

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

Кафедра

Режисури та драматургії кіно і телебачення

(назва кафедри)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з наукової роботи та
міжнародного співробітництва

Александрова О. С.

« 23 » вересня 2025 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДОЛОГІЯ ТВОРЧОГО МИСТЕЦЬКОГО ПРОЄКТУ

(назва навчальної дисципліни)

рівень вищої
освіти

третій (освітньо-творчий)

(третій (освітньо-науковий, освітньо-творчий))

спеціальність

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

(шифр і назва спеціальності)

освітня програма

ОТП Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

(назва освітньої програми)

Розробники:

Марченко Сергій Миколайович, доцент кафедри режисури та драматургії кіно і телебачення Інституту екранних мистецтв КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, кандидат мистецтвознавства, доцент (гарант програми).

Марченко Валентин Віталійович, доцент кафедри режисури та драматургії кіно і телебачення Інституту екранних мистецтв КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, Заслужений діяч мистецтв України доцент,

Викладачі:

Марченко Сергій Миколайович, доцент кафедри режисури та драматургії кіно і телебачення Інституту екранних мистецтв КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, кандидат мистецтвознавства, доцент.

РПНД розглянуто і затверджено на засіданні кафедри режисури та драматургії кіно і телебачення

Протокол від 23.09.2025 № 1

Завідувач кафедри _____ Володимир ОСЕЛЕДЧИК

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	
	денна	
Характеристика навчальної дисципліни	Обов'язкова	
Курс (рік навчання)	Другий рік навчання	
Семестр	II	-
Кількість кредитів -	3	-
Загальний обсяг годин -	90	-
Розподіл годин за видами аудиторних занять та самостійної роботи	Лекційні	
	14	-
	Семінарські	
	10	-
	Самостійна робота	
	66	-
Вид підсумкового контролю	іспит	-

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни «Методологія творчого мистецького проєкту» – формування у аспірантів системного розуміння методології як форми дослідження; спонукання до розвитку здатності поєднувати кінематографічну практику з науковим рефлексивним аналізом для створення кваліфікаційної роботи доктора мистецтва.

Завдання:

- сформувати уявлення про мистецький проєкт як дослідницьку форму;
- навчити формулювати тему, проблему, гіпотезу та новизну творчого проєкту;
- опанування методами аналізу кіномови, стилю, авторської концепції, специфікою структури наукового обґрунтування фільму як кваліфікаційної роботи;
- уміти публічно презентувати і захищати мистецько-дослідницький проєкт.

Програмні результати навчання (ПРН)

ПРН 01. Знати філософські аспекти пізнання закономірностей наукової і художньої творчості; основні тенденції розвитку історії мистецтва, наукову мистецтвознавчу термінологію в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва і вміти її доречно й коректно використовувати.

ПРН 03. Уміти фахово користуватися сучасними інформаційно-пошуковими системами.

ПРН 06. Знати історію й теорію аудіовізуального мистецтва та виробництва як галузі науки, за якою здійснюються власні дослідження; усвідомлювати місце результатів власного наукового дослідження в науковому дискурсі.

ПРН 07. Уміти вирішувати організаційні проблеми в аудіовізуальному мистецтві та виробництві, ухвалювати обґрунтовані рішення для їх розв'язання.

ПРН 09. Уміти оцінювати досягнення художньої культури в історичному контексті, здійснювати аргументований критичний аналіз творів мистецтва, орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у розвитку аудіовізуального мистецтва та виробництва, осмислювати тенденції сучасних культурно-мистецьких процесів.

ПРН 13. Дотримуватись норм професійної етики й академічної доброчесності у науковій та практичній діяльності, зокрема при проведенні власного наукового дослідження та реалізації творчого мистецького проєкту.

