

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

Чхатарашвілі
Інга Чхатарашвілі-Петраш
« 24 » *вересня* 2025 рік

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
КІНОТЕЛЕПРОЦЕС І ПРОДЮСЕРСТВО**

(назва навчальної дисципліни)

рівень вищої освіти Другий (магістерський)

(перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньо-науковий, освітньо-творчий))

спеціальність 026 Сценічне мистецтво

(шифр і назва спеціальності)

освітня програма Продюсерство сценічного мистецтва

(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 13.09.2025 № 2
Завідувач кафедри О.І. Безгін
(підпис)

РПНД погоджено з гарантом освітньо-професійної програми

Кандидат мистецтвознавства,
старший викладач С. С. Васильєв
(підпис)

13.09.2025 № 2

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)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Форма навчання
	заочна
Характеристика навчальної дисципліни	<i>Вибіркова</i>
Курс	2
Семестр	3
Кількість кредитів	6
Загальний обсяг годин	180
Розподіл годин за видами аудиторних занять та самостійної роботи	Лекційні
	Семінарські
	4
	Практичні
	8
	Індивідуальні
	Лабораторні
	Самостійна робота
	168
	залик
Вид підсумкового контролю	<i>залик</i>

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Робочу програму навчальної дисципліни «Кінотелепроцес і продюсерство» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти «Продюсерство сценічного мистецтва» 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 теле 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.

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 та телевізійних компаній;

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

Очікувані результати навчання (РН) за дисципліною:

- ПР09. Обирати та аналізувати художній твір для показу та демонстрації.
- ПР10. Вміти оцінювати досягнення художньої культури в історичному контексті, здійснювати аргументований критичний аналіз творів аудіовізуального мистецтва.
- ПР11. Вміти орієнтуватися в напрямках та концепціях художнього життя, у розвитку аудіовізуального мистецтва, осмислювати тенденції сучасних культурно-мистецьких процесів.
- ПР16. Застосовувати розуміння природи художнього синтезу в ефективній діяльності управління при створенні аудіовізуального твору.
- ПР17. Брати участь у розробці й реалізації просвітницьких проектів, спрямованих на популяризацію історичних досягнень українського й світового аудіовізуального мистецтва, пропагувати високохудожні витвори аудіовізуального мистецтва.
- ПР24. Вміння результативно використовувати всі можливі сучасні засоби управління при втіленні в життя творчого проекту.
- ПР25. Вміти визначати стратегію і тактику організаційно-фінансового забезпечення суб'єктів господарювання в сфері аудіовізуального мистецтва.
- ПР31. Вміння використовувати маркетингові стратегії в просуванні творчого проекту аудіовізуального мистецтва.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Розподіл годин між видами робіт						
	заочна форма						
	усього	у тому числі					
		лекції	семінари	практичні	лабораторні	індивідуальні	сам. робота
1	2	3	4	5	6	7	8
2 курс / 3 семестр:							
Тема 1. Організація календарно-постановочного плану для кіно та теле проектів: знімальна група, виробничі показники, важливість врахування всіх видаткових статей, генеральний кошторис, контроль роботи.	18		2				16
Тема 2. Сучасний стан українського кінематографу та телебачення.	14						14
Тема 3. Професія – продюсер та кінорежисер. Що головне.	18			2			16
Тема 4. Роль і функціональні задачі продюсера та режисера при створенні контенту.	16						16
Тема 5. Комерційна схема кінотелевиробництва.	18			2			16
Тема 6. Кінотеле проект. Головні механізми його формування	14						14
Тема 7. Управління ризиками в продюсерській діяльності при створенні аудіовізуального контенту.	18		2				16
Тема 8. Забезпечення охорони праці при створенні аудіовізуального контенту	14						14
Тема 9. Маркетинг - стратегія просування контенту на різних стадіях – від виробництва до показу.	18			2			16
Тема 10. Зарубіжні професійні зв'язки та можливості створення спільних кіно теле проектів.	14						14
Тема 11. Авторські права. Дотримання законодавства при створенні та просуванні кінотелепроєкту.	18			2			16
Разом	180		4	8			168

4. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Організація виробничого плану для кінопроєкту: підбір знімальної групи, виробничі показники, ген. кошторис, важливість врахування всіх видаткових статей в підготовчому періоді, контроль роботи.

Розуміння і інформованість щодо сучасного кіновиробництва та теле контенту в Україні, його обсяги, виробничі можливості та попит, власні активи та державна підтримка, контроль процесу.

Основні поняття/ключові слова: Кінематографія, фільми, теле контент, контроль.

