

КАПСТОНСЬКИЙ ПРОЕКТ У ВИКЛАДАННІ КРЕАТИВНОГО ПРОДЮСУВАННЯ (НА ДОСВІДІ NYFA)

*Матяш С.В, кандидат філософських наук, доцент кафедри сценічного мистецтва і культури
Київський національний університет технологій та дизайну*

Ключові слова: креативне продюсування, капстон, викладання, кіновиробництво.

Базовий курс креативного продюсування починається лекційним знайомством з мовою та сучасним станом кіновиробництва, оглядом контрактного права, пов'язаного з телебаченням, фільмами, записами, живими виступами та іншими аспектами індустрії розваг. Студенти отримують індивідуальні дослідницькі завдання для майбутнього модуля Капстонського Проекту, який може бути драматичним нарративом або документальним проектом, що буде розроблятися протягом всього терміну програми.

Тобто створення пакету художнього фільму відбувається з самого початку навчання.

Пояснення терміну. Капстонський проект (англ. *Capstone Project*) — це завершальний навчальний проект, який студенти виконують наприкінці навчального курсу або програми. Він є практичною демонстрацією здобутих знань та навичок, об'єднуючи теоретичні та практичні аспекти навчання.

Такі проекти зазвичай передбачають:

- Дослідження або розробку реального продукту.
- Практичне застосування знань.
- Презентацію результатів перед викладачами або галузевими експертами.

Термін *Capstone* походить від архітектури та означає "замковий камінь" — останній камінь, що завершує будівництво арки чи будівлі. Аналогічно, у сфері освіти капстонський проект символізує завершення навчального процесу.

Концепція капстонських проектів розвинулася в американській освітній системі ще в XIX столітті, спочатку в технічних та інженерних школах. Пізніше вона поширилася на інші спеціальності, включаючи бізнес, медіа, продюсування та мистецтво.

В нашому випадку для застосування в навчанні продюсерів в стінах NYFA- Нью-йоркської Академії Кіно.

Саме в сфері продюсування капстонський проект відіграє важливу роль у підготовці фахівців, оскільки дозволяє студентам реалізувати свої ідеї на практиці.

Типові капстонські проекти для продюсерів можуть включати:

Театральну постановку;

Розробку та запуск медіаплатформи або YouTube-каналу;

Організацію культурного або розважального заходу;
Створення короткометражного фільму, музичного альбому;
Створення бізнес-плану для продюсерської компанії.

У серії занять начального етапу студенти вивчають основи кіновиробництва в практичному workshop-середовищі. Досліджують основи цифрового монтажу, техніки постпродакшн аудіо, базові візуальні ефекти, прийоми нелінійного монтажу, тощо.

Далі слідує модуль лінійного продюсування: аспекти бюджету, наймання команди, планування, підготовка до зйомок і постпродакшн, а також управління відносинами з режисером, командою та студією. Студенти знайомляться з основами пітчінгу, самостійно розробляють і презентують короткі та ефективні пітчи.

На наступному етапі навчання майбутні продюсери досліджують такі самі фахові складові для телевізійної індустрії. Вони вивчають еволюцію оригінального телесеріалу від стадії ідеї до трансляції. Кожен студент продюсування концептує і розробляє Episodic Television Series Bible для оригінального серіалу.

Далі слідує навички підготовки, зйомки і монтажу власного веб-серіалу та вивчення змін ландшафту інтернету, основних платформ дистрибуції. Огляд редакторських прийомів у постпродакшн своїх веб-серіалів та неігрових/реаліті проектах.

І на останнє - кульмінація вивчення всіх етапів процесу продюсування: студент представляє власний проект історії кейсу. Це відповідно резюме юридичних концепцій та стратегій з акцентом на угоди з дистрибуції, експлуатацію прав та питання, що виникають через нові цифрові платформи.

Студенти завершують свій Капстонський проект. Весь пакет зливається з сценарієм, treatment, синопсисом, логлайном, біографією продюсера, “прикріпленого” режисера та акторів, фінансовим планом, маркетинговим планом, розбивкою сценарію, графіком зйомок та look book.

Саме такий формат навчання дозволяє студентам працювати в реальних умовах, взаємодіяти з професіоналами індустрії та набувати досвіду управління проектами.

Таким чином, капстонський проект є важливим інструментом у навчанні продюсерів, оскільки готує їх до викликів реального світу та дає змогу показати свою компетентність перед потенційними роботодавцями або інвесторами.