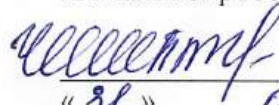

Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого
Інститут екранних мистецтв
Кафедра продюсерства аудіовізуального мистецтва та виробництва

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректорка з науково-педагогічної та
навчальної роботи

 Інґа ЧХАТАРАШВІЛІ-ПЕТРАШ
«31» 08 2026 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТЕЛЕСЕРІАЛУ

рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський) рівень
спеціальність	021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
освітня програма	Організація кінотелевиробництва

Розробниця: Храпко Галина Іванівна, викладачка кафедри продюсерства аудіовізуального мистецтва та виробництва

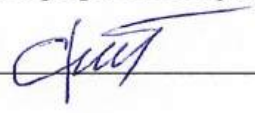
Викладачка: Храпко Галина Іванівна, викладачка кафедри продюсерства аудіовізуального мистецтва та виробництва

РПНД розглянуто і затверджено на засіданні кафедри продюсерства аудіовізуального мистецтва та виробництва Інституту екранних мистецтв

Протокол від 26.08.2026 №1

Завідувач кафедри Людмила НОВІКОВА

РПНД погоджено з гарантом освітньо-професійної програми
старший викладач,

заслужений діяч мистецтв України Дмитро ТОМАШПОЛЬСЬКИЙ

26.08.2026

Пролонговано:

на 20__/20__ н.р.,

Завідувач кафедри _____ (підпис) _____ (ПІ), протокол від _____.20__ № ____

на 20__/20__ н.р.,

Завідувач кафедри _____ (підпис) _____ (ПІ), протокол від _____.20__ № ____

на 20__/20__ н.р.,

Завідувач кафедри _____ (підпис) _____ (ПІ), протокол від _____.20__ № ____

на 20__/20__ н.р.,

Завідувач кафедри _____ (підпис) _____ (ПІ), протокол від _____.20__ № ____

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Форма навчання	
	денна	заочна
Характеристика навчальної дисципліни	Вибіркова	
Курс	4	4
Семестр	7	7
Кількість кредитів	6	6
Загальний обсяг годин	180	180
Розподіл годин за видами аудиторних занять та самостійної роботи	Лекційні	
	30	4
	Практичні	
	30	4
	Самостійна робота	
	120	172
Вид підсумкового контролю	Залік	Залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: сформувати у студентів продюсерське мислення щодо серіального виробництва: навчити оцінювати ідеї, створювати продюсерське бачення, будувати стратегію фінансування та дистрибуції, враховуючи сучасні українські реалії, війсьний контекст і міжнародні стандарти.

Цілі:

1. Засвоїти базові принципи продюсерського аналізу серіалу від логлайну до бізнес-моделі.
2. Навчити визначати і досліджувати аудиторію та розуміти, як під неї формується формат і драматургія.
3. Дати розуміння фінансування та економіки серіалу (державні та приватні інвестиції, копродукція, product placement, міжнародні фонди).
4. Показати процес виробництва серіалу очима продюсера, де ключовими є менеджмент ризиків, злагоджена робота цехів і комунікація з ринком.
5. Сформувати компетенції маркетингу і дистрибуції: як серіал продавати телеканалам, стримінгам, міжнародним партнерам.
6. Озброїти студентів знаннями про реалії війни: як знімати безпечно, працювати з обмеженим бюджетом, шукати партнерів і робити проекти релевантними для суспільства.

Завдання курсу

Теоретична частина:

- Ознайомити студентів із структурою серіальної індустрії в Україні та світі.
- Розібрати поняття продюсерської концепції: ідея, логлайн, синопсис, «гачок».
- Дати інструменти для визначення цільової аудиторії і формату.
- Пояснити механізми прийняття продюсерських рішень: оцінка ідеї, форматування, аналіз ризиків.
- Вивчити економіку серіалу: джерела фінансування, копродукція, державні фонди, інтеграція брендів.
- Дати базові знання про правові й етичні аспекти: авторське право, договірна база, репутаційні ризики.
- Розглянути приклади українських і міжнародних серіалів, що вдалися і провалилися, з продюсерської точки зору.

Практична частина:

- Навчити студентів аналізувати серіали як **продюсери-інвестори** (логлайн, аудиторія, формат, «гачок», економіка, ризики).
- Тренувати вміння формувати **продюсерське бачення** для різних жанрів і форматів.
- Розробляти **базові пітчінг-документи** (односторінковий пакет).
- Проводити рольові вправи: **продюсер - сценарист - режисер - інвестор**, щоб навчитися комунікувати з усіма сторонами.
- Симулювати **підготовчий період виробництва**: від вибору референсів і кастингу до бюджету й графіку.
- Створювати та обґрунтовувати **маркетингову стратегію і план дистрибуції**.
- Розвивати **аналітичне мислення**: через кіноклуб, дебати, аналіз кейсів.
- Завершальний практикум: презентація власної концепції серіалу з продюсерським пакетом і бізнес-логікою.

У результаті опанування навчальної дисципліни студент повинен набути таких фахових компетентностей і практичних навичок:

1. Здатність здійснювати комплексний продюсерський аналіз телесеріального контенту, розглядаючи серіал не лише як глядацький продукт, а як аудіовізуальний проєкт з визначеною структурою формату, жанру, цільової аудиторії, виробничої моделі та ринкового позиціонування.

2. Здатність оцінювати потенціал серіального проєкту з позиції успішності та ризиків, аргументовано аналізувати чинники як можливого комерційного і творчого успіху, так і потенційного провалу, збитковості або втрати інвестиційної привабливості, з урахуванням сценарної моделі, формату сезону, бюджету, платформи та зовнішніх обставин виробництва.

3. Здатність ідентифікувати та прогнозувати продюсерські ризики серіального виробництва, зокрема фінансові, виробничі, креативні, ринкові та репутаційні ризики, а також пропонувати базові стратегії їх мінімізації на етапах розробки, виробництва та дистрибуції проєкту.

