Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний педагогічний університет
Імені Володимира Гнатюка

Кафедра образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання

"**ЗАТВЕРДЖУЮ**"
Завідувач кафедрою
_____ М.Й.Маркович
"25" серпня 2025 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗВУК ТА МУЗИКА У АВМ

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Галузь знань 02 Культура і мистецтво
(шифр і назва галузі знань)

Спеціальність 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
(код і найменування спеціальності)

Освітня програма Фотомистецтво та візуальні практики
(найменування освітньої програми)

Мова навчання українська

2025 – 2026 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Звук та музика у АВМ» для студентів освітньої програми «Фотомистецтво та візуальні практики» спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво галузі знань 02 Культура і мистецтво.

Розробники:
Ю. С. Гладкий – асистент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Робочу програму затверджено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання

Протокол № 1 від “25” серпня 2025 року

Завідувач кафедрою образотворчого
мистецтва, дизайну та методики їх навчання _____ Марія МАРКОВИЧ

1. Опис навчальної дисципліни

1	Освітня програма	Фотомистецтво та візуальні практики
2	Спеціальність	021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
3	Галузь знань	02 Культура і мистецтво
4	Ступінь вищої освіти	Перший (бакалаврський)
5	Статус дисципліни	Обов’язкова
6	Мова навчання	Українська
7	Курс	4
8	Семестр	7
9	Кількість змістових модулів	2
10	Форма підсумкового контролю	залік
11	ІНДЗ	-
11	Обсяг дисципліни в кредитах ECTS	3
12	Загальна кількість годин	90
13	Аудиторні заняття (год.)	30
14	Лекції (год.)	10
15	Лабораторні заняття (год.)	20
16	Самостійна робота студента (год.)	60

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить 33 % до 67 %.

2. Мета навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Звук та музика у АВМ» є формування у здобувачів системних знань про звук і музику як складові аудіовізуальної мови та їх роль у побудові цілісного аудіовізуального твору. Дисципліна спрямована на розвиток умінь і практичних навичок роботи з аудіальним рядом у взаємодії із зображенням та монтажною структурою екранної форми. Особлива увага приділяється розумінню драматургічних функцій звуку і музики, принципів формування звукової концепції та організації звукового простору. Вивчення курсу забезпечує здобуття базових уявлень про технологічні засади запису, монтажу та обробки аудіального матеріалу. Дисципліна орієнтована на усвідомлення аудіовізуального твору як цілісної художньо-виразної системи, у якій звук і музика є активними складовими формування змісту аудіовізуального твору.

Основними **завданнями** вивчення курсу є:

- ознайомити зі специфікою звуку і музики як складових аудіовізуальної мови та засобів екранної виразності;
- сформувати розуміння ролі аудіального ряду у побудові екранної драматургії та монтажної логіки твору;
- навчити аналізувати взаємодію звуку, музики і зображення у структурі аудіовізуального твору;

- сформувати уявлення про принципи розроблення звукової концепції у межах творчого задуму;
- ознайомити з загальними засадами організації запису аудіального матеріалу та підготовки його до монтажу;
- навчити застосовувати принципи монтажу аудіоматеріалу, формування звукового простору та інтеграції музичного супроводу;
- розвинути здатність до цілісного формування звукового рішення аудіовізуального твору на етапі зведення та фінальної підготовки.

3. Компетентності та результати навчання

Під час вивчення навчальної дисципліни «Відео-арт» передбачено формування у здобувачів вищої освіти таких *компетентностей*:

загальних:

- ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності;
- ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
- ЗК 9. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

фахових:

