

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА
Факультет культури і мистецтв
Кафедра театрознавства та акторської майстерності

Затверджено

Факультет культури і мистецтв
Львівського національного університету ім. Івана Франка
В.о. декана доц. ІГАНІК М.І.
(Протокол № 18 Факультету № 1 від 18. 04 2024 р.

На засіданні кафедри театрознавства
та акторської майстерності

Завідувач кафедри проф. КОЗАК Б.М.
(Протокол № 11 від 15. 04. 2024 р.)

СИЛАБУС з НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Історія і практика кіномистецтва XXI ст.
другого (магістерського) рівня вищої освіти
Вибіркова дисципліна з циклу загальної підготовки

Львів-2024

**Силабус дисципліни «Історія і практика кіномистецтва ХХІ ст.»
2024–2025 навчального року**

Назва курсу	Історія і практика кіномистецтва ХХІ ст.
Адреса викладання курсу	м. Львів, вул. Валова, 18
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна	Факультет культури і мистецтв, кафедра театрознавства та акторської майстерності
Галузь знань, шифр та назва освітньої програми	
Викладачі курсу	Циганик Мирослава Іванівна, доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності; Патрон Ірина Василівна, асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності, аспірантка кафедри кінознавства Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого
Контактна інформація викладачів	Циганик Мирослава myroslava.tsyhanyk@lnu.edu.ua https://kultart.lnu.edu.ua/employee/tsyhanyk-myroslava-ivanivna Патрон Ірина: patronira@gmail.com , iryna.patron@lnu.edu.