-науковий, освітньо-творчий))

спеціальність 026 Сценічне мистецтво
(шифр і назва спеціальності)

освітня програма Організація театральної справи
(назва освітньої програми)

Київ – 2025

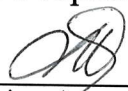
Розробник: Янчук Олександр (Олесь) Спиридонович, старший викладач, Народний артист України, Член-кореспондент НАМУ, Член Європейської кіноакадемії

Викладач: Янчук Олександр (Олесь) Спиридонович, старший викладач, Народний артист України, Член-кореспондент НАМУ, Член Європейської кіноакадемії

РПНД розглянуто і затверджено на засіданні кафедри організації театральної справи імені І.Д. Безгіна

Протокол від 23.09.2025 № 8
Завідувач кафедри О.І. Безгін
(підпис)

РПНД погоджено з гарантом освітньо-професійної програми

Доцент Т.О. Ялоха
(підпис)

23.09.2025 № 8

Пролонговано:

на 20__/20__ н.р.,
Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____.____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

на 20__/20__ н.р.,
Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____.____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

на 20__/20__ н.р.,
Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____.____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

на 20__/20__ н.р.,
Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____.____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

© КНУТКиТ імені І. К. Карпенка-Карого

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Форма навчання	
	заочна	
Характеристика навчальної дисципліни	<i>Вибіркова</i>	
Курс	4	
Семестр	7	8
Кількість кредитів	3	2
Загальний обсяг годин	90	60
Розподіл годин за видами аудиторних занять та самостійної роботи	Лекційні	
	4	2
	Семінарські	
	Практичні	
	2	2
	Індивідуальні	
	Лабораторні	
Самостійна робота		
	84	56
Вид підсумкового контролю	<i>залік</i>	<i>залік</i>

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Робочу програму навчальної дисципліни «Організація виробництва фільму» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Організація театральної справи» за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво.

Навчальна дисципліна є вибірковою і належить до циклу професійної підготовки.

Предмет навчальної дисципліни – базові принципи та підходи до організації кіно виробничого процесу, який динамічно розвивається не тільки в створенні кіно контентів для кіно театральних показів та телевізійних трансляціях, а також вихід кіно теле продукції на інтернет платформи та інші мобільні носії.

Міждисциплінарні зв'язки: «Бізнес-планування кінопроектів», «Кіно телепроцес і продюсерство», «Особливості продюсерства в аудіовізуальному мистецтві».

Мета навчальної дисципліни – засвоєння студентами базових принципів організації кіновиробництва, які сьогодні застосовуються в Світі, формування навичок та умінь пошуку та практичного вжитку відповідної інформації та аналізу ефективних дій у творчо-виробничому процесі.

Завдання навчальної дисципліни:

- Засвоєння теоретично-практичних знань та розуміння поліфонічної структури кіно виробничого процесу .

- Ознайомлення з принципами організації відносин щодо підтримки виконавчою владою України державних та приватних кіностудій ; альтернативна діяльність Європейських та Північно-Американських кінокомпаній.

- Вивчення конкретних прикладів творчо-виробничої діяльності на підставі переглядів визначних, вартих уваги, кінофільмів з подальшим деталізованим аналізом побаченого.

Очікувані результати навчання (РН) за дисципліною:

Орієнтування та розуміння у виконанні організації виробництва як самостійного контенту, так і співпраця і часткова участь в міжнародній копродукції такого кіно твору.

Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва.

Здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі створення сценічного твору, керівництва роботою і / або участі у складі творчої групи в процесі його підготовки.

Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких процесів.

Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із зовнішнім контекстом.

Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у творчо-виробничій сценічній діяльності.

Здатність передавати знання та практичний досвід фахівцям і нефаківцям.

Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проекти з метою популяризації кіно мистецтва в широких верствах суспільства, в тому числі і з використанням можливостей преси, телебачення, інтернету.

Здатність поєднувати та направляти творчо-виробничу діяльність постановочної групи, артистів, менеджерів і технічних виконавців як на етапі підготовки проекту, так і в процесі прокату і розповсюдження творчого продукту, вирішувати організаційно-творчі проблеми з метою створення найбільш сприятливих умов для творчо-виробничого процесу.