- ФК 3. Здатність спостерігати, відбирати, розрізняти, типологічно доцільно компонувати, цілеспрямовано формувати і використовувати інформаційний, виразний, образний рівні аудіовізуального твору;
- ФК 4. Усвідомлення художньо-естетичної природи аудіовізуального мистецтва;
- ФК 6. Здатність здійснювати професійну діяльність із застосуванням сучасних досягнень теорії та методології аудіовізуального мистецтва та виробництва з урахуванням широкого спектру міждисциплінарних зв’язків;
- ФК 7. Здатність інтерпретувати художній образ аудіовізуальними засобами;
- ФК 10. Здатність здійснювати редакторсько-сценарну / продюсерську діяльність в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва;
- ФК 11. Здатність використовувати засоби масової інформації для просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень аудіовізуальної культури;

ОК забезпечує досягнення здобувачами таких *результатів навчання*:

- ПРН 1. Володіти методами та прийомами редакторсько-сценарної/ продюсерської творчо-виробничої діяльності при створенні (виробництві) аудіовізуальних творів;
- ПРН 2. Володіти методами та навичками роботи з монтажною технікою та програмним забезпеченням;
- ПРН 5. Генерувати нові ідеї для втілення їх в аудіовізуальному творі;
- ПРН 6. Створювати драматургійну концепцію та сценарій аудіовізуальних творів різних видів, жанрів, стилів;
- ПРН 8. Забезпечувати підготовчий, виробничий та пост-виробничий етапи створення (виробництва) аудіовізуальних творів різних видів, жанрів, стилів;

4. Програма навчальної дисципліни

4.1. Зміст навчальної дисципліни

ЗМ 1. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗВУКОВОГО РІШЕННЯ.

Тема № 1. Звук і музика як складові аудіовізуальної мови.

Поняття звуку і музики в системі аудіовізуальної мови та їх місце у формуванні наративної та емоційної структури аудіовізуального твору. Звук і музика

як рівноправні компоненти екранного висловлювання, що взаємодіють із зображенням у межах монтажної організації сцени, епізоду та цілого твору.

Роль мовлення, шумів, музики і тиші у створенні звукового образу, акустичного простору, темпоритму і драматургічних акцентів. Принципи синхронної та асинхронної взаємодії звуку і зображення, формування звукової перспективи та атмосфери, узгодження звукових шарів у монтажній структурі аудіовізуального твору.

Тема № 2. Аудіальний ряд у побудові екранної драматургії.

Аудіальний ряд як системи звукових компонентів, що організовують драматургічний розвиток аудіовізуального твору у взаємодії із зображенням і монтажною структурою. Роль мовлення, шумів, музики, пауз і тиші у формуванні емоційної взаємодії з глядачем за допомогою драматургії твору (включаючи технічні нюанси).

Функції звуку у побудові ритму та темпоритму сцени, створенні атмосфери, підкресленні причинно-наслідкових зв’язків, моделюванні внутрішнього стану персонажа та керуванні глядацькою увагою.

Принципи драматургічного використання звукових мотивів і повторів, контрастів і нашарувань, синхронних і асинхронних зв’язків із зображенням; логіка звукових переходів, звукові «містки» та роль акустичного простору у забезпеченні цілісності аудіовізуального твору.

Тема № 3. Звукова концепція та її місце у творчому задумі.

Поняття звукової концепції як складової творчого задуму аудіовізуального твору та як основи для формування цілісного звукового рішення у взаємодії із зображенням і монтажною структурою. Місце звукової концепції у визначенні жанрового тону, атмосфери, смислових акцентів, темпоритму та драматургічної логіки оповіді.

Принципи узгодження звукової і візуальної образності, вибір домінантного звукового шару, співвідношення мовлення, шумів, музики і тиші, формування системи звукових мотивів, контрастів і повторів. Зв’язок звукової концепції з побудовою акустичного простору, характером переходів між сценами, ритмічною організацією епізодів, а також з авторською позицією і загальною емоційною траєкторією аудіовізуального твору.

Тема № 4. Технологічні засади запису аудіоматеріалу.

Загальні засади організації запису звуку на підготовчому і виробничому етапах, узгодження звукових завдань із візуальним рядом, просторовими умовами та драматургічними акцентами сцени.