4. Здатність формувати та професійно презентувати ціннісну пропозицію серіального проєкту, володіти інструментами залучення фінансування, адаптувати подачу проєкту до очікувань інвесторів, телеканалів і платформ, аргументовано доносити художню, соціальну та комерційну доцільність серіалу з урахуванням потенційних ризиків і шляхів їх управління.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Розподіл годин між видами робіт													
	денна форма							заочна форма						
	у тому числі							у тому числі						
	усього	лекції	семінари	практичні	лабораторні	індивідуальні	самостійна робота	усього	лекції	семінари	практичні	лабораторні	індивідуальні	самостійна робота
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4 курс / 7 семестр:														
Тема 1. Теоретико-методологічні засади вивчення телесеріалу як аудіовізуального продукту.	14	2		2			20		0,5		0,5			20
Тема 2. Структура та динаміка сучасного серіального ринку України та світу.	18	4		4			20		1					20

Тема 3. Продюсер у телесеріальному виробництві: функціональні ролі та сфери відповідальності.	14	2		2		40		0,5		0,5		40
Тема 4. Продюсерська діяльність в умовах кризових та воєнних обставин.	14	2		2		10						20
Тема 5. Шоуранерська та продюсерська моделі управління серіалом: порівняльний аналіз.	14	2		2		10				0,5		24
Тема 6. Жанрово-форматна система телесеріалів як інструмент продюсерської стратегії.	18	4		4		10				0,5		24
Тема 7. Замовлення та розробка серіалів для телеканалів і цифрових платформ.	18	4		4		10		1		0,5		20
Тема 8. Державна політика та інституційна підтримка серіального виробництва.	14	2		2								
Тема 9. Фінансово-економічні основи серіального виробництва.	14	2		2						0,5		
Тема 10. Дистрибуція серіального контенту та аналіз успішних кейсів.	14	2		2						0,5		2
Тема 11. Маркетингові стратегії та копродукційні моделі у серіальному виробництві.	14	2		2				1		0,5		
Тема 12. Конкурсні механізми підтримки серіальних проєктів: практичний модуль.	14	2		2								2
Разом	180	30		30		120	180	4		4		168

4. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Теоретико-методологічні засади вивчення телесеріалу як аудіовізуального продукту

Розгляд телесеріалу як самостійного виду аудіовізуального мистецтва та виробничого продукту. Мета, завдання та структура навчальної дисципліни. Місце серіального виробництва в системі сучасної екранної індустрії. Основні терміни, категорії та методи аналізу телесеріального контенту з позиції продюсера.

Рекомендована література:

1. De Vany A. Hollywood Economics: How Extreme Uncertainty Shapes the Film Industry / Arthur De Vany. — London ; New York : Routledge, 2004. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203489970/hollywood-economics-arthur-de-vany>
2. Caves R. E. Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce / Richard E. Caves. — Cambridge, MA : Harvard University Press, 2000. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://books.google.com/books?hl=uk&lr=&id=imfTUHj8uVcC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Creative+Industries:+Contracts+Between+Art+and+Commerce++Richard+E.+Caves++Cambridge,+MA:+Harvard+University+Press,+2000.&ots=1HUoS7rtB9&sig=1kOMztbMhXuNGsufpBrv0j_VH5A
3. Роздобудько І., Санін О. Кіно на папері / І. Роздобудько, О. Санін. — Київ : Нора-Друк, 2016. — 288 с. — ISBN 978-966-8659-64-5 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

<https://books.apple.com/us/book/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96/id6442995814>

4. McKee R. Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting / Robert McKee. — New York : ReganBooks, 1997. — 466 с. — ISBN 978-0060391683. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://archive.org/details/storysubstancest0000mcke>

5. Мак-Кі Р., Джерас Т. Сторіноміка: маркетинг у пострекламну епоху / Роберт Мак-Кі, Томас Джерас; пер. з англ. Є. Голобородько. — Харків : Віват, 2019. — 240 с. — ISBN 978-966-982-036-5. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://kebuk.com.ua/book/108792>

Нормативні та офіційні джерела:

1. Державне агентство України з питань кіно. Нормативні та методичні матеріали з питань державної підтримки кінематографії : Київ : Держкіно України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://usfa.gov.ua/documents/normatyvni-dokumenty-metodychni-rekomendacii-ta-roz-yasnennya-i111>

2. Український культурний фонд. Методичні рекомендації та конкурсна документація з підтримки аудіовізуальних проєктів : Київ : Український культурний фонд, 2018–2025 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://ucf.in.ua/docs/95>

3. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Положення та умови проведення мистецьких конкурсів у сфері аудіовізуального мистецтва : Київ : МКСК України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://mesc.gov.ua/art-competitions/>

Тема 2. Структура та динаміка сучасного серіального ринку України та світу

Системний аналіз українського та міжнародного серіального ринку. Основні суб'єкти ринку та їхні функції. Глобальні та локальні тренди розвитку серіального контенту. Формати серіалів у контексті змін глядацької поведінки та цифрових платформ. Вплив ринку на продюсерські рішення.

Рекомендована література:

1. De Vany A. Hollywood Economics: How Extreme Uncertainty Shapes the Film Industry / Arthur De Vany. — London ; New York : Routledge, 2004. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203489970/hollywood-economics-arthur-de-vany>

2. Caves R. E. Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce / Richard E. Caves. — Cambridge, MA : Harvard University Press, 2000. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://books.google.com/books?hl=uk&lr=&id=imfTUHj8uVcC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Creative+Industries:+Contracts+Between+Art+and+Commerce++Richard+E.+Caves+-+Cambridge,+MA:+Harvard+University+Press,+2000.&ots=1HUoS7rtB9&sig=1kOMztbMhXuNGsufpBrv0j_VH5A

3. Роздобудько І., Санін О. Кіно на папері / І. Роздобудько, О. Санін. — Київ : Нора-Друк, 2016. — 288 с. — ISBN 978-966-8659-64-5 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://books.apple.com/us/book/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96/id6442995814>

4. McKee R. Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting / Robert McKee. — New York : ReganBooks, 1997. — 466 с. — ISBN 978-0060391683. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://archive.org/details/storysubstancest0000mcke>

5. Мак-Кі Р., Джерас Т. Сторіноміка: маркетинг у пострекламну епоху / Роберт Мак-Кі, Томас Джерас; пер. з англ. Є. Голобородько. — Харків : Віват, 2019. — 240 с. — ISBN 978-966-982-036-5. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://kebuk.com.ua/book/108792>

Нормативні та офіційні джерела:

1. Державне агентство України з питань кіно. Нормативні та методичні матеріали з питань державної підтримки кінематографії : Київ : Держкіно України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://usfa.gov.ua/documents/normatyvni-dokumenty-metodychni-rekomendacii-ta-roz-yasnennya-i111>

2. Український культурний фонд. Методичні рекомендації та конкурсна документація з підтримки аудіовізуальних проєктів : Київ : Український культурний фонд, 2018–2025 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://ucf.in.ua/docs/95>
3. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Положення та умови проведення мистецьких конкурсів у сфері аудіовізуального мистецтва : Київ : МКСК України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://mcsc.gov.ua/art-competitions/>

Тема 3. Продюсер у телесеріальному виробництві: функціональні ролі та сфери відповідальності

Продюсер як центральна управлінська фігура серіального проєкту. Типологія продюсерських функцій у телесеріальному виробництві. Зони відповідальності продюсера на етапах розробки, виробництва, постпродакшну та дистрибуції серіалу. Взаємодія продюсера з творчими та виробничими департаментами.