Рекомендована література:

1. Зубавіна І. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті. Київ: Інститут проблем сучасного мистецтва, 2007. 296 с.
2. Роднянський О. Виходить продюсер. Київ: Брайт Стар Паблішинг, 2016. 408 с.

Тема 2. Сучасний стан українського кіновиробництва і телебачення.

Взаємостосунки державних кіностудій та ТВ каналів 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.

Телевізійна трансляція та створення власних ТВ контентів.

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

Рекомендована література:

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

Тема 3. Професія – продюсер та режисер. Що головне:

Вміння організовувати та контролювати час та його ціна в кіно - телевиробничому 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 аудіовізуального контенту:

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:

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

Висоцька Т. Увага. Ти в ефірі. Вид. Yakaboo Publishing, 2025.152 с.

1.

Тема 5 Роль продюсера в комерційній схемі кіно теле виробництва:

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. Рекомендована література: 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 профільні зв'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 кінотелепроєкту

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:

1. 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 практичної роботи та критерії оцінювання

Тема	Завдання	Форма подання	Максимальна кількість балів
Тема 1. Організація вироб. плану для кінопроєкту: знімальна група, ген.кошторис, важливість врахування всіх видаткових статей, контроль роботи.	Перегляд фільмів: «Нескорений», «Голод 33». Підготувати есе після перегляду з характеристикою підбор знімальної групи, кошторису, важливості врахування всіх видаткових статей, контроль роботи.	письмова	5
Тема 2. Сучасний стан українського кіновиробництва для прокату та телебачення.	Перегляд фільму «Тасмний щоденник Симона Петлюри» - кінопрокатний (1 серія-122хв.) та телевізійний варіант (4серії). Підготувати есе після перегляду з характеристикою твору та власними враженнями і оцінкою побаченого.	письмова	5
Тема 3. Професія – продюсер. Що головне	Підготувати реферат за темою «Продюсер як суб'єкт творчості у сфері кіномистецтва»	письмова	5
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 проєкті.	письмова	5
Тема 5. Роль продюсера в	Перегляд фільму «Трикутник смутку». Підготувати есе після	письмова	5

комерційній схемі кінотелевиробництва	перегляду з аналізом контенту міжнародної копродукції. Підготувати питання до обговорення.		
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	5
Тема 7. Управління ризиками в продюсерській діяльності при створенні аудіовізуального контенту	Задіяння непрофесійних акторів та ризики при виконанні небезпечних сцен каскадерами. Підготувати питання на прикладі фільму «Голод 33», «Залізна сотня».	письмова	5
Тема 8. Забезпечення охорони праці при створенні аудіовізуального контенту	Підготувати питання за темою до семінару.	письмова	5
Тема 9. Кіномаркетинг - стратегія просування кінопроекту на різних стадіях – від виробництва до показу	Есе за темою «Ваші дії в стратегії просування кінопроекту та телевізійного шоу».	письмова	5
Тема 10. Зарубіжні кінозв'язки та можливості створення спільних кінопроектів	Підготувати реферат за темою «Копродукція, спільна діяльність з кінематографістами інших країн»	письмова	5
Тема 11. Авторські права. Дотримання законодавства при створенні та просуванні кінотелепроекту	Підготувати реферат за темою «Законодавство України щодо авторського права: основні аспекти та нормативні документи що реалізують захист прав»	письмова	5

Критерії оцінювання самостійної роботи:

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.	5
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.	4
Здобувач розуміє основні концепції, але завдання виконано поверхнево. Є очевидні помилки в застосуванні теоретичних знань, а також деякі проблеми з аргументацією та аналізом.	3

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
--	----------

(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: семінарські та практичні завдання.

Критерії оцінювання при поточному контролі:

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.	6-7,5
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.	5-6,9
Здобувач розуміє основні концепції, але завдання виконано поверхнево. Є очевидні помилки в застосуванні теоретичних знань, а також деякі проблеми з аргументацією та аналізом.	3-4,9
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.	0-2,9

Підсумковий (семестровий) контроль: залік.

8. Розподіл балів, які отримують студенти

2 курс / 3 семестр:

За результатами поточного контролю та самостійна роботи											Сума балів
Т 1	Т 2	Т 3	Т 4	Т 5	Т 6	Т 7	Т 8	Т 9	Т 10	Т 11	
12,5	5	12,5	5	12,5	5	12,5	5	12,5	5	12,5	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 Галівуд // 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.
6. Висоцька Т. Увага. Ти в ефірі. Вид. Yakaboo Publishing, 2025. 152 с.