Види складових аудіального ряду, принципи забезпечення розбірливості мовлення, виразності шумового середовища і контроль динаміки; співвідношення синхронного звуку та додаткових записів для подальшого монтажу. Базові вимоги до якості запису, стабільності звукового сигналу і підготовки матеріалу до систематизації та подальшого використання у монтажі аудіовізуального твору.

ЗМ 2. ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ АУДІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ.

Тема № 5. Монтаж аудіоматеріалу в структурі екранного твору.

Поняття монтажу аудіоматеріалу як процесу організації звукових компонентів у цілісну систему, що забезпечує смислову, ритмічну та емоційну узгодженість аудіального ряду із зображенням. Принципи відбору, впорядкування і поєднання мовлення, шумів, музики та тиші відповідно до драматургічної логіки сцени й епізоду. Побудова темпоритму і звукових акцентів у монтажній структурі.

Узгодження синхронного і позакадрового звучання, формування звукових переходів і «містків», робота з контрастами та нашаруваннями для посилення виразності. Забезпечення цілісності звукового простору, зрозумілості подій і послідовності сприйняття екранного твору через монтажну організацію аудіоматеріалу.

Тема № 6. Обробка та формування звукового простору.

Принципи формування акустичної перспективи, просторової логіки та атмосфери сцени через співвідношення мовлення, шумів, музики і тиші, а також через узгодження плановості, глибини і дистанції звучання. Засади обробки аудіального матеріалу з метою забезпечення виразності, чіткості та цілісності звукових шарів.

Баланс і співпідпорядкування елементів аудіального ряду, контроль динаміки, тембрової узгодженості та переходів між епізодами. Роль звукового простору у підтримці драматургії, монтажного темпоритму та емоційної траєкторії аудіовізуального твору.

Тема № 7. Музичний супровід і його інтеграція в монтажну структуру.

Поняття музичного супроводу як складової звукового рішення аудіовізуального твору та його роль у формуванні смислової, емоційної і ритмічної організації екранного матеріалу. Місце музики у взаємодії із зображенням, мовленням і шумовим середовищем, її функції у побудові наративу, атмосфері сцени та акцентуванні драматургічних моментів.

Принципи інтеграції музики у монтажну структуру, узгодження музичних фраз із ритмом кадру і монтажними переходами, співвідношення внутрішньокадрової та позакадрової музики. Роль музичних тем, повторів, контрастів і пауз у забезпеченні цілісності аудіовізуального твору та керуванні глядацьким сприйняттям.

Тема № 8. Зведення і фінальна підготовка аудіовізуального твору.

Поняття зведення як завершального етапу формування звукового рішення аудіовізуального твору та його значення для цілісності сприйняття у взаємодії із зображенням і монтажною структурою. Принципи узгодження рівнів, тембрів і просторових характеристик мовлення, шумів та музики, забезпечення зрозумілості ключових подій і драматургічних акцентів у межах сцени та епізоду.

Баланс звукових шарів, контроль переходів, пауз і тиші, стабільність загального звучання в різних фрагментах. Фінальна підготовка аудіовізуального твору як комплекс дій, спрямованих на забезпечення технічно коректного та художньо узгодженого звучання у завершеній екранній формі.

4.2. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин				
	денна форма				
	усього	у тому числі			
		л	п	лаб	с.р.
1	2	3	4	5	6
ЗМ 1. Основи формування звукового рішення аудіовізуального твору.					
Тема 1. Звук і музика як складові аудіовізуальної мови.	10	1	-	2	7
Тема 2. Аудіальний ряд у побудові екранної драматургії**.**	11	1	-	2	8
Тема 3. Звукова концепція та її місце у творчому задумі.	12	2	-	3	8
Тема 4. Технологічні засади запису аудіо-матеріалу.	11	1	-	3	7
Разом за змістовим модулем 1	***44***	***5***	***-***	***10***	***30***
ЗМ 2. Формування цілісної аудіальної композиції аудіовізуального твору.					
Тема 5. Монтаж аудіоматеріалу в структурі екранного твору.	12	1	-	3	8
Тема 6. Обробка та формування звукового простору.	12	1	-	3	7
Тема 7. Музичний супровід і його інтеграція в монтажну структуру.	11	2	-	2	7
Тема 8. Зведення і фінальна підготовка аудіовізуального твору.	11	1	-	2	8
Разом за змістовим модулем 2	***46***	***5***	***-***	***10***	***30***
Усього годин	**90**	**10**	**-**	**20**	**60**