3. Структура навчальної дисципліни

Назва теми	Розподіл годин за видами робіт					
	Денна форма					
	разом	у тому числі				
		лек	сем	пр.	інд.	с/р
<u>Тема 1.</u> Вступ. Між творчістю та наукою: що таке мистецьке дослідження	12	2	-	-	-	10
<u>Тема 2.</u> Творчий мистецький проєкт як форма дослідження. Аналіз мистецького дослідження. Яким має бути фільм творчого мистецького проєкту?	12	2	-	-	-	10
<u>Тема 3.</u> Методологія пошуку матеріалу: спостереження, емпірика, «польові дослідження», інтерв'ю. Методи збирання, упорядкування та опрацювання іконографічного матеріалу: створення мапи фільму	12	2	-	-	-	10
<u>Тема 4.</u> Планування та розробка концепції фільму як дослідження	14	2	-	-	-	12
<u>Тема 5.</u> Драматургія як інструмент дослідження. Наративні моделі в науково-мистецьких проєктах. Експерименти із драматургією: що може стати дослідницькою цінністю?	22	4	4	-	-	14
<u>Тема 6.</u> Пошук візуальної мови майбутнього фільму. Методологія створення стилістики мови фільму.	18	2	6	-	-	10
Усього	90	14	10	0	0	66

4. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Вступ. Між творчістю та наукою: що таке мистецьке дослідження?

Лекція (2 год). Як формувати дослідницьку проблему в мистецькому проєкті. Спільне та загальне між творчою роботою та науковим пошуком у кіно. Практика як дослідження (PaR), дослідження через мистецтво, художнє дослідження.

Основні поняття/ключові слова: дослідження через мистецтво, практика як дослідження, епістемологія мистецтва, рефлексивна практика, творче пізнання, естетичне пізнання, художній намір, онтологія художнього твору, художня методологія, автор як дослідник, експеримент у мистецтві, доказ у мистецькому дослідженні

Рекомендована література:

основна: 2, 3, 11, 12, 22, 24

допоміжна: 9, 13, 16

Тема 2. Творчий мистецький проєкт як форма дослідження. Аналіз мистецького дослідження. Яким має бути фільм творчого мистецького проєкту?

Лекція (2 год). Формулювання дослідницького завдання. Дискусія й рецензування. Процес створення фільму як дослідницького інструменту. Дослідження на основі практики, дослідження, орієнтовані на практику (based research, practice-led research). Авторська режисерська концепція як наукова проблема. Відмінність між проєктом фільму та завершеним фільмом дослідженням.

Основні поняття/ключові слова: мистецьке дослідження, дослідницький фільм, фільм як результат дослідження, творчий мистецький проєкт, дослідницький дизайн, дослідницька проблема у фільмі, режисура як дослідження, авторська концепція, режисерська гіпотеза, мистецький внесок у знання, творча методологія, експериментальний фільм, процес і результат, фільм як пізнавальний об'єкт

Рекомендована література:

основна: 2, 3, 8, 9, 12, 26

допоміжна: 5, 7, 10, 14, 18

Тема 3. Методологія пошуку матеріалу: спостереження, емпірика, «польові дослідження», інтерв'ю. Методи збирання, упорядкування та опрацювання іконографічного матеріалу: створення мапи фільму

Лекція (2 год). Створення Research Map свого фільму. Визначення методів: спостереження, інтерв'ю, візуальні етюди. Робота з матеріалом: концепція → метод → очікуваний результат. Як формувати дослідницьке портфоліо, артефакти, докази (research portfolio, vidence).

Основні поняття/ключові слова: польові дослідження, метод спостереження, емпіричний матеріал, інтерв'ю як метод, візуальний щоденник,

дослідницька мапа фільму, іконографічний аналіз, збирання даних, творчий відбір матеріалу, документація процесу, дослідницькі артефакти, дослідницьке портфоліо, система доказів, художні докази.

Рекомендована література:

основна: 9, 10, 15, 16, 23, 26

допоміжна: 4, 3, 16, 21

Тема 4. Планування та розробка концепції фільму як дослідження

Лекція (2 год). Як концепт стає інструментом пізнання. Дослідницьке завдання, творча гіпотеза. Фокус: формування концептуальної моделі аудіовізуального режисерського висловлювання. Спостереження, робота з локаціями. Інтерв'ю як один із засобів опрацювання драматургічного матеріалу. Етнографічні та етнокультурні соціологічні підходи в кіно. Кейси: режисерські методи знакових режисерів

Основні поняття/ключові слова: дослідницька концепція, творча гіпотеза, концептуальна рамка, екосистема культури, кінематограф як пізнання, режисерська модель реальності, етнографічне кіно, соціальне дослідження через кіно, драматургія спостереження, просторове дослідження (локації), інтерв'ю як драматургічний інструмент, авторська методологія, рефлексивне кіно, дослідницько-орієнтована режисура

Рекомендована література:

основна: 8, 9, 11, 12, 17, 22.