Здатність ефективно використовувати матеріальні та фінансові ресурси, дотримання режиму їх економії, здійснення контролю за їх використанням в процесі підготовки і реалізації творчих проектів..

3. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Розподіл годин між видами робіт						
	денна форма						
	усього	у тому числі					сам. робота
лекції		семінари	практичні	лабораторні	індивідуальні		
1	2	3	4	5	6	7	8
4 курс / 7 семестр:							
Тема 1. Загальна характеристика вітчизняного кінематографу	16	2					14
Тема 2. Сучасний стан українського кіновиробництва і прокату фільму	14						14
Тема 3 Професія – продюсер. Що головне	14						14
Тема 4 Роль і функціональні задачі продюсера при створенні кінофільму	16	2					14
Тема 5 Роль продюсера в комерційній схемі кінотелевиробництва	16			2			14
Тема 6 Кінопроект. Головні механізми його формування	14						14
Разом	90	4		2			84
4 курс / 8 семестр:							
Тема 7 Управління ризиками в продюсерській діяльності при створенні аудіовізуального контенту	13	2					11
Тема 8.Забезпечення охорони праці при створенні аудіовізуального контенту	13			2			11
Тема 9.Кіномаркетинг - стратегія просування кінопроекту на різних стадіях – від виробництва до показу	11						11
Тема 10.Зарубіжні кінозв'язки та можливості створення спільних кінопроектів	11						11
Тема 11.Авторські права. Дотримання законодавства при створенні та просуванні кінотелепроекту	12						12
Разом	60	2		2			56
УСЬОГО	150	6		4			140

4. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Загальна характеристика вітчизняного кінематографу.

Розуміння і інформованість щодо сучасного кіновиробництва в Україні, його обсяги, виробничі можливості та попит, власні активи та державна підтримка, кількість контентів, які виробляються протягом року.

Основні поняття/ключові слова: Кінематографія, фільми, держава.

Рекомендована література:

1. Госейко Л. Історія українського кінематографу. Київ, КІНО-КОЛО, 2005. 464 с.
2. Зубавіна І. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті. Київ: Інститут проблем сучасного мистецтва, 2007. 296 с.

Тема 2 Сучасний стан українського кіновиробництва і прокату фільму.

Взаємостосунки державних кіностудій з виконавчою владою, державні замовлення та участь у творчих конкурсах за програмою державної підтримки, незалежні студії та їх діяльність. Джерела фінансування.

Кінопрокат – можливості розповсюдження та фінансові збори в прокаті.

Основні поняття/ключові слова: Кіновиробництво, фінансування, розповсюдження.

Рекомендована література:

1. Роднянський О. Виходить продюсер. Київ: Брайт Стар Паблішинг, 2016. 408 с.

Тема 3 Професія – продюсер. Що головне.

Вміння організувати та контролювати час та ціна цього часу в кіно виробничому процесі. Відповідальність кожного учасника знімальної групи.

Основні поняття/ключові слова: Контроль часу, виробничий процес.

Рекомендована література:

1. Роднянський О. Виходить продюсер. Київ: Брайт Стар Паблішинг, 2016. 408 с.

Тема 4 Роль і функціональні задачі продюсера при створенні кінофільму.

Організація виробничого процесу – творчий та технічний департаменти, фінансування, контроль та дотримання реалізації запланованих дій.

Створення ефективних методів в роботі знімальної групи.

Основні поняття/ключові слова: Кінопроцес, фінансування, планування.

Рекомендована література:

1. Маккі Р. Оповідь. Субстанція, структура, стиль та принципи письмової екранізації. Harper Collins, New York. 1997 – ARC Київ, 2021. 516 с.

Тема 5 Роль продюсера в комерційній схемі кінотелевиробництва.

Стратегія та створення умов для досягнення успішного комерційного просування новоствореного кіно та телевізійного контенту.

Основні поняття/ключові слова: Стратегія, контент, продюсер.