4.3. Теми лекційних занять

№ з/п	№ теми	Номер та назва теми лекційного заняття	К-сть годин
1	1	1.1. Звук і музика в системі аудіовізуальної комунікації.	1
2	2	2.1. Функції аудіального ряду в екранній драматургії.	1
3	3	3.1. Поняття звукової концепції в аудіовізуальному творі.	1
4	3	3.2. Формування звукової концепції у творчому задумі.	1
5	4	4.1. Основи технології запису аудіального матеріалу.	1
6	5	5.1. Принципи монтажу аудіоматеріалу в екранному творі.	1
7	6	6.1. Формування звукового простору в аудіовізуальному творі.	1
8	7	7.1. Роль музичного супроводу в аудіовізуальній структурі.	1
9	7	7.2. Інтеграція музики в монтажну організацію твору.	1
10	8	8.1. Завершальний етап роботи зі звуком в аудіовізуальному творі.	1
		Всього годин	**10**

4.4. Теми лабораторних занять

№ з/п	№ теми	Номер та назва теми практичного заняття	К-сть годин
1	1	1.1. Аналіз ролі звуку в структурі аудіовізуального фрагмента.	2
2	2	2.1. Формування аудіального ряду в екранній сцені.	2
3	3	3.1. Розробка та обґрунтування звукової концепції аудіовізуального твору.	3
4	4	4.1. Налаштування умов запису аудіального матеріалу.	1
5	4	4.2. Практичний запис аудіального матеріалу для екранного епізоду.	2
6	5	5.1. Структурування та синхронізація аудіоматеріалу в екранному епізоді.	3
7	6	6.1. Формування та корекція звукового простору аудіовізуального твору.	3
8	7	7.1. Відбір музичного матеріалу відповідно до драматургії сцени.	1
9	7	7.2. Інтеграція музичного супроводу в монтажну структуру.	1
10	8	8.1. Зведення звукової складової аудіовізуального твору.	1
11	8	8.2. Фінальна підготовка аудіовізуального твору до презентації.	1
		Всього годин	**20**

4.5. Самостійна робота

№ теми	Вид самостійного завдання	К-сть годин
1	Написання короткого есе на тему «Функції звуку і музики в аудіовізуальній мові».	2
	Перегляд та слуховий аналіз аудіовізуального фрагмента з визначенням ролі діалогів, шумів, атмосфер і музики.	3
	Підготовка письмового висновку щодо впливу звукових елементів на сприйняття екранного образу.	2
2	Письмовий аналіз аудіального ряду в екранній сцені з визначенням темпоритму, пауз і звукових акцентів.	4
	Перегляд та порівняльний аналіз двох сцен з різною організацією звуку в драматургії.	4
3	Аналіз прикладів звукових концепцій в аудіовізуальних творах різних жанрів.	3
	Розробка власної звукової концепції для короткого авторського задуму.	3
	Підготовка письмового обґрунтування вибраних звукових рішень.	2
4	Опрацювання матеріалів для підготовки та організації запису аудіального матеріалу.	2

