

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кастинг-менеджмент в кіно

Статус дисципліни – вільного вибору здобувача вищої освіти.

Викладачі кафедри сценічного мистецтва: Коленко А.В. завідувач кафедри сценічного мистецтва, канд. пед. наук, доцент; гостьові професори: Самойленко А.В., Дерев'янко С.П.

Рекомендовано – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити) теоретичною базою вивчення дисципліни є попередні навчальні дисципліни: українська мова та література.

1. Анотація курсу:

Обсяг: загальна кількість годин – 180, з них: лекції – 12 год., практичні/ семінарські – 24 год., самостійна робота – 144 год.; кількість кредитів ЄКТС – 6.

Мета курсу – набуття системних практичних і теоретичних знань для оволодіння новим видом професійної діяльності в сфері менеджменту акторів з формуванням або вдосконаленням акторських компетенцій.

Результати навчання дисципліни:

знати: теорію і практику кастингу; специфіку міжнародних кастингів; правові аспекти роботи актора в кіноіндустрії; функції і цілі акторського менеджера; стратегію створення акторських матеріалів та етапи розвитку кар'єри актора кіно; інструменти бізнесу для менеджера кіноактора: SWOT-аналіз, LinkedIn, діловий етикет; кіномаркетинг і стратегія акторської кар'єри; форматні відмінності і тенденції: повний метр, серіали: ефірні, платформні, веб; Актор як кінопродукт. Життєвий цикл продукту. УДТ, Позиціонування. «Портфель товарів»; медійна, пабліситі і акторський PR; актор як ньосмейкер; функції і цілі акторського агента, аналіз статистики та фінансових показників;

вміти: створити професійне акторське портфоліо і шоуріл; оцінити візуальну якість репрезентації актора у фільмах, серіалах, веб-серіалах; систематизувати інформацію, аналіз поточного етапу актора в кар'єрі, формування цілей і задач для менеджера;

здатен продемонструвати: роботу з платформами і сайтами які просувають акторів; практикум кастингу; комунікаційний супровід кіноактора: розклад, управління матеріалами, навігація по заходам; агентську роботу і роботу з агентами; тактику і стратегію ведення переговорів;

володіти навичками: моніторингу і класифікації акторського ринку; комерційного використання образу кіноактора; складання контракту і умов співпраці; формування досьє, брифінгу і оцінки результатів; підвищення професійного рівня актора через вибір ролей, посилення адміністративного ресурсу, вихід на новий ринок, «Стар кволіті». PR-образ актора, рг-легенда. Особистий бренд. Кобрендинг; роботи з відмовами і запереченнями, пакетні продажі;

самостійно вирішувати: підготовка акторів до кастингів і до кінопроб; вибудовування балансу інтересів актора, агента, кастинг-директора і продюсера, погашення конфліктів; моніторинг ринку кіно і точки пошуку унікальних проектів для кіноактора (пітчінг, кінофестивалі, поточні новини, нетворкінг); медіапланування - участь актора в публічних заходах, церемоніях і громадських акціях; взаємодія з PR-службами проектів і продакшн-компаній, із засобами масової інформації.

Зміст дисципліни: Тема 1. Теорію і практику кастингу. Тема 2. Правові аспекти роботи актора в кіноіндустрії. Тема 3. Стратегія створення акторських матеріалів та етапи розвитку кар'єри актора кіно. Тема 4. Професійне акторське портфоліо і шоуріл. Тема 5. Підвищення професійного рівня актора через вибір ролей. Тема 6. PR-образ актора, рг-легенда. Особистий бренд. Кобрендинг. Тема 7. моніторинг ринку кіно і точки пошуку унікальних проектів для кіноактора (пітчінг, кінофестивалі, поточні новини, нетворкінг).

Форма підсумкового контролю: залік.

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, а саме: презентації, есе, відеороботи, практичні вправи, теоретичні завдання, тести, питання для поточного/тематичного /підсумкового контроль - публічний показ відеоробіт.

Мова навчання: українська.