допоміжна: 13, 16, 20

Тема 5. Драматургія як інструмент дослідження. Наративні моделі в науково-мистецьких проєктах. Експерименти із драматургією: що може стати дослідницькою цінністю?

Лекція (2 год). Стратегія структурування: від емпіричного матеріалу до світу сюжету (story world). Методологія анатомії історії у дослідницькому контексті. Коригування дослідницьких стратегій. Рекомендації щодо доопрацювання перших драфтів. Кейси: документально-ігрові різновиди жанрового різноманіття, авторського та артхаузного кіно XXI ст.

Семінар (2 год): Опрацювання логлайну власного творчо-дослідницького проєкту.

Основні поняття/ключові слова: наративне дослідження, наративні структури, історія як модель пізнання, драматургія знання, світ історії (story world), гібридне документальне кіно, докуфікшн, есеїстичний фільм, наративний експеримент, драматургічна гіпотеза, конструювання смислів, логлайн як дослідницьке формулювання, художня валідація

Рекомендована література:

основна: 5, 6, 8, 13, 20

допоміжна: 1, 2, 5, 7, 10, 11

Тема 6. Пошук візуальної мови майбутнього фільму. Методологія створення стилістики мови фільму.

Лекція (2 год). Візуальний ресерч: кольори, композиція, монтажні ритми. Таблиці (схеми) світла, тести об'єктивів (lens tests), тестові зйомки. Візуальний стиль як науково обґрунтована стратегія. Наратив, кадр, монтаж, звук, ритм як дослідницькі виражальні засоби. Семіотика, психоаналіз, герменевтика, структуралізм у кінодослідженнях.

Семінар (4 год): Аналіз фільмів як дослідницьких моделей.

Основні поняття/ключові слова: візуальне дослідження, семіотика кіно, мова кіно, візуальна епістемологія, стиль як метод, світлові схеми, тести об'єктивів, монтаж як мислення, звук як носій смислу, ритм сприйняття, психоаналітична теорія кіно, герменевтика, структуралізм, візуальне кодування, естетична стратегія

Рекомендована література:

основна: 4, 8, 10, 11, 23, 26

допоміжна: 4, 9, 16, 20

5. Методи навчання

У процесі викладання навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: словесні методи (розповідь, лекція, пояснення, бесіда, дискусія), наочні методи (ілюстрація, демонстрація), методи формування практичних умінь та навичок (виконання завдань самостійної роботи), метод спостереження, метод системного аналізу тощо.

6. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання

Тема №	Завдання	Форма подання	Макс. кільк. балів
2.	Мій особистий творчий проект: мої міркування з цього приводу	Есе (роздуми)	6
3.	Ключова тема мого дослідження, яку б я хотів висвітлити у своєму фільмі.	Есе (роздуми, як проект закадрового голосу майбутнього фільму)	6
4.	Розробка побічних (допоміжних) тем свого майбутнього фільму	Інтерв'ю, польове дослідження (в залежності від матеріалу)	6
5.	Упорядкування попередньо зібраного матеріалу з метою опрацювання головної думки фільму (концепції проекту)	Презентація (у вигляді концепції проекту)	6
6.	Опрацювання драматургії майбутнього фільму з метою передбачення його жанрових особливостей	Синопис. Ескіз сценарію ключових епізодів	6

Критерії оцінювання самостійної роботи у вигляді письмового повідомлення чи презентації:

Критерії оцінювання	Кількість балів
Завдання виконано повністю, зауважень немає: 1. Завдання виконано вчасно (впродовж тижня) і надіслано викладачу на корпоративну пошту. 2. Обсяг завдання дотримано повністю. Залежно від завдання, обсяг коливається в межах 2–10 сторінок друкованого тексту (формат A4, Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5). Презентацію оформлено коректно та естетично. 3. Якість виконання: на високому фаховому рівні з дотриманням усіх формально-змістовних вимог. 4. Аспірант виявляє глибоке володіння системною методологією та структурно-функціональним аналізом. Дослідник здатен не лише систематизувати складні процеси, а й генерувати оригінальні авторські ідеї, що свідчить про високий рівень аналітичного мислення та наукову новизну його підходів 5. Самостійність виконання: робота написана самостійно, без копіювання матеріалів з інтернет-джерел.	6
Завдання виконано з несуттєвими зауваженнями, у відповідях трапляються неточності: 1. Завдання виконано із запізненням на 2 тижні. 2. Обсяг тексту частково не відповідає окресленим вимогам. Презентація розкриває зміст стисло. 3. Якість виконання: є певні неточності щодо викладення матеріалу з теми, зміст не розкрито в повній мірі. 4. У змісті близько 25 % складають матеріали, скопійовані безпосередньо з інтернет-ресурсів. 5. Персональна мотивація у вирішенні завдань виявлена на достатньому рівні. 6. Системний, структурно-функціональний та/або творчий підходи у вирішенні поставлених завдань застосовано на рівні аналізу та синтезу інформації, проте застосування цих підходів у значній мірі нівелюється допущеними помилками у вирішенні поставлених завдань із використанням компіляції на етапі формування наукового та/або творчого задуму.	4-5
Завдання виконано з помилками, є відповіді лише на частину запитань: 1. Завдання виконано із запізненням на понад 2 тижні. 2. Обсяг тексту не відповідає окресленим вимогам, презентація складає 1-2 сторінки. 3. Якість виконання: суттєві недоліки, зміст не розкрито в повному обсязі. 4. У роботі присутня значна кількість (50%) скопійованих матеріалів з інтернет-ресурсів. 5. Індивідуальна ініціатива у вирішенні завдань виявлена на низькому рівні. 6. Системний, структурно-функціональний та/або творчий підходи мінімізовано.	2-3
Завдання виконано із значними помилками, є відповіді лише на окремі питання: 1. Завдання виконано із значним запізненням чи не виконано взагалі. 2. Обсяг тексту мінімальний. 3. Якість виконання: на низькому рівні, проігноровано вимоги до змістового наповнення відповідно до вимог. 4. Робота виконана тільки на матеріалах інтернет-джерел. 5. Ініціатива, авторський підхід у вирішенні завдань відсутній. 6. Системний, структурно-функціональний, творчий підходи у вирішенні завдань відсутні.	1
Завдання не виконано	0

7. Форми проведення контролю та критерії оцінювання

Оцінювання рівня знань здобувачів включає поточний і підсумковий контроль. Поточний контроль має на меті оцінити роботу здобувачів за всіма видами аудиторної роботи (лекції, семінарські заняття) та відображає поточні навчальні досягнення здобувачів в освоєнні програмного матеріалу дисципліни. Підсумковий (семестровий) контроль є інтегрованою оцінкою засвоєння знань здобувачів у вигляді семестрового екзамену.

При викладанні дисципліни «Менеджмент в аудіовізуальному мистецтві та медіавиробництві: історія, теорія, практика» використовуються такі методи контролю:

- **поточний контроль** здійснюється під час проведення семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача до виконання конкретної роботи. Його інструментами є виступи / презентації на семінарських заняттях, дискусії, обговорення тощо та передбачення власного аудіовізуального проекту як мистецького дослідження, представлення його структури за результатами самостійної роботи.
- **підсумковий контроль** проводиться з метою оцінювання підсумкових результатів навчання і включає семестровий контроль у формі семестрового екзамену.

Критерії оцінювання при поточному контролі (виступи, участь в обговореннях на семінарських заняттях):

Критерії оцінювання	Максимальна кількість балів	
	10	20
Всебічна репрезентація матеріалу; демонстрація широкої ерудиції; багатоаспектне розкриття теми; володіння понятійним апаратом, логіка та чіткість формулювань; занурення у концептуальний контекст	9-10	18-20
Недостатнє володіння матеріалом; обізнаність з проблемою, але наявність некоректних формулювань; обсяг знань виявляється недостатньо повним для всебічного розкриття теми; відсутність чіткості у володінні понятійним апаратом; відсутність уявлень про концептуальний контекст	6-8	10-17
Поверховість у володінні матеріалом; обмеженість знань, значна кількість неточностей у формулюваннях; відповіді відверто формалізовані і свідчать про незацікавлене ставлення до матеріалу; вкрай поверхнєве володіння понятійним апаратом; невміння концептуалізувати матеріал задля цілісної презентації завдання; відсутність знань, що дозволяють зануритися у концептуальний контекст; фактичне неволодіння допоміжною літературою	2-5	3-9
Практична відсутність знань; індиферентне ставлення до поставлених завдань; серйозні помилки у процесі презентації матеріалу, неволодіння понятійним апаратом, відсутність уявлень про концептуальний контекст	0-1	0-2

Поточний контроль передбачає максимально 60 балів (табл. розділу 8).