Рекомендована література:

1. De Vany A. Hollywood Economics: How Extreme Uncertainty Shapes the Film Industry / Arthur De Vany. — London ; New York : Routledge, 2004. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203489970/hollywood-economics-arthur-de-vany>
2. Caves R. E. Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce / Richard E. Caves. — Cambridge, MA : Harvard University Press, 2000. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://books.google.com/books?hl=uk&lr=&id=imfTUHj8uVcC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Creative+Industries:+Contracts+Between+Art+and+Commerce++Richard+E.+Caves+-+Cambridge,+MA:+Harvard+University+Press,+2000.&ots=1HUoS7rtB9&sig=1kOMzbtMhXuNGsufpBrv0j_VH5A
3. Роздобудько І., Санін О. Кіно на папері / І. Роздобудько, О. Санін. — Київ : Нора-Друк, 2016. — 288 с. — ISBN 978-966-8659-64-5 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://books.apple.com/us/book/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96/id6442995814>
4. McKee R. Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting / Robert McKee. — New York : ReganBooks, 1997. — 466 с. — ISBN 978-0060391683. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://archive.org/details/storysubstancest0000mcke>
5. Мак-Кі Р., Джерас Т. Сторіноміка: маркетинг у пострекламну епоху / Роберт Мак-Кі, Томас Джерас; пер. з англ. Є. Голобородько. — Харків : Віват, 2019. — 240 с. — ISBN 978-966-982-036-5. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://kebuk.com.ua/book/108792>

Нормативні та офіційні джерела:

1. Державне агентство України з питань кіно. Нормативні та методичні матеріали з питань державної підтримки кінематографії : Київ : Держкіно України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://usfa.gov.ua/documents/normatyvni-dokumenty-metodychni-rekomendacii-ta-roz-yasnennya-i111>
2. Український культурний фонд. Методичні рекомендації та конкурсна документація з підтримки аудіовізуальних проєктів : Київ : Український культурний фонд, 2018–2025 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://ucf.in.ua/docs/95>
3. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Положення та умови проведення мистецьких конкурсів у сфері аудіовізуального мистецтва : Київ : МКСК України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://mcsc.gov.ua/art-competitions/>

Тема 4. Продюсерська діяльність в умовах кризових та воєнних обставин

Особливості організації серіального виробництва в умовах воєнного стану та криз. Управління творчими, виробничими та фінансовими ризиками. Адаптація контенту, виробничих процесів і управлінських рішень до екстремальних умов. Етичні та соціальні аспекти продюсерської відповідальності.

Рекомендована література:

1. De Vany A. Hollywood Economics: How Extreme Uncertainty Shapes the Film Industry / Arthur De Vany. — London ; New York : Routledge, 2004. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203489970/hollywood-economics-arthur-de-vany>

2. Caves R. E. Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce / Richard E. Caves. — Cambridge, MA : Harvard University Press, 2000. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://books.google.com/books?hl=uk&lr=&id=imfTUHj8uVcC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Creative+Industries:+Contracts+Between+Art+and+Commerce+Richard+E.+Caves+-+Cambridge,+MA:+Harvard+University+Press,+2000.&ots=1HUoS7rtB9&sig=1kOMzbtbMhXuNGsufpBrv0j_VH5A

3. Роздобудько І., Санін О. Кіно на папері / І. Роздобудько, О. Санін. — Київ : Нора-Друк, 2016. — 288 с. — ISBN 978-966-8659-64-5 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://books.apple.com/us/book/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96/id6442995814>

4. McKee R. Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting / Robert McKee. — New York : ReganBooks, 1997. — 466 с. — ISBN 978-0060391683. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://archive.org/details/storysubstance0000mcke>

5. Мак-Кі Р., Джерас Т. Сторіноміка: маркетинг у пострекламну епоху / Роберт Мак-Кі, Томас Джерас; пер. з англ. Є. Голобородько. — Харків : Віват, 2019. — 240 с. — ISBN 978-966-982-036-5. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://kebuk.com.ua/book/108792>

Нормативні та офіційні джерела:

1. Державне агентство України з питань кіно. Нормативні та методичні матеріали з питань державної підтримки кінематографії : Київ : Держкіно України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://usfa.gov.ua/documents/normatyvni-dokumenty-metodychni-rekomendacii-ta-roz-yasneniya-i-111>

2. Український культурний фонд. Методичні рекомендації та конкурсна документація з підтримки аудіовізуальних проєктів : Київ : Український культурний фонд, 2018–2025 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://ucf.in.ua/docs/95>

3. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Положення та умови проведення мистецьких конкурсів у сфері аудіовізуального мистецтва : Київ : МКСК України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://mcsc.gov.ua/art-competitions/>

Тема 5. Шоуранерська та продюсерська моделі управління серіалом: порівняльний аналіз

Поняття шоуранерської моделі та її історичні передумови. Порівняння шоуранерської та продюсерської моделей управління серіальним проєктом. Розподіл повноважень і відповідальності між продюсером та шоуранером. Баланс творчої автономії та продюсерського контролю.

Рекомендована література:

1. De Vany A. Hollywood Economics: How Extreme Uncertainty Shapes the Film Industry / Arthur De Vany. — London ; New York : Routledge, 2004. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203489970/hollywood-economics-arthur-de-vany>

2. Caves R. E. Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce / Richard E. Caves. — Cambridge, MA : Harvard University Press, 2000. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://books.google.com/books?hl=uk&lr=&id=imfTUHj8uVcC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Creative+Industries:+Contracts+Between+Art+and+Commerce+Richard+E.+Caves+-+Cambridge,+MA:+Harvard+University+Press,+2000.&ots=1HUoS7rtB9&sig=1kOMzbtbMhXuNGsufpBrv0j_VH5A

3. Роздобудько І., Санін О. Кіно на папері / І. Роздобудько, О. Санін. — Київ : Нора-Друк, 2016. — 288 с. — ISBN 978-966-8659-64-5 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

<https://books.apple.com/us/book/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96/id6442995814>

4. McKee R. Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting / Robert McKee. — New York : ReganBooks, 1997. — 466 с. — ISBN 978-0060391683. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://archive.org/details/storysubstancest0000mcke>

