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

Факультет театрального мистецтва

Кафедра **Організації театральної справи імені І. Д. Безгіна**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
_____ Інга ЧХАТАРАШВІЛІ-ПЕТРАШ
« 31 » 08 2026 рік

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КІНОТЕЛЕПРОЦЕС І ПРОДЮСЕРСТВО

рівень вищої освіти другий (магістерський)

галузь знань В – Культура, мистецтво та гуманітарні науки

спеціальність В6 – Перформативні мистецтва

спеціалізація В6.01 – Сценічне мистецтво

освітня програма Продюсерство в сценічному мистецтві

Київ – 2026

Розробники:
Янчук Олександр Спиридонович, народний артист України, старший викладач кафедри організації театральної справи імені І. Д. Безгіна.

Викладачі:
Янчук Олександр Спиридонович, народний артист України, старший викладач кафедри організації театральної справи імені І. Д. Безгіна.

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

Протокол від 27.08.2026 № 9
Завідувач кафедри _____ *Олексій БЕЗГІН*
(підпис)

РПНД погоджено з гарантом освітньої-професійної програми «Продюсерство в сценічному мистецтві».

Доцент,
заслужений працівник культури України _____ *Василь БІЛАН*
(підпис)

28.08.2026

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)

© КНУТКІТ імені І. К. Карпенка-Карого

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Форма навчання	
	денна	заочна
Характеристика навчальної дисципліни	Вибіркова	
Курс	2	2
Семестр	III	III
Кількість кредитів	6	6
Загальний обсяг годин	180	180
Розподіл годин за видами аудиторних занять та самостійної роботи	Лекційні	
	Семінарські	
	Практичні	
	48	12
	Індивідуальні	
	Лабораторні	
	Самостійна робота	
	132	168
Вид підсумкового контролю	Залік	Залік

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 в сценічному мистецтві» 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:

ПРН05. Ініціювати, розробляти, ресурсно забезпечувати, реалізовувати, просувати та оцінювати проєкти створення, презентації, дистрибуції й комерціалізації творів перформативних мистецтв.

ПРН06. Аналізувати художню концепцію сценічного твору, визначати її культурну цінність, цільову аудиторію, ресурсні потреби та потенціал реалізації.

ПРН07. Формувати продюсерську концепцію сценічного проєкту та узгоджувати художні, технологічні, організаційні, фінансові й комунікаційні складові його реалізації.

ПРН08 Координувати взаємодію творчих, технічних, адміністративних, фінансових і комунікаційних підрозділів у процесі виробництва сценічного твору.

ПРН09. Організовувати ефективну роботу колективу, спрямовану на досягнення визначених цілей з урахуванням економічних, ресурсних, комунікаційних, правових та етичних аспектів.

ПРН10. Виявляти та вирішувати проблеми у творчо-виробничій діяльності, аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані рішення для їх розв'язання.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Розподіл годин між видами робіт						
	денна 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.	16			4			12
Тема 2. Сучасний стан українського кінематографу та телебачення.	16			4			12
Тема 3. Професія – продюсер та кінорежисер. Що головне.	16			4			12
Тема 4. Роль і функціональні задачі продюсера та режисера при створенні контенту.	16			4			12
Тема 5. Комерційна схема кінотелевиробництва.	16			4			12
Тема 6. Кінотеле проект. Головні механізми його формування	20			8			12
Тема 7. Управління ризиками в продюсерській діяльності при створенні аудіовізуального контенту.	16			4			12
Тема 8. Забезпечення охорони праці при створенні аудіовізуального контенту	16			4			12
Тема 9. Маркетинг - стратегія просування контенту на різних стадіях – від виробництва до показу.	16			4			12
Тема 10. Зарубіжні професійні зв'язки та можливості створення спільних кіно теле проектів.	16			4			12
Тема 11. Авторські права. Дотримання законодавства при створенні та просуванні кінотелепроєкту.	16			4			12
Разом	180			48			132

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.	16			1			15
Тема 2. Сучасний стан українського кінематографу та телебачення.	16			1			15
Тема 3. Професія – продюсер та кінорежисер. Що головне.	16			1			15
Тема 4. Роль і функціональні задачі продюсера та режисера при створенні контенту.	16			1			15
Тема 5. Комерційна схема кінотелевиробництва.	16			1			15
Тема 6. Кінотеле проект. Головні механізми його формування	20			2			18
Тема 7. Управління ризиками в продюсерській діяльності при створенні аудіовізуального контенту.	16			1			15
Тема 8. Забезпечення охорони праці при створенні аудіовізуального контенту	16			1			15
Тема 9. Маркетинг - стратегія просування контенту на різних стадіях – від виробництва до показу.	16			1			15
Тема 10. Зарубіжні професійні зв'язки та можливості створення спільних кіно теле проектів.	16			1			15
Тема 11. Авторські права. Дотримання законодавства при створенні та просуванні кінотелепроєкту.	16			1			15
Разом	180			12			168

4. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Організація виробничого плану для кінопроекту: 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.

3. Висоцька Т. Увага. Ти в ефірі. Вид. Yakaboo Publishing, 2025.152 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 аудівізуального 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:

1. Маккі Р. Оповідь. Субстанція, структура, стиль та принципи письмової екранізації. Harper Collins, New York. 1997 – ARC Київ, 2021. 516 с.
2. Висоцька Т. Увага. Ти в ефірі. Вид. Yakaboo Publishing, 2025.152 с.

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. Іллєнко 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. Іллєнко 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 роботи

Тема	Завдання	Форма подання	Максимальна кількість балів
Тема 1. Організація вироб. плану для кінопроекту: 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 «Таємний 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 проекті.	письмова	5
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	5
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 аудівізуального	Задіяння непрофесійних акторів та ризики при виконанні небезпечних сцен каскадерами. Підготувати питання на прикладі фільму «Голод 33», «Залізна сотня».	письмова	5

контенту			
Тема 8. Забезпечення охорони праці при створенні аудівізуального 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 кінотелепроєкту	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

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. Іллєнко 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 кіна. 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. Мирославський. Харків : Дім Реклами, 2015. 260 с.
6. Висоцька Т. Увага. Ти в ефірі. Вид. Yakaboo Publishing, 2025.152 с.
7. К. Тарантіно Кіноспостереження. Вид. А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,2022, 360 с.