Рекомендована література:

1. Роднянський О. Виходить продюсер. Київ: Брайт Стар Паблішинг, 2016. 408 с.

Тема 6 Кінопроект. Головні механізми його формування.

Робота над сценарієм, головний творчий склад проекту, режисерська розробка, підготовчий, знімальний та монтажно-тонувальний періоди.

Основні поняття/ключові слова: Кінопроект, сценарій, періоди.

Рекомендована література:

1. Ілленко Ю. Парадигма кіно. К. Абрис, 1999. 416 с.
2. Вайно М. Сценарна майстерність. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2001. 227 с.

Тема 7. Управління ризиками в продюсерській діяльності при створенні аудіовізуального контенту.

Знімально-постановочний план, дотримання графіків у виробництві.

Форс-мажори та непередбачені ситуації під час виробництва, юридична складова та дотримання чинного законодавства під час професійних ризиків в кіноіндустрії.

Основні поняття/ключові слова: Знімально-постановочний план, законодавство, контент.

Рекомендована література:

1. Маккі Р. Оповідь. Субстанція, структура, стиль та принципи письмової екранізації. Harper Collins, New York. 1997 – ARC Київ, 2021. 516 с.
2. Роднянський О. Виходить продюсер. Київ: Брайт Стар Паблішинг, 2016. 408 с.

Тема 8. Забезпечення охорони праці при створенні аудіовізуального контенту.

Дотримання правил техніки безпеки на знімальному майданчику, угоди з виконавцями та учасниками кінопроекту. Страхування проекту та виконавців.

Основні поняття/ключові слова: Угоди, техніка безпеки, страхування.

Рекомендована література:

1. Роднянський О. Виходить продюсер. Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. 408 с.

Тема 9. Кіномаркетинг - стратегія просування кінопроекту на різних стадіях – від виробництва до показу.

Стратегія популяризації та привертання уваги до майбутнього кінофільму на стадії його створення – ТВ репортажі зі зйомок, інтерв'ю з творцями, рекламні ролики фільму, статті в ЗМІ про цей проект, допрем'єрні покази.

Основні поняття/ключові слова: Стратегія, реклама, популяризація.

Рекомендована література:

1. Роднянський О. Виходить продюсер. Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. 408 с.
2. Федеріко Фелліні. Зробити фільм. Мистецтво, 1984. 282 с.

Тема 10. Зарубіжні кінозв'язки та можливості створення спільних кінопроектів.

Участь в кінофестивалях, закордонні прем'єри та презентації, участь у конференціях та кінофорумах, відвідування кіностудій в інших країнах, створення нових професійних контактів.

Основні поняття/ключові слова: Кінофестивалі, презентації, контакти.

Рекомендована література:

1. Маккі Р. Оповідь. Субстанція, структура, стиль та принципи письмової екранізації. Harper Collins, New York. 1997 – ARC Київ, 2021. 516 с.
2. Ілленко Ю. Парадигма кіно. К. Абрис, 1999. 416 с.

Тема 11. Авторські права. Дотримання законодавства при створенні та просуванні кінотелепроекту.

Залучення високопрофесійних юристів для створення необхідного пакету документів для подальшого просування та популяризації новоствореного кіноконтенту.

Основні поняття/ключові слова: Інтелектуальна власність, авторське право.

Рекомендована література: Про авторське право і суміжні права – всі документи Верховної Ради України.

5. Методи навчання

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання:

1. Загальнонаукові та аналітичні.
2. Практико-орієнтовані.
3. Інтерактивні та комунікативні методи.
4. Дослідницькі.

6. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання

Тема	Завдання	Форма подання	Максимальна кількість балів
Тема 1. Загальна характеристика вітчизняного кінематографу	Перегляд фільмів: «Тіні забутих предків», «Голод 33». Підготувати есе після перегляду з характеристикою твору та власними враженнями і оцінкою побаченого.	письмова	14
Тема 2. Сучасний стан українського кіновиробництва і прокату фільму	Перегляд фільму «Таємний щоденник Симона Петлюри». Підготувати есе після перегляду з характеристикою твору та власними враженнями і оцінкою побаченого. Підготувати відповіді на питання до семінару.	письмова	14
Тема 3 Професія – продюсер. Що головне	Підготувати реферат за темою «Продюсер як суб'єкт творчості у сфері сценічного мистецтва»	письмова	14
Тема 4 Роль і функціональні задачі продюсера при створенні кінофільму	Перегляд фільму «1917». Підготувати есе після перегляду з аналізом функціональних дій продюсера в складно-постановочному художньому проекті.	письмова	14
Тема 5 Роль продюсера в комерційній схемі кінотелевиробництва	Перегляд фільму «Трикутник смутку». Підготувати есе після перегляду з аналізом контенту міжнародної копродукції. Підготувати питання до обговорення.	письмова	14
Тема 6 Кінопроект. Головні механізми його формування	Перегляд фільму «Хрещений батько» Підготувати есе після перегляду з характеристикою твору та аналізом головних складових створення. Питання до обговорення.	письмова	14
Тема 7 Управління ризиками в продюсерській діяльності при створенні	Задіяння непрофесійних акторів та ризики при виконанні небезпечних сцен каскадерами. Підготувати питання на прикладі фільму «Голод 33».	письмова	17

аудіовізуального контенту			
Тема 8. Забезпечення охорони праці при створенні аудіовізуального контенту	Підготувати питання за темою до семінару.	письмова	14
Тема 9. Кіномаркетинг - стратегія просування кінопроєкту на різних стадіях – від виробництва до показу	Есе за темою «Ваші дії в стратегії просування кінопроєкту?».	письмова	17
Тема 10. Зарубіжні кінозв'язки та можливості створення спільних кінопроєктів	Підготувати реферат за темою «Копродукція, спільна діяльність з кінематографістами інших країн»	письмова	18
Тема 11. Авторські права. Дотримання законодавства при створенні та просуванні кінотелепроєкту	Підготувати реферат за темою «Законодавство України щодо авторського права: основні аспекти та нормативні документи що реалізують захист прав»	письмова	18

Критерії оцінювання самостійної роботи:

4 курс / 7 семестр:

Критерії оцінювання	Кількість балів
Здобувач продемонстрував високий рівень розуміння теми та вправно застосував теоретичні знання на практиці. Завдання виконано всебічно, з глибоким аналізом. Усі аспекти завдання розкриті на високому рівні, при цьому зберігається гнучкість і здатність до самостійного мислення. Враховано всі вимоги до форми і змісту роботи.	10-14
Здобувач продемонстрував хороші знання теми і вдало застосовує їх при виконанні завдання. Робота виконана в основному правильно, з невеликими помилками або неточностями. Аргументація і аналіз достатньо чіткі, хоча інколи їм не вистачає глибини.	7-9
Здобувач розуміє основні концепції, але завдання виконано поверхнево. Є очевидні помилки в застосуванні теоретичних знань, а також деякі проблеми з аргументацією та аналізом.	3-6
Здобувач не продемонстрував достатнього розуміння теми і не зміг адекватно застосувати теоретичні знання на практиці. Завдання виконано з суттєвими помилками, які значно впливають на якість роботи. Опис та аналіз матеріалу є поверхневими або неадекватними, а висновки не обґрунтовані.	0-2

4 курс / 8 семестр:

Критерії оцінювання	Кількість балів
Здобувач продемонстрував високий рівень розуміння теми та вправно застосував теоретичні знання на практиці. Завдання виконано всебічно, з глибоким аналізом. Усі аспекти завдання розкриті на високому рівні, при цьому зберігається гнучкість і здатність до самостійного мислення.	13-18

Враховано всі вимоги до форми і змісту роботи.	
Здобувач продемонстрував хороші знання теми і вдало застосовує їх при виконанні завдання. Робота виконана в основному правильно, з невеликими помилками або неточностями. Аргументація і аналіз достатньо чіткі, хоча інколи їм не вистачає глибини.	8-12
Здобувач розуміє основні концепції, але завдання виконано поверхнево. Є очевидні помилки в застосуванні теоретичних знань, а також деякі проблеми з аргументацією та аналізом.	3-7
Здобувач не продемонстрував достатнього розуміння теми і не зміг адекватно застосувати теоретичні знання на практиці. Завдання виконано з суттєвими помилками, які значно впливають на якість роботи. Опис та аналіз матеріалу є поверхневими або неадекватними, а висновки не обґрунтовані.	0-2

(Критерії оцінювання виконання завдань для самостійної роботи реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах).