5. Мак-Кі Р., Джерас Т. Сторіноміка: маркетинг у пострекламну епоху / Роберт Мак-Кі, Томас Джерас; пер. з англ. Є. Голобородько. — Харків : Віват, 2019. — 240 с. — ISBN 978-966-982-036-5. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://kebuk.com.ua/book/108792>

Нормативні та офіційні джерела:

1. Державне агентство України з питань кіно. Нормативні та методичні матеріали з питань державної підтримки кінематографії : Київ : Держкіно України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://usfa.gov.ua/documents/normatyvni-dokumenty-metodychni-rekomendacii-ta-roz-yasnennya-i111>

2. Український культурний фонд. Методичні рекомендації та конкурсна документація з підтримки аудіовізуальних проєктів : Київ : Український культурний фонд, 2018–2025 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://ucf.in.ua/docs/95>

3. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Положення та умови проведення мистецьких конкурсів у сфері аудіовізуального мистецтва : Київ : МКСК України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://mcsk.gov.ua/art-competitions/>

Тема 6. Жанрово-форматна система телесеріалів як інструмент продюсерської стратегії

Жанр і формат серіалу як ключові елементи продюсерського планування. Класифікація жанрів та форматів серіального контенту. Взаємозв'язок жанру, формату, аудиторії та бюджету. Продюсерський підхід до формування конкурентоспроможного серіального продукту.

Рекомендована література:

1. De Vany A. Hollywood Economics: How Extreme Uncertainty Shapes the Film Industry / Arthur De Vany. — London ; New York : Routledge, 2004. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203489970/hollywood-economics-arthur-de-vany>

2. Caves R. E. Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce / Richard E. Caves. — Cambridge, MA : Harvard University Press, 2000. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://books.google.com/books?hl=uk&lr=&id=imfTUHj8uVcC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Creative+Industries:+Contracts+Between+Art+and+Commerce++Richard+E.+Caves++Cambridge,+MA:+Harvard+University+Press,+2000.&ots=1HUoS7rtB9&sig=1kOMztbMhXuNGsufpBrv0j_VH5A

3. Роздобудько І., Санін О. Кіно на папері / І. Роздобудько, О. Санін. — Київ : Нора-Друк, 2016. — 288 с. — ISBN 978-966-8659-64-5 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://books.apple.com/us/book/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96/id6442995814>

4. McKee R. Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting / Robert McKee. — New York : ReganBooks, 1997. — 466 с. — ISBN 978-0060391683. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://archive.org/details/storysubstancest0000mcke>

5. Мак-Кі Р., Джерас Т. Сторіноміка: маркетинг у пострекламну епоху / Роберт Мак-Кі, Томас Джерас; пер. з англ. Є. Голобородько. — Харків : Віват, 2019. — 240 с. — ISBN 978-966-982-036-5. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://kebuk.com.ua/book/108792>

Нормативні та офіційні джерела:

1. Державне агентство України з питань кіно. Нормативні та методичні матеріали з питань державної підтримки кінематографії : Київ : Держкіно України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://usfa.gov.ua/documents/normatyvni-dokumenty-metodychni-rekomendacii-ta-roz-yasnennya-i111>

2. Український культурний фонд. Методичні рекомендації та конкурсна документація з підтримки аудіовізуальних проєктів : Київ : Український культурний фонд, 2018–2025 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://ucf.in.ua/docs/95>
3. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Положення та умови проведення мистецьких конкурсів у сфері аудіовізуального мистецтва : Київ : МКСК України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://mcsc.gov.ua/art-competitions/>

Тема 7. Замовлення та розробка серіалів для телеканалів і цифрових платформ

Механізми замовлення серіального контенту на різних майданчиках. Особливості роботи з телеканалами, OTT- та VOD-платформами. Вимоги до концепції, сценарних матеріалів та продюсерського пакету. Пітчінг як інструмент комунікації між продюсером і замовником.

Рекомендована література:

1. De Vany A. Hollywood Economics: How Extreme Uncertainty Shapes the Film Industry / Arthur De Vany. — London ; New York : Routledge, 2004. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203489970/hollywood-economics-arthur-de-vany>
2. Caves R. E. Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce / Richard E. Caves. — Cambridge, MA : Harvard University Press, 2000. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://books.google.com/books?hl=uk&lr=&id=imfTUHj8uVcC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Creative+Industries:+Contracts+Between+Art+and+Commerce+/+Richard+E.+Caves+-+Cambridge,+MA:+Harvard+University+Press,+2000.&ots=1HUoS7rtB9&sig=1kOMzbtbMhXuNGsufpBrv0j_VH5A
3. Роздобудько І., Санін О. Кіно на папері / І. Роздобудько, О. Санін. — Київ : Нора-Друк, 2016. — 288 с. — ISBN 978-966-8659-64-5 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://books.apple.com/us/book/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96/id6442995814>
4. McKee R. Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting / Robert McKee. — New York : ReganBooks, 1997. — 466 с. — ISBN 978-0060391683. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://archive.org/details/storysubstance0000mcke>
5. Мак-Кі Р., Джерас Т. Сторіноміка: маркетинг у пострекламну епоху / Роберт Мак-Кі, Томас Джерас; пер. з англ. Є. Голобородько. — Харків : Віват, 2019. — 240 с. — ISBN 978-966-982-036-5. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://kebuk.com.ua/book/108792>

Нормативні та офіційні джерела:

1. Державне агентство України з питань кіно. Нормативні та методичні матеріали з питань державної підтримки кінематографії : Київ : Держкіно України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://usfa.gov.ua/documents/normatyvni-dokumenty-metodychni-rekomendacii-ta-roz-yasnennya-1111>
2. Український культурний фонд. Методичні рекомендації та конкурсна документація з підтримки аудіовізуальних проєктів : Київ : Український культурний фонд, 2018–2025 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://ucf.in.ua/docs/95>
3. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Положення та умови проведення мистецьких конкурсів у сфері аудіовізуального мистецтва : Київ : МКСК України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://mcsc.gov.ua/art-competitions/>

Тема 8. Державна політика та інституційна підтримка серіального виробництва

Система державної підтримки аудіовізуального виробництва в Україні. Роль державних інституцій у розвитку серіального контенту. Нормативні вимоги, конкурсні процедури та критерії відбору проєктів. Продюсерська стратегія участі у державних програмах підтримки.