Критерії оцінювання при підсумковому контролі - екзамен:

Критерії оцінювання	Кількість балів
Відмінна відповідь (не менше 95% інформації), можливі несуттєві зауваження та неточності. Аспірант добре засвоїв програмний матеріал, продемонстрував уміння послідовно, логічно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати його та робити порівняльну характеристику різних думок, обстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, робити правильні й достатньо аргументовані висновки та узагальнення. Виявляє творчі здібності, схильність до самостійної науково-дослідницької роботи.	36-40
Дуже добра відповідь (не менше 85% інформації), мовленнєвих та мовних помилок немає, відповідь на переважну більшість питань, творче мислення Досить вільно володіє матеріалом в обсязі навчальної програми, вміє послідовно та логічно викладати матеріал, робити, в основному, правильні та аргументовані висновки й узагальнення, але разом з тим, допускає окремі неточності при висвітленні проблеми чи відповідаючи на додаткові питання, що свідчить про недостатньо глибоке засвоєння програмного матеріалу	33-35
Добра відповідь (не менше 75% інформації), мовленнєвих та мовних помилок немає, відповідь на більшість питань, окремі недоліки Аспірант повною мірою відтворює програмний матеріал, але зорієнтований на репродуктивне відтворення матеріалу, а не його творче осмислення і засвоєння. Матеріал викладено недостатньо послідовно, логічно та аргументовано, відповіді на додаткові питання – непевні й неточні.	30-32
Задовільна відповідь (не менше 65% інформації) є зауваження, відповідь на частину питань	26-29
Достатня відповідь (не менше 60% інформації), суттєві мовленнєві та мовні помилки, відповідь на окремі питання.	24-25
Відповідь невірна або менше 60% інформації, або вона відсутня	0

Підсумковий контроль (екзамен) передбачає максимально 40 балів.

Екзаменаційна оцінка виставляється як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю та за усну відповідь / презентацію під час екзамену. Максимальна кількість балів – 100.

Орієнтовний перелік питань при підсумковому оцінюванні:

- 1) Що спільного та відмінного між творчою режисерською роботою та науковим пошуком у кіно?
- 2) Як ви сформували дослідницьку проблему у власному мистецькому проєкті.
- 3) Як ви розумієте фільм як дослідницький експеримент
- 4) Назвіть головні критерії фільму вашого творчого мистецького проєкту?
- 5) Що таке авторська режисерська концепція як наукова проблема?
- 6) У чому суттєва відмінність між проєктом фільму та завершеним фільмом дослідженням.
- 7) Як саме ви обирали методологію пошуку матеріалу для вашого проєкту?

- 8) Шляхи формування концептуальної моделі вашого аудіовізуального проєкту
- 9) З якою метою режисер має здійснити розкадровку власного проєкту?
- 10) Сильні та слабкі сторони методу спостереження
- 11) Як ви розумієте, що таке мистецький внесок у знання?
- 12) Ваше дослідницьке портфоліо та його вплив на виконання проєкту
- 13) Що дають експерименти з драматургією у вашому проєкті?
- 14) Навіщо здійснювати планування та розробку концепції фільму-дослідження?
- 15) Які методи збирання, упорядкування та опрацювання іконографічного матеріалу ви використовуєте у вашому проєкті?