5	Аналіз типових помилок запису звуку в екранних творах та шляхів їх уникнення.	2
	Підготовка текстового опису умов запису аудіального матеріалу для обраної сцени.	2
	Написання короткого есе на тему «Якість запису як основа подальшої роботи зі звуком».	1
	Аналіз монтажної організації аудіоматеріалу в екранному епізоді.	3
	Самостійне структурування аудіального матеріалу для короткого фрагмента з урахуванням синхрону та переходів.	3
	Підготовка письмового пояснення логіки монтажних рішень.	2
6	Аналіз прикладів звукового простору в екранних сценах різного типу.	4
	Виконання базової обробки аудіоматеріалу з метою узгодження динаміки, панорами та тембру.	3
7	Аналіз ролі музичного супроводу в драматургічній структурі аудіовізуального твору.	2
	Підбір музичного матеріалу до заданого фрагмента з обґрунтуванням стилістики.	3
	Підготовка письмового аналізу інтеграції музики в звукову структуру сцени.	2
8	Опрацювання етапів зведення та фінальної підготовки аудіовізуального твору.	3
	Аналіз типових помилок зведення та способів їх усунення.	3
	Контрольний перегляд і слуховий аналіз зведеного фрагменту.	2
	Всього годин	**60**

5. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

У процесі вивчення дисципліни «Звук та музика у АВМ» використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання:

– поточний перегляд;
– лабораторні завдання;
– виконання самостійних робіт;
– аналіз і обговорення виконаних творчих робіт;
– презентація результатів навчальної та творчої діяльності;
– демонстрування підготовлених аудіоматеріалів і результатів їх опрацювання;
– усне обґрунтування та інтерпретація авторських рішень.

6. Форми контролю

У процесі вивчення дисципліни «Звук та музика у АВМ» використовуються такі форми контролю:

– поточний контроль здійснюється у формі оцінювання результатів навчальної діяльності студентів на лабораторних заняттях та за результатами виконання самостійної роботи;

– підсумковий контроль (залік), який здійснюється шляхом підсумування балів,

отриманих здобувачем освіти за поточний контроль без проведення додаткових контрольних заходів.

7. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання. Політика оцінювання

Критерії оцінювання завдань, виконаних на лабораторних заняттях та під час самостійної роботи:

Відмінно отримують студенти, які повністю та якісно опанували матеріал курсу, продемонстрували високий рівень професійності й творчості у виконанні всіх поставлених завдань; студент послідовно виконав кожен етап роботи, логічно обґрунтував рішення, виявив креативність мислення й уміння застосовувати набуті знання на практиці; помилки в роботі відсутні; можлива додаткова активність – участь у конкурсах, фестивалях, проєктах.

Добре (дуже добре) отримують студенти, які виявили достатньо повні й систематичні знання з дисципліни, якісно та своєчасно виконали всі основні завдання курсу, продемонстрували вміння логічно й аргументовано подавати матеріал та застосовувати основні положення дисципліни на практиці; допускаються окремі неточності або недоопрацювання, що не впливають на загальний рівень виконаної роботи.

Посередньо виставляється за загалом достатній рівень опанування матеріалу, якісне виконання більшості завдань курсу та вміння застосовувати основні положення дисципліни; при цьому робота містить суттєві недоліки, виявляє поверхневу глибину опрацювання, шаблонність подання або недостатньо виражений творчий підхід, що знижує загальний рівень результату.

Задовільно виставляється за виклад студентом матеріалу, що складає менше 50% необхідного обсягу; невміння логічно висловлюватися, письмово сформулювати думку.

Незадовільно (FX): виставляється за фрагментарне опанування матеріалу курсу, поверхневе розуміння змісту дисципліни та неповне виконання поставлених завдань; робота містить істотні помилки, відзначається неохайністю, слабкою аргументацією та відсутністю творчого підходу, а подання матеріалу є неточним або несвоєчасним.

Незадовільно (F) отримують студенти, які не опанували матеріал дисципліни в необхідному мінімальному обсязі, не виконали або неправильно виконали основні завдання курсу.

Перелік завдань з тем лабораторних занять та критерії їх оцінювання

№ теми	К-сть відведених годин	Назва теми лабораторних занять	Вид завдання	Критерії оцінювання	К-сть балів

1	2	Аналіз ролі звуку в структурі аудіовізуального фрагмента.	Виконати письмовий аналіз звукової організації обраного фрагмента з визначенням функцій діалогів, шумів, атмосфер і музики та їх впливу на сприйняття сцени.	Визначено функції основних звукових елементів у фрагменті.	2
				Обґрунтовано взаємодію звуку з екранною дією та емоційним тоном сцени.	2
2	2	Формування аудіального ряду в екранній сцені.	Скласти аудіальний план екранної сцени та описати послідовність звукових подій із урахуванням темпоритму, пауз і звукових акцентів.	Здійснено структурований опис звукових подій та їх послідовності.	2
				Дотримано логіки темпоритму сцени та визначено звукові акценти.	2
3	3	Розробка та обґрунтування звукової концепції аудіовізуального твору.	Розробити звукову концепцію для короткого аудіовізуального задуму та подати її письмове обґрунтування з визначенням домінант, ролі музики, принципів роботи з тишею і звуковим простором.	Визначено звукові домінанти та їх функції в задумі.	2
				Обґрунтовано роль музики, шумів, атмосфер і тиші у концепції.	2
				Продемонстровано логічну цілісність і структурованість подання концепції.	1
4	1	Налаштування умов запису аудіального матеріалу.	Підготувати план організації запису для заданої ситуації з визначенням умов, джерел шуму та способів контролю якості вихідного матеріалу	Визначено ключові умови запису та потенційні джерела небажаних шумів.	2
	2	Практичний запис аудіального матеріалу для екранного епізоду.	Виконати запис необхідних аудіальних елементів для екранного епізоду та оформити протокол запису із зазначенням параметрів і умов виконання.	Дотримано вимог до якості запису та придатності матеріалу для подальшої роботи.	3
5	3	Структурування та синхронізація аудіоматеріалу в екранному епізоді.	Структурувати аудіоматеріал у часовій послідовності екранного епізоду та забезпечити синхронізацію ключових звукових подій із відеорядом.	Здійснено логічне структурування звукових шарів у межах епізоду.	2
				Дотримано коректності синхронізації звукових подій із відеорядом.	1

				Продемонстровано узгодженість переходів і безперервність звукової тканини.	1
6	3	Формування та корекція звукового простору аудіовізуального твору.	Виконати формування звукового простору з використанням корекції тембру, частотного балансу, динаміки та панорами для узгодження звукових шарів.	Продемонстровано цілісність звукового простору та розподіл звукових планів.	1
				Здійснено корекцію частотного балансу та динаміки без помітних викривлень.	2
				Дотримано узгодженості панорами та взаємної чіткості звукових елементів.	1
7		Відбір музичного матеріалу відповідно до драматургії сцени.	Підібрати музичний матеріал до заданої сцени та обґрунтувати відповідність драматургії, темпоритму і емоційній тональності.	Обґрунтовано відповідність музичного матеріалу драматургії та темпоритму сцени.	3
		Інтеграція музичного супроводу в монтажну структуру.	Інтегрувати музичний матеріал у звукову структуру фрагмента з урахуванням балансу з діалогами, шумами та атмосферою.	Дотримано узгодженості музики з іншими звуковими елементами та рівнями.	2
8		Зведення звукової складової аудіовізуального твору.	Виконати зведення фрагмента з досягненням збалансованості рівнів, частотного балансу, динаміки та панорами звукових шарів.	Забезпечено збалансованість рівнів і читабельність основних звукових елементів.	4
		Фінальна підготовка аудіовізуального твору до презентації.	Провести фінальний контроль звукової доріжки та оформити чеклист готовності до презентації із фіксацією внесених корекцій.	Оформлено чеклист фінального контролю та зафіксовано внесені корекції.	1
				Всього	**36**

Критерії оцінювання самостійної роботи

Самостійна робота здобувача вищої освіти з дисципліни «Звук та музика у АВМ» оцінюється окремо за кожною темою та охоплює опрацювання навчально-методичних матеріалів, підготовку до лабораторних занять, виконання аналітичних і практичних завдань зі звуку та музики в аудіовізуальному творі

(зокрема аналіз звукової драматургії, структурування аудіоматеріалу, підбір прикладів і референсів), а також підготовку матеріалів для обговорення та захисту виконаних робіт. Перевірка результатів самостійної роботи здійснюється під час аудиторних занять шляхом обговорення виконаних завдань, демонстрації підготовлених матеріалів, захисту рішень і подання результатів у встановленій формі.