Рекомендована література:

1. De Vany A. Hollywood Economics: How Extreme Uncertainty Shapes the Film Industry / Arthur De Vany. — London ; New York : Routledge, 2004. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203489970/hollywood-economics-arthur-de-vany>

2. Caves R. E. Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce / Richard E. Caves. — Cambridge, MA : Harvard University Press, 2000. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://books.google.com/books?hl=uk&lr=&id=imfTUHj8uVcC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Creative+Industries:+Contracts+Between+Art+and+Commerce++Richard+E.+Caves+-+Cambridge,+MA:+Harvard+University+Press,+2000.&ots=1HUoS7rtB9&sig=1kOMztbMhXuNGsufpBrv0j_VH5A

3. Роздобудько І., Санін О. Кіно на папері / І. Роздобудько, О. Санін. — Київ : Нора-Друк, 2016. — 288 с. — ISBN 978-966-8659-64-5 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://books.apple.com/us/book/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96/id6442995814>

4. McKee R. Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting / Robert McKee. — New York : ReganBooks, 1997. — 466 с. — ISBN 978-0060391683. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://archive.org/details/storysubstance0000mcke>

5. Мак-Кі Р., Джерас Т. Сторіноміка: маркетинг у пострекламну епоху / Роберт Мак-Кі, Томас Джерас; пер. з англ. Є. Голобородько. — Харків : Віват, 2019. — 240 с. — ISBN 978-966-982-036-5. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://kebuk.com.ua/book/108792>

Нормативні та офіційні джерела:

1. Державне агентство України з питань кіно. Нормативні та методичні матеріали з питань державної підтримки кінематографії : Київ : Держкіно України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://usfa.gov.ua/documents/normatyvni-dokumenty-metodychni-rekomendacii-ta-roz-yasneniya-i-1-1-1>

2. Український культурний фонд. Методичні рекомендації та конкурсна документація з підтримки аудіовізуальних проєктів : Київ : Український культурний фонд, 2018–2025 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://ucf.in.ua/docs/95>

3. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Положення та умови проведення мистецьких конкурсів у сфері аудіовізуального мистецтва : Київ : МКСК України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://mcsc.gov.ua/art-competitions/>

Тема 9. Фінансово-економічні основи серіального виробництва

Формування бюджету серіального проєкту. Фінансові моделі серіального виробництва. Контроль витрат і управління фінансовими ризиками. Економічна доцільність серіалу як продюсерський критерій ухвалення рішень. Особливості бюджетування різних форматів серіалів.

Рекомендована література:

1. De Vany A. Hollywood Economics: How Extreme Uncertainty Shapes the Film Industry / Arthur De Vany. — London ; New York : Routledge, 2004. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203489970/hollywood-economics-arthur-de-vany>

2. Caves R. E. Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce / Richard E. Caves. — Cambridge, MA : Harvard University Press, 2000. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://books.google.com/books?hl=uk&lr=&id=imfTUHj8uVcC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Creative+Industries:+Contracts+Between+Art+and+Commerce++Richard+E.+Caves+-+Cambridge,+MA:+Harvard+University+Press,+2000.&ots=1HUoS7rtB9&sig=1kOMztbMhXuNGsufpBrv0j_VH5A

3. Роздобудько І., Санін О. Кіно на папері / І. Роздобудько, О. Санін. — Київ : Нора-Друк, 2016. — 288 с. — ISBN 978-966-8659-64-5 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://books.apple.com/us/book/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96/id6442995814>

4. McKee R. Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting / Robert McKee. — New York : ReganBooks, 1997. — 466 с. — ISBN 978-0060391683. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://archive.org/details/storysubstancest0000mcke>

5. Мак-Кі Р., Джерас Т. Сторіноміка: маркетинг у пострекламну епоху / Роберт Мак-Кі, Томас Джерас; пер. з англ. Є. Голобородько. — Харків : Віват, 2019. — 240 с. — ISBN 978-966-982-036-5. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://kebuk.com.ua/book/108792>

Нормативні та офіційні джерела:

1. Державне агентство України з питань кіно. Нормативні та методичні матеріали з питань державної підтримки кінематографії : Київ : Держкіно України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://usfa.gov.ua/documents/normatyvni-dokumenty-metodychni-rekomendacii-ta-roz-yasnennya-i111>

2. Український культурний фонд. Методичні рекомендації та конкурсна документація з підтримки аудіовізуальних проєктів : Київ : Український культурний фонд, 2018–2025 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://ucf.in.ua/docs/95>

3. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Положення та умови проведення мистецьких конкурсів у сфері аудіовізуального мистецтва : Київ : МКСК України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://mcsk.gov.ua/art-competitions/>

Тема 10. Дистрибуція серіального контенту та аналіз успішних кейсів

Основні моделі дистрибуції серіалів на внутрішньому та міжнародному ринках. Канали поширення серіального контенту. Продюсерський аналіз успішних українських і зарубіжних серіалів з урахуванням формату, бюджету, стратегії дистрибуції та ринкового позиціонування.

Рекомендована література:

1. De Vany A. Hollywood Economics: How Extreme Uncertainty Shapes the Film Industry / Arthur De Vany. — London ; New York : Routledge, 2004. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203489970/hollywood-economics-arthur-de-vany>

2. Caves R. E. Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce / Richard E. Caves. — Cambridge, MA : Harvard University Press, 2000. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://books.google.com/books?hl=uk&lr=&id=imfTUHj8uVcC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Creative+Industries:+Contracts+Between+Art+and+Commerce+Richard+E.+Caves+-+Cambridge,+MA:+Harvard+University+Press,+2000.&ots=1HUoS7rtB9&sig=1kOMztbMhXuNGsufpBrv0j_VH5A

3. Роздобудько І., Санін О. Кіно на папері / І. Роздобудько, О. Санін. — Київ : Нора-Друк, 2016. — 288 с. — ISBN 978-966-8659-64-5 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://books.apple.com/us/book/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96/id6442995814>

4. McKee R. Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting / Robert McKee. — New York : ReganBooks, 1997. — 466 с. — ISBN 978-0060391683. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://archive.org/details/storysubstancest0000mcke>

5. Мак-Кі Р., Джерас Т. Сторіноміка: маркетинг у пострекламну епоху / Роберт Мак-Кі, Томас Джерас; пер. з англ. Є. Голобородько. — Харків : Віват, 2019. — 240 с. — ISBN 978-966-982-036-5. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://kebuk.com.ua/book/108792>

Нормативні та офіційні джерела:

1. Державне агентство України з питань кіно. Нормативні та методичні матеріали з питань державної підтримки кінематографії : Київ : Держкіно України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://usfa.gov.ua/documents/normatyvni-dokumenty-metodychni-rekomendacii-ta-roz-yasnennya-i111>

2. Український культурний фонд. Методичні рекомендації та конкурсна документація з підтримки аудіовізуальних проєктів : Київ : Український культурний фонд, 2018–2025 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://ucf.in.ua/docs/95>

3. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Положення та умови проведення мистецьких конкурсів у сфері аудіовізуального мистецтва : Київ : МКСК України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://mcsc.gov.ua/art-competitions/>

Тема 11. Маркетингові стратегії та копродукційні моделі у серіальному виробництві

Маркетинг серіалу як складова продюсерського управління проєктом. Інструменти просування серіального контенту. Формування бренду серіалу. Копродукція як механізм фінансування та розширення ринків дистрибуції. Особливості міжнародної копродукції телесеріалів.