8. Розподіл балів, які отримують аспіранти

За результатами поточного контролю та самостійної роботи									
Види поточного контролю	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6	Сума балів	Підсумковий контроль	Всього
Семінарське заняття	-	-	-	-	10	20	30	40	100
Самостійна робота	-	6	6	6	6	6	30		
Загальна кількість балів							60		

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	

Оцінка за стобальною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	Значення оцінки	Рівень компетентності
0 – 34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни	Низький (рецептивно-продуктивний)

9. Рекомендована література

Основна:

1. Бабік, А. (2023) Сценаристів у нас нема. Роздуми про неіснуючу професію Київ: К.І.С.
2. Безгін О., Успенська О. (2022) Методичне забезпечення вітчизняного мистецько-освітнього простору: досвід підготовки докторів мистецтва // Культурологічна думка. № 21. С. 168-178. DOI: <https://doi.org/10.37627/2311-9489-21-2022-1.168-178>
3. Безгін О. (2020) Флорентійські принципи для підготовки доктора мистецтва // Культурологічна думка. № 18. С. 147-155. DOI: <https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.147-155>
4. Брюховецька, Л. (2020) Майстри кінозображення. Кінематографічні студії. Випуск одинадцятий. Київ, «Кіно-Театр».
5. Вайно, М. (2015) Сценарна майстерність. Навч. посібник. Івано-Франківськ: Місто-НВ.
6. Голіченко, Ю. (2017). Історії навколо нас: класична драматургія. Посібник з кінодраматургії. Київ: Центр учбової літератури, Ч.1.
7. Госейко, Л. (2005) Історія Українського кінематографа 1896-1995. Пер. з французької: Станіслав Довганюк, Любомир Госейко. Київ: Книжкове видавництво КІНО-КОЛО.
8. Горпенко, В. (2000) Архітектоніка фільму. Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища: У 5 т. Київ: ДІТМ.
9. Горпенко, В. (2001). Предмет і матеріал режисури аудіовізуальних мистецтв. Мистецтвознавство України: Зб. наук. пр. Вип. 2. / Редкол.: А. Чебикін (голова) та ін. Київ: Кий.
10. Зубавіна І. (2008). Час і простір у кінематографі / Зубавіна І. Б. (Інститут проблем сучасного мистецтва АМУ) Київ: Щек.
11. Ілленко, Ю. (1999) Парадигма кіно. Київ: Абрис.
12. Кісін, В. (1999) Режисура як мистецтво і професія. Життя. Актор. Образ. Із творчої спадщини. Київ, Вид. дім «КМ Academia».
13. Лукіч, А. (2024) Мої думки про кіно. Як перекласти життя на сценарій? Конспект українського сценариста. Київ: Видавництво Stretovych.

14. Миколайчук, І. (2008) Сценарії. Упорядник Марія Миколайчук. Вступ. ст. Л. Брюховецької. Київ: «Редакція журналу «Міжнародний туризм».
15. Миславський, В. (2007). Кінословник. Терміни, визначення, жаргонізми. Харк. держ. ун-т мистецтв ім. М. П. Котляревського. Харків.
16. Мусієнко, О. (2009). Українське кіно: тексти і контекст Київ, Глобус- Прес.
17. Мусієнко, О. (2018). Модернізм і авангард. Єдність протилежностей. Кінематограф ХХ ст. Київ, Логос.
18. Нариси з історії кіномистецтва України (2006) / Редкол.: В. Сидоренко та ін.; Інститут проблем сучасного мистецтва академії мистецтв України. Київ: Інтертехнологія.
19. Петрова, О., Фарафонов, Б., Миславський В. (2019) Режисура аудіовізуальних творів Навчальний посібник. Частина 1 і Частина 2. Харків.
20. Роздобудько, І., Санін, О. (2016) Кіно на папері. Збірник. Київ, Нора Друк.
21. Рутковський, О. (2007) Український словник-довідник екранних медіа [Т: лексикон кіно, телебачення, відео та Інтернету– Київ: ІМФЕ імені М.Т. Рильського НАН України.
22. Скуратівський, В. (1997) Екранні мистецтва у соціокультурних процесах ХХ століття: Генеза. Структура. Функція: У 2-х ч. Київ: КМЦ «Поезія».
23. Українська кінооператорська школа (2020). Вибране. Зб. наук статей. Упор. і наук. ред. Л. Брюховецька Кінематографічні студії. Випуск десятий. Київ, «Кіно-Театр», ВД «Освіта України».
24. Чубасов, В. (2005) Вступ до спеціальності "Кінотелемистецтво" : навч. Посібник. Київ: КиМУ.
25. Ширман, Р. (2015). Обдури мене! Мок'юментарі в кіно і на телебаченні: Монографія. Київ: КНУКіМ.
26. Шкляревський, Г. (2014) Вікно у реальність. Режисура аудіовізуальних мистецтв. Київ, Видавець Карпенко В.М.