7. Форми проведення контролю та критерії оцінювання

Поточний контроль: практичні завдання.

Критерії оцінювання при поточному контролі:

Критерії оцінювання	Кількість балів
Здобувач продемонстрував високий рівень розуміння теми та вправно застосовував теоретичні знання на практиці. Завдання виконано всебічно, з глибоким аналізом. Усі аспекти завдання розкриті на високому рівні, при цьому зберігається гнучкість і здатність до самостійного мислення. Враховано всі вимоги до форми і змісту роботи.	12-16
Здобувач демонструє хороші знання теми і вдало застосовує їх при виконанні завдання. Робота виконана в основному правильно, з невеликими помилками або неточностями. Аргументація і аналіз достатньо чіткі, хоча інколи їм не вистачає глибини.	9-11
Здобувач розуміє основні концепції, але завдання виконано поверхнево. Є очевидні помилки в застосуванні теоретичних знань, а також деякі проблеми з аргументацією та аналізом.	5-9
Здобувач не продемонстрував достатнього розуміння теми і не зміг адекватно застосувати теоретичні знання на практиці. Завдання виконано з суттєвими помилками, які значно впливають на якість роботи. Опис та аналіз матеріалу є поверхневими або неадекватними, а висновки не обґрунтовані.	2-4

Підсумковий (семестровий) контроль: залік.

8. Розподіл балів, які отримують студенти

4 курс / 7 семестр:

За результатами поточного контролю та самостійна роботи						Сума балів
Т 1	Т 2	Т 3	Т 4	Т 5	Т 6	
14	14	14	14	30	14	100

4 курс / 8 семестр:

За результатами поточного контролю та самостійна роботи					Сума балів
Т 1	Т 2	Т 3	Т 4	Т 5	
17	30	17	18	18	100

Шкала відповідності оцінок

Оцінка за стобальною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	Значення оцінки	Рівень компетентності
90 – 100	A	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками	Високий (творчий)
82 – 89	B	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок	Достатній (конструктивно-варіативний)
74 – 81	C	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок	
64 – 73	D	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності	Середній (репродуктивний)
60 – 63	E	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)	
35 – 59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання	Низький (рецептивно-продуктивний)
0 – 34	F	Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни	

9. Рекомендована література

Основна:

1. Вайно М. Сценарна майстерність. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2001. 227 с.
2. Госейко Л. Історія українського кінематографу. Київ, КІНО-КОЛО, 2005. 464 с.
3. Зубавіна І. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті. Київ: Інститут проблем сучасного мистецтва, 2007. 296 с.
4. Ілленко Ю. Парадигма кіно. К. Абрис, 1999. 416 с.
5. Маккі Р. Оповідь. Субстанція, структура, стиль та принципи письмової екранізації. Harper Collins, New York. 1997 – ARC Київ, 2021. 516 с.
6. Про авторське право і суміжні права – всі документи Верховної Ради України.
7. Роднянський О. Виходить продюсер. Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. 408 с.
8. Федеріко Фелліні. Зробити фільм. Мистецтво, 1984. 282 с.

Додаткова:

1. Берест Б. Історія українського кіно. Нью-Йорк, 1962. 211 с.
2. Брюховецька Л. І. Приховані фільми. Українське кіно 1990-х. Київ : АртЕк, 2003.

3. Годованець О. Український Голівуд // Главред. URL: <http://glavred.info/archive/2008/04/29/132002-8.html>
4. Ілляшенко В. Історія українського кіномистецтва. Київ : ВІК, 2004. 412 с.
5. Олександр Довженко: Маловідомі сторінки / упоряд. В.Н. Миславський. Харків : Дім Реклами, 2015. 260 с.