Рекомендована література:

1. De Vany A. Hollywood Economics: How Extreme Uncertainty Shapes the Film Industry / Arthur De Vany. — London ; New York : Routledge, 2004. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203489970/hollywood-economics-arthur-de-vany>

2. Caves R. E. Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce / Richard E. Caves. — Cambridge, MA : Harvard University Press, 2000. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://books.google.com/books?hl=uk&lr=&id=imfTUHj8uVcC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Creative+Industries:+Contracts+Between+Art+and+Commerce+/+Richard+E.+Caves+-+Cambridge,+MA:+Harvard+University+Press,+2000.&ots=1HUoS7rtB9&sig=1kOMztbMhXuNGsufpBrv0j_VH5A

3. Роздобудько І., Санін О. Кіно на папері / І. Роздобудько, О. Санін. — Київ : Нора-Друк, 2016. — 288 с. — ISBN 978-966-8659-64-5 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://books.apple.com/us/book/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96/id6442995814>

4. McKee R. Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting / Robert McKee. — New York : ReganBooks, 1997. — 466 с. — ISBN 978-0060391683. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://archive.org/details/storysubstance0000mcke>

5. Мак-Кі Р., Джерас Т. Сторіноміка: маркетинг у пострекламну епоху / Роберт Мак-Кі, Томас Джерас; пер. з англ. Є. Голобородько. — Харків : Віват, 2019. — 240 с. — ISBN 978-966-982-036-5. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://kebuk.com.ua/book/108792>

Нормативні та офіційні джерела:

1. Державне агентство України з питань кіно. Нормативні та методичні матеріали з питань державної підтримки кінематографії : Київ : Держкіно України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://usfa.gov.ua/documents/normatyvni-dokumenty-metodychni-rekomendacii-ta-roz-yasnennya-i111>

2. Український культурний фонд. Методичні рекомендації та конкурсна документація з підтримки аудіовізуальних проєктів : Київ : Український культурний фонд, 2018–2025 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://ucf.in.ua/docs/95>

3. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Положення та умови проведення мистецьких конкурсів у сфері аудіовізуального мистецтва : Київ : МКСК України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://mcsc.gov.ua/art-competitions/>

Тема 12. Конкурсні механізми підтримки серіальних проєктів: практичний модуль

Аналіз конкурсних програм підтримки серіального виробництва.

Практичні аспекти підготовки серіального проєкту до подачі. Формування продюсерського пакету, бюджету та презентаційних матеріалів. Захист серіального проєкту у форматі пітчінгу.

Рекомендована література:

1. De Vany A. Hollywood Economics: How Extreme Uncertainty Shapes the Film Industry / Arthur De Vany. — London ; New York : Routledge, 2004. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203489970/hollywood-economics-arthur-de-vany>

2. Caves R. E. Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce / Richard E. Caves. — Cambridge, MA : Harvard University Press, 2000. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://books.google.com/books?hl=uk&lr=&id=imfTUHj8uVcC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Creative+Industries:+Contracts+Between+Art+and+Commerce++Richard+E.+Caves+-+Cambridge,+MA:+Harvard+University+Press,+2000.&ots=1HUoS7rtB9&sig=1kOMztbMhXuNGsufpBrv0j_VH5A

3. Роздобудько І., Санін О. Кіно на папері / І. Роздобудько, О. Санін. — Київ : Нора-Друк, 2016. — 288 с. — ISBN 978-966-8659-64-5 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://books.apple.com/us/book/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96/id6442995814>

4. McKee R. Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting / Robert McKee. — New York : ReganBooks, 1997. — 466 с. — ISBN 978-0060391683. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://archive.org/details/storysubstancest0000mcke>

5. Мак-Кі Р., Джерас Т. Сторіноміка: маркетинг у пострекламну епоху / Роберт Мак-Кі, Томас Джерас; пер. з англ. Є. Голобородько. — Харків : Віват, 2019. — 240 с. — ISBN 978-966-982-036-5. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://kebuk.com.ua/book/108792>

Нормативні та офіційні джерела:

1. Державне агентство України з питань кіно. Нормативні та методичні матеріали з питань державної підтримки кінематографії : Київ : Держкіно України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://usfa.gov.ua/documents/normatyvni-dokumenty-metodychni-rekomendacii-ta-roz-yasnennya-i111>

2. Український культурний фонд. Методичні рекомендації та конкурсна документація з підтримки аудіовізуальних проєктів : Київ : Український культурний фонд, 2018–2025 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://ucf.in.ua/docs/95>

3. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Положення та умови проведення мистецьких конкурсів у сфері аудіовізуального мистецтва : Київ : МКСК України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://mcsc.gov.ua/art-competitions/>

5. Методи навчання

Форми організації освітнього процесу та методи навчання:

- **лекції** – теоретичний виклад матеріалу, спрямований на формування системного розуміння принципів побудови телесеріального проєкту. Лекційні заняття проводяться з використанням прикладів пітчінгів, аналітичних матеріалів платформ та кейсів українського і міжнародного серіального виробництва;

семінарські заняття – формування практичних навичок продюсерського аналізу телесеріалів. Передбачають роботу з конкретними серіальними кейсами, аналіз формату, жанру, аудиторії, платформи, структури сезону, а також симуляцію продюсерських рішень щодо розвитку, позиціонування та масштабування серіального проєкту;

міждисциплінарні дискусії – обговорення актуальних тенденцій серіального ринку України та світу, критичний аналіз успішних і проблемних серіальних кейсів, розбір причин комерційного успіху, провалу або збитковості проєктів у контексті продюсерських рішень. Практикування презентації проєкту на конкурсних пітчінгах;

самостійне аналітичне опрацювання серіального контенту – систематичний самостійний перегляд студентами документальних та ігрових серіалів із подальшим продюсерським аналізом. Метод передбачає вивчення формату, жанрової моделі, структури сезону, цільової аудиторії, платформної специфіки та продюсерських рішень. Результати самостійного опрацювання виносяться на аудиторні обговорення, дискусії та використовуються під час семінарських занять, пітчінгів і практичних завдань.