Максимальна кількість балів за самостійну роботу за одну тему становить 8 балів. Оскільки дисципліна містить 8 тем, загальна максимальна кількість балів за самостійну роботу становить 64 бали.

Оцінювання самостійної роботи здійснюється з урахуванням таких критеріїв: відповідності виконаного завдання темі та методичним вимогам; повноти й коректності опрацювання навчального матеріалу; коректності використання професійної термінології; логічності структури та послідовності викладу; обґрунтованості аналізу й висновків; якості підготовлених матеріалів (зокрема структурованості аудіоматеріалу, добору прикладів, наявності нотаток, таймінгів, фрагментів аналізу); самостійності виконання та дотримання принципів академічної доброчесності; своєчасності подання результатів; коректності прийнятих творчих рішень у звуковій драматургії та їх узгодженості з монтажною структурою аудіовізуального твору.

Розподіл балів, які отримують студенти за поточне тестування та самостійну роботу

Змістовий модуль 1					**Змістовий модуль 2**					**ІНДЗ**	**Підсумковий контроль (залік)**
Тема 1	Тема 2	Тема 3	Тема 4	**ЗМ 1**	Тема 5	Тема 6	Тема 7	Тема 8	**ЗМ 2**		
4/8	4/8	5/8	5/8	**50**	4/8	4/8	5/8	5/8	**50**	**-**	**100**

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	**Оцінка ECTS**	**Оцінка за національною шкалою**	
		для екзамену	**для заліку**
90 – 100	A	відмінно	зараховано
85-89	B	дуже добре	
75-84	C	добре	
64-74	D	посередньо	
60-64	E	задовільно	

35-59	FX	незадовільно	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F		не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна

1. Робоча програма, навчально-методичний комплекс дисципліни;
2. Ресурси в системі MOODLE;
3. Комп’ютери для роботи з аудіо- та відеоматеріалами;
4. Засоби аудіо- та відеофіксації для виконання лабораторних і самостійних завдань;
5. Базове звукове обладнання для запису, прослуховування та аналізу аудіоматеріалу;
6. Програмне забезпечення для монтажу, обробки та зведення звукового матеріалу в структурі аудіовізуального твору.

9. Рекомендована література

Основна:

1. Бут О. В. Звук як компонент образної структури фільму. Дисертація канд. мистецтвознав. Київ. 2007. 198 с.
2. Бут О. В. Звукове середовище (тло) як художній засіб виразності сучасного екранного твору. Наук. вісник КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого. 2021. Вип. 27(2). С. 122–130.
3. Гребінь О. П., Швайченко В. Б., Левенець Н. Ф. Основи звукотехніки. Навч. посібник. Київ. КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2019. 143 с.
4. Демещенко В. В. Кіно як синтез мистецтв. Звук і музика… Монографія. Київ. НАКККіМ. 2012. 336 с.
5. Каращук В., Звук і музика в кіно: емоційний вплив на аудиторію у світлі проблеми інтерактивності. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». 2025. № 52. С. 76–88.
6. Ковш О., Копачинський О. Особливості монтажу в сучасному аудіовізуальному виробництві: спецефекти та переходи. Вісник КНУКіМ. Серія «Аудіовізуальне мистецтво». 2023. Т. 6. № 1. С. 105–117.
7. Кузьменко А. М. Музика в українському ігровому кіно останньої третини XX — початку XXI століття. Специфіка функціонування в художній структурі фільму. Дисертація канд. мистецтвозн. Київ. 2021. 222 с.
8. Михальов В. Гладкий Ю. Музичний контент в аудіовізуальному творі. Емоційна взаємодія з глядачем через драматургію та технічні аспекти. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія Аудіовізуальне мистецтво і виробництво. 2025. Т. 8. № 2. С. 198–208.
9. Сайбеков М., Калашник О. Роль звукового оформлення в кіномистецтві: технічні аспекти. Молодь і ринок. 2024. № 72(3). С. 69–74.

10. Скуратівський В., Глущенко В. Музична та шумова палітра звукового супроводу зображення пейзажів в аудіовізуальному творі. Вісник КНУКіМ. Серія «Аудіовізуальне мистецтво». 2023. Т. 6. № 1. С. 64–74.
11. Хренов Д. О. Перспективи розвитку саунд-дизайну в Україні. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». 2019. Вип. 40. С. 18–26.
12. Chion M. Audio‑Vision. Sound on Screen. 2nd ed. New York. Columbia University Press. 2019. 296 p.

Допоміжна:

1. Архангородська А. В. Музикознавчі та кінознавчі інтерпретації драматургічних функцій кіномузики: історіографія питання. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». 2018. № 31. С. 160–168.
2. Барба І.Д. Звукорежисура кіно і телебачення. З особистого досвіду. Ґенеза ідей і динаміка розвитку екранних мистецтв : колективна монографія [наук. ред.: О.В. Безручко]. Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2016. Т. 1. С. 5–15.
3. Лішафай О., Поляков С., Хренов Д. Особливості звукорежисерських практик у сучасному аудіовізуальному виробництві. Молодь і ринок. 2024. № 1(85). С. 98–102.
4. Рязанцев Л. В. Синтез звуку і зображення та функції мови у фільмі. Культура і мистецтво у сучасному світі. 2015. Вип. 16. С. 177–184.
5. Рязанцев Л., Лєвшаков В. Сучасні технології формування звукозорового образу фільму: аспекти взаємодії. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». 2023. № 49. С. 194–202.
6. Сидорчук Т. А. Жанрово-стильова специфіка музично-екранних форм XXI століття. Дисертація канд. мистецтвознав. Київ. 2024. 250 с.
7. Ament V. T. The Foley Grail. 2nd ed. Burlington. Focal Press. 2014. 328 p.
8. Novack D. W. Sound design for film: liberating from image, seducing surrender. Doctoral Thesis. Lusófona University (Portugal). 2022. 308 p.

Інтернет-ресурси

1. Національний центр Олександра Довженка : офіц. сайт.
URL: https://dovzhenkocentre.org
2. Український інститут : офіц. сайт. URL: https://ui.org.ua
3. DesigningSound.org – Блог-ресурс про мистецтво і технології саунд-дизайну (англ.) [Електронний ресурс]. URL: designingsound.org
4. FilmSound.org – Навчальний онлайн-простір, присвячений мистецтву та аналізу звукового дизайну кіно (англ.) [Електронний ресурс]. URL: filmsound.org
5. Moviegram. Музика в кіно: засоби впливу та приховані сенси. Публікація про роль музики і звуку в кінематографі (укр.) [Електронний ресурс].
URL: moviegram.com.ua/music-in-cinema/
6. Pro Sound Effects – Blog. Mark Mangini on the Importance of Sound in Cinema. Інтерв’ю з оскароносним звукорежисером Марком Мангіні про значення звуку в кіно

(англ.) [Електронний ресурс].
URL: blog.prosoundeffects.com/importance-of-sound-cinema
7. SoundWorks Collection – Офіційний сайт проекту з інтерв’ю та кейсами провідних звукорежисерів кіно (англ.) [Електронний ресурс].
URL: soundworkscollection.com
8. The Los Angeles Film School – Blog. The Importance of Sound in Film. Стаття про ключову роль звуку у кіновиробництві (англ.) [Електронний ресурс].
URL: lafilm.edu/blog/the-importance-of-sound/
9. Ukraïner : мультимедійний культурний проєкт. URL: https://ukrainer.net