Допоміжна:

1. Воглер, К. (2018) Шлях митця: Міфологічна структура для письменників та сценаристів / Пер. з англ. М. Матвієнко. Київ: Видавництво Фабула.
2. Еґрі, Л. (2017) Мистецтво драматургії: Як створювати глибокі та багатовимірні персонажі / Пер. з англ. О. Красюк. Київ: Віват.
3. Індик, В. (2019) Психологія для сценаристів: Побудова конфлікту в сюжеті. Пер. з англ. Видавництво Альпіна Паблішер.
4. Кац, Стівен Д. (2024) Кадр за кадром. Візуалізація від концепту до екрана. Пер. з англ. Яна Босак. Київ, ArtHuss.
5. Маккі, Р. (2021). Оповідь. Субстанція, структура, стиль та принципи письмової екранізації. Київ: АРК. ЮЕІ.
6. Міллер, Д. (2022). Створи Story Brand. Розкажи історію бренду, і тебе почують / Пер. з англ. В. Депешка. – Харків: Віват.

7. Сегер, Л. (2011). Робимо гарний сценарій геніальним. Посібник з написання і переробки кіносценаріїв від голлівудського консультанта. Третє вид. Київ, Інсайтмедіа.
8. Снайдер, Б. (2020) Врятуйте котика! Остання книга з написання сценаріїв, яку вам коли-небудь знадобиться / Пер. з англ. В. Гриценко. Київ: ArtHuss.
9. Сторр, В. (2022) Наука сторітелінгу. Чому історії впливають на нас і як ними впливати на інших. Видавництво Наш формат.
10. Трубі, Д. (2018) Анатомія історії: 22 кроки до створення шедевра / Пер. з англ. О. Кальнич. Київ: Видавництво Основи.
11. Філд, С. (2011) Кіносценарій. Основи написання / Пер. з англ. О. Якименко. Київ: Видавництво Основи.
12. Філд, С. (2021) Сценарна майстерність. Вирішення сценарних проблем / Пер. з англ. Т. Вавренюк. Київ: ArtHuss.

Зарубіжна (оригінальна) фахова література:

13. Egri, L. (1946) The Art of Dramatic Writing: Its Basis in the Creative Interpretation of Human Motives. Simon & Schuster.
14. Field, S. (1998) The Screenwriter's Problem Solver: How to Recognize, Identify, and Define Screenwriting Problems. Bantam Books.
15. Field, S. (2005) Screenplay: The Foundations of Screenwriting. Bantam Dell.
16. Indick, W. (2004) Psychology for screenwriters: building conflict in your script Studio City, CA.
17. McKee, R. (1997) Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting. HarperCollins.
18. Seger, L. (2010) Making a Good Script Great. Samuel French.
19. Snyder, B. (2005) Save the Cat! The Last Book on Screenwriting You'll Ever Need. Michael Wiese Productions.
20. Truby, J. (2007) The Anatomy of Story: 22 Steps to Becoming a Master Storyteller. Faber & Faber.
21. Turner, B. (2008) The screenwriter's handbook : the essential companion for all screenwriters. New York : St. Martin's Griffin.

Інформаційні ресурси:

Українські:

- Сценарна майстерня URL: <http://screenplay.com.ua>
- Кінофестиваль «Відкрита ніч» URL: <https://www.facebook.com/vidkrytanich>
- Детектор Медіа URL: <http://detector.media/>
- Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення URL: <https://webportal.nrada.gov.ua/>
- Академія української преси URL: <http://www.aup.com.ua/>

Зарубіжні (сайти короткометражних фільмів та сценаріїв):

- European Audiovisual Observatory

- URL: <https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/>
- Short of the Week URL: <https://www.shortoftheweek.com/>
 - Shore Scripts URL: <https://www.shorescripts.com/>
 - Film Shortage URL: <https://filmshortage.com/>
 - <https://www.filmshortage.com/WonderFox> Software
URL: <https://www.videoconverterfactory.com/>
 - Vimeo URL: <https://vimeo.com/>