Методи навчання, що застосовуються в межах зазначених форм:

– проблемно-орієнтоване навчання (постановка продюсерських задач і пошук рішень);
– кейсовий метод (аналіз серіальних проєктів, продюсерських стратегій, ринкових і фінансових ризиків);

- проєктний метод (розробка та захист концепції серіального проєкту або продюсерського пакету);
- дискусійно-діалогічні методи (обговорення, дебати, моделювання переговорів із платформами та інвесторами);
- практичні вправи та симуляції професійних ситуацій (пітчінг, оцінка проєкту, прийняття продюсерських рішень);
- самостійна робота (аналіз джерел, перегляд і аналітика серіалів, підготовка презентацій і письмових матеріалів).

6. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання

№	Тема	Завдання	Форма подання	Максимальна кількість балів
4 курс / 7 семестр				
1	Аналітичний перегляд серіальних проєктів	Самостійний перегляд рекомендованих документальних та ігрових серіалів із подальшим продюсерським аналізом формату, жанру, структури сезону, цільової аудиторії, платформи показу та ключових продюсерських рішень.	Усне обговорення	10
2	Продюсерський аналіз серіалу	Аналізу одного з переглянутих серіальних проєктів із визначенням його сильних і слабких сторін, комерційного та творчого потенціалу, а також можливих ризиків і обмежень.	Усне та письмове подання	10
3	Адаптація ідеї серіального проєкту	Розробка та адаптація логлайну серіального проєкту відповідно до різних форматів і вимог (документальний, ігровий, дитячо-підлітковий, міжнародна копродукція).	Письмова доповідь	10
4	Формування продюсерського пакету документів	Підготовка комплексу документів для подачі серіального проєкту на пітчінг або конкурс державної підтримки, що включає опис проєкту, продюсерське бачення, маркетингову стратегію, бюджет, календарний план виробництва та план фінансування.	Письмова робота	10
5	Бюджет серіального проєкту	Самостійне складання орієнтовного бюджету серіального проєкту з розподілом витрат за основними етапами виробництва (розробка, препродакшн, продакшн, постпродакшн, адміністративні та інші витрати).	Письмова робота	10
6	Підготовка до пітчінгу	Опрацювання навичок презентації серіального проєкту: підготовка презентаційних матеріалів для платформ, інвесторів та інституцій державної підтримки.	Письмова робота	10
7	Кіно-лабораторія (інтегроване міждисциплінарне практичне заняття)	Участь у кіно-лабораторії - спільна робота у міждисциплінарній взаємодії студентів продюсерського та сценарного профілю. Завдання включає формування концепції	Презентація	10

№	Тема	Завдання	Форма подання	Максимальна кількість балів
		проекту, логлайну, узгодження продюсерського та сценарного бачення, підготовку короткої презентації та пітчінг ідеї з подальшим обговоренням.		

Критерії оцінювання самостійної роботи:

Критерії оцінювання	Кількість балів
Здобувач повноцінно виконав завдання, вичерпно та грамотно оформив роботу, використовував актуальну інформацію та практичні випадки під час самостійної роботи; проявив творчий підхід до вирішення завдання, логіка чітко сприймається; влучно та доцільно використовує термінологію. Помилки відсутні.	8-10
Здобувач виконав завдання, однак допускає неточності при оформленні та вирішенні завдань самостійного опрацювання; Логіка у виконаних завдань присутня, рішення правильні, але бракує глибини або оригінальності.	5-7
Здобувач розуміє суть завдання, користується базовою термінологією з теми, допускає помилки чи грубі неточності в деталях; здобувачу складно дотримуватися логічної структури у виконанні завдань.	2-4
Здобувач не володіє матеріалом на базовому рівні, складно відтворити отримані опрацьовані знання; під час виконання завдання допускає істотні помилки; відповідь неструктурована;	0-2

(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: включає регулярні опитування, участь у дискусіях під час занять.

Критерії оцінювання при поточному контролі

Критерії оцінювання	Кількість балів
Знання матеріалу: правильність відповідей, глибина розуміння теми	1
Участь у дискусіях: активність, конструктивність висловлювань	1
Виконання завдань: якість виконання поточних та домашніх завдань	1
Разом	3

Підсумковий (семестровий) контроль – 7 семестр (4 курс)

Форма проведення: залік (усний/письмовий)

Білет 1. Серіальний ринок: структура й тенденції

1. Основні зміни серіального ринку за останнє десятиріччя: вплив цифрових платформ та зміна моделей перегляду.
2. Роль продюсера у визначенні релевантного формату серіалу відповідно до актуальних ринкових тенденцій.
3. Вплив моделі «binge-watching» на драматургічну структуру та фінансову модель сезону.

Білет 2. Продюсер як ключова фігура серіального виробництва

1. Функції та сфери відповідальності продюсера в телесеріальному виробництві.

2. Продюсерський підхід до оцінки сценарію: критерії комерційної доцільності й художнього потенціалу.
3. Взаємодія продюсера з творчими та технічними департаментами на всіх етапах виробництва.

Білет 3. Типи продюсерів і моделі організації роботи

1. Основні типи продюсерів у серіальному виробництві та їхні компетенції.
2. Особливості шоуранерської моделі управління серіалом порівняно з продюсерською моделлю.
3. Переваги та обмеження кожної моделі в українському та міжнародному контексті.

Білет 4. Продюсер у час війни

1. Особливості продюсерської діяльності в умовах воєнного стану: безпека, логістика, кадрові ризики.
2. Принципи адаптації сценарію, локацій і виробничих процесів під воєнні обставини.
3. Роль продюсера у підтримці творчої команди та збереженні цілісності авторського задуму в умовах обмежень.

Білет 5. Взаємодія продюсера зі сценаристом

1. Методика оцінки сценарію з точки зору структури сезону, аудиторії та виробничої реалізованості.
2. Інструменти уніфікації авторського бачення та продюсерської стратегії (референси, сценарні матеріали, редактура).
3. Підходи продюсера до балансування художньої ідеї та економічних можливостей проєкту.

Білет 6. Робота продюсера з режисером

1. Механізми узгодження режисерського бачення із продюсерськими цілями проєкту.
2. Використання візуальних референсів як інструмент комунікації між продюсером і режисером.
3. Продюсерські рішення у випадку невідповідності між творчим задумом та ресурсами виробництва.