2. Оцінювання:

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти

Поточне оцінювання та самостійна робота							МК	Сума
T1	T2	T3	T4	T5	Відеоробота	T6	T7	
8	14	10	7	11	15	9	4	22

Розподіл балів з дисципліни

Види робіт, що оцінюються в балах	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	Усього
Виступ на семінарі/виконання і/або захист практичної роботи	6	7	7	7	7	7	4	45
Теоретичні вправи, завдання, тести	-	4	-	-	4	2	-	10
Відеоробота	-	-	15			-	-	15
Поточний/тематичний контроль	2	3	3					8
Модульний контроль	22							22
Всього з дисципліни								100

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

Оцінка за національною шкалою для екзамену, КП, КР, /заліку/	Оцінка в балах	Оцінка за шкалою ECTS	Пояснення
Відмінно/ зараховано	90-100	A	Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
Добре/ зараховано	82-89	B	Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)
	74-81	C	Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
Задовільно/ зараховано	64-73	D	Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
	60-63	E	Достатньо (виконання відповідає мінімальним критеріям)
Незадовільно/ незараховано	35-59	FX	Незадовільно (з можливістю повторного складання)
	0-34	F	Незадовільно (з обов'язковим повторним вивченням дисципліни)

3. Політика курсу:

3.1 Обов'язкове дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти, а саме:

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни;
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

3.2 Не допускається визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

3.3 Отримання мінімальної оцінки з дисципліни можливе за умови виконання практичних відеоробіт робіт в повному обсязі і складені всі види контролю за кожною темою.

3.4 В разі несвоєчасного виконання робіт оцінка зменшується до того рівня, який вирішує викладач навчальної дисципліни.

3.5 Перенесення терміну здачі робіт/перездача:

- з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність) можлива, без поважних причин оцінюється балом F за шкалою ECTS.

3.6 Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані самостійно.

3.7 Оскарження оцінювання:

- подача заяви на ім'я декана факультету культурних і креативних індустрій;
- створюється апеляційна комісія у складі фахівців університету, кафедри сценічного мистецтва та залучених зовнішніх фахівців.

COURSE SYLLABUS

(name of the course)

Course status - free choice of students.

Instructor (s) _____ : _____
(name of the department in full) (name, initials, position)

Recommended first (bachelor)/ second (master)/ degree of higher education Required training components (prerequisites)

1. Course description

Scope: total number of hours – __, including: lectures – __hours, laboratory/ practical/ seminar – __hours, independent work – __hours; number of ECTS credits – __.

Course objectives – mastering competencies/abilities

Learning outcomes of the course:

know:....;
be
able:....;
able to demonstrate:....;
have the skills:....;
solve independently: ...

Course content: Topic 1. (name). Topic 2. (name) etc. (list of topics of the course).

Form of final control: credit.

Tools for diagnosing learning success: individual tasks, namely: presentations, essays, calculation works, exercises, tasks, tests, etc., questions for current/thematic/final control.

Language of instruction:

2. Assessment

Distribution of points received by applicants for higher education

example

Ongoing assessment and independent work								MC	Total
T1	T2	T3	T4	T5	Presentations	T6	T7		
8	14	10	7	11	15	9	4	22	100

Distribution of points in the course

example

Activities evaluated in points	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	Total
Speech at the seminar/execution and/or presentation of laboratory work, etc.	6	7	7	7	7	7	4	45
Graphic works	-	4	-	-	4	2	-	10
Presentations/essays/exercises, etc.	-	-	15			-	-	15
Ongoing/thematic control	2	3	3					8
Modular control	22							22
Total in the course								100

Compliance with the scales for assessing the quality of learning material

Score on the national scale	Points	Assessment on the ECTS scale	Definition
excellent / passed	90-100	A	Excellent (outstanding performance without errors)
good / passed	82-89	B	Very good (above the average standard but with minor errors)
	74-81	C	Good (generally sound work with some errors)
satisfactory / passed	64-73	D	Satisfactory (fair but with significant shortcomings)
	60-63	E	Fair (performance meets the minimum criteria)
unsatisfactory / failed	35-59	FX	Fail (some more work required before the credit can be awarded)
	0-34	F	Fail (considerable further work is required)

3. Course policy:

3.1 Mandatory observance of academic integrity by higher education students, namely:

- independent performance of all activities, tasks, forms of control provided by the working program of this course;
- references to the sources of information if ideas, developments, statements, information are used;
- compliance with the legislation on copyright and related rights;
- providing reliable information about the results of their own educational (scientific, creative) activities, used research methods and sources of information.

3.2 Recognition of learning outcomes obtained in non-formal education is allowed.

3.3 To obtain a positive grade in the course, it is necessary to obtain the minimum number of points for each type of work, which is evaluated in points.

3.4 In case of late execution of works...

3.5 Postponement of delivery/retaking:

- for good reasons (sick leave, academic mobility, etc.)...
- without good reason is considered...

3.6 When plagiarism is detected...

3.7 Missed classes...

3.8 Assessment

appeal... 3.9