Білет 7. Кастинг і кадрова політика

1. Роль продюсера у формуванні акторського складу та оцінці кастингових ризиків.
2. Вплив вибору акторів на позиціонування серіалу та інтерес платформи/каналу.
3. Принципи прийняття кастингових рішень у воєнних умовах (мобільність, доступність, графіки).

Білет 8. Жанри і формати як інструмент продюсера

1. Жанр і формат серіалу: відмінності, функції та вплив на продюсерську стратегію.
2. Критерії вибору жанру відповідно до цільової аудиторії й особливостей платформи.
3. Продюсерське обґрунтування формату limited series, багатосезонної моделі та процедурного серіалу.

Білет 9. Форматування під платформу

1. «ДНК платформи» як категорія продюсерського аналізу: ключові параметри.
2. Особливості замовлення контенту на різних майданчиках (Netflix, Megogo, Київстар ТБ, 1+1, СТБ, ICTV).
3. Адаптація концепції серіалу відповідно до запитів та принципів конкретної платформи.

Білет 10. Розробка пакету документів для пітчінгу

1. Основні елементи продюсерського пакету серіалу.
2. Структура пітчінгу для каналу/платформи: аргументація цінності проєкту.

3. Підготовка промоматеріалів і презентації для різних аудиторій (державні конкурси, комерційні ринки, міжнародні платформи).

Білет 11. Державна підтримка та продюсерська стратегія

1. Основні інституції, що підтримують аудіовізуальні проекти в Україні, та вимоги до подачі.
2. Критерії вибору конкурсної категорії продюсером відповідно до типу і завдань серіалу.
3. Вимоги до формування бюджету, календарного плану і дистрибуційної стратегії в межах державного конкурсу.

Білет 12. Бюджет та фінансова стратегія серіалу

1. Структура бюджету серіального проекту: основні статті витрат та принципи їх формування.
2. Роль продюсера у контролі бюджету на всіх етапах виробництва.
3. Особливості бюджетування документальних і ігрових серіалів.

Білет 13. Маркетинг та дистрибуція

1. Маркетингова стратегія серіалу як складова продюсерського планування.
2. Інструменти просування серіалу на різних майданчиках (телебачення, онлайн-платформи, YouTube).
3. Вплив маркетингової стратегії на міжнародну дистрибуцію та фестивальну присутність.

Білет 14. Міжнародний ринок і експортний потенціал

1. Критерії оцінки міжнародного потенціалу серіального проекту.
2. Особливості адаптації українських серіалів під міжнародні стандарти та глядацькі очікування.
3. Формування дистрибуційної стратегії для міжнародних сейлз-майданчиків.

Білет 15. Практичний аналіз серіалу

1. Продюсерський аналіз одного з переглянутих серіалів (за вибором): сильні та слабкі сторони.
2. Визначення формату, жанру, аудиторії та комерційної моделі обраного серіалу.
3. Рекомендації щодо розвитку проекту: перспективи другого сезону, адаптація для міжнародного ринку, потенціал співпраці з платформами.

Білет 16. Юридична складова продюсерської діяльності

1. Правові основи аудіовізуального виробництва: види договорів у серіальному виробництві та структура взаємовідносин між продюсером, творчою командою та замовником.
2. Порядок передачі майнових прав на аудіовізуальний твір: договори про передачу прав, службові твори, авторські договори з творцями серіалу.
3. Роль продюсера у формуванні правової моделі проекту: управління юридичними ризиками, контроль за дотриманням договірних зобов'язань та забезпечення можливості подальшої дистрибуції.

Білет 17. Авторські та суміжні права в серіальному виробництві

1. Система авторських і суміжних прав у сфері аудіовізуального мистецтва: об'єкти правової охорони, коло суб'єктів прав та умови їх виникнення.
2. Правовий статус сценаристів, режисерів, композиторів, акторів та інших учасників створення серіалу: особисті немайнові та майнові права на результат творчої діяльності.
3. Продюсерські інструменти забезпечення «чистих прав» на серіал: належне оформлення використання музики, архівних матеріалів, художніх творів, торговельних марок, зображень осіб та локацій.

8. Розподіл балів, які отримують студенти

4 курс / 7 семестр

За результатами поточного контролю та самостійної роботи												Сума балів	
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	100
СР	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	
ПК	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

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	

Рекомендована література:

1. De Vany A. Hollywood Economics: How Extreme Uncertainty Shapes the Film Industry / Arthur De Vany. — London ; New York : Routledge, 2004. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203489970/hollywood-economics-arthur-de-vany>

2. Caves R. E. Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce / Richard E. Caves. — Cambridge, MA : Harvard University Press, 2000. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://books.google.com/books?hl=uk&lr=&id=imfTUHj8uVcC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Creative+Industries:+Contracts+Between+Art+and+Commerce++Richard+E.+Caves+-+Cambridge,+MA:+Harvard+University+Press,+2000.&ots=1HUoS7rtB9&sig=1kOMztbMhXuN GsufpBrv0j_VH5A

3. Роздобудько І., Санін О. Кіно на папері / І. Роздобудько, О. Санін. — Київ : Нора-Друк, 2016. — 288 с. — ISBN 978-966-8659-64-5 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://books.apple.com/us/book/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96/id6442995814>

4. McKee R. Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting / Robert McKee. — New York : ReganBooks, 1997. — 466 с. — ISBN 978-0060391683. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://archive.org/details/storysubstancest0000mcke>
5. Мак-Кі Р., Джерас Т. Сторіноміка: маркетинг у пострекламну епоху / Роберт Мак-Кі, Томас Джерас; пер. з англ. С. Голобородько. — Харків : Віват, 2019. — 240 с. — ISBN 978-966-982-036-5. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://kebuk.com.ua/book/108792>

Нормативні та офіційні джерела:

1. Державне агентство України з питань кіно. Нормативні та методичні матеріали з питань державної підтримки кінематографії : Київ : Держкіно України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://usfa.gov.ua/documents/normatyvni-dokumenty-metodychni-rekomendacii-ta-roz-yasnennya-i111>
2. Український культурний фонд. Методичні рекомендації та конкурсна документація з підтримки аудіовізуальних проєктів : Київ : Український культурний фонд, 2018–2025 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://ucf.in.ua/docs/95>
3. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Положення та умови проведення мистецьких конкурсів у сфері аудіовізуального мистецтва : Київ : МКСК України, чинні редакції — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://mcsc.gov.ua/art-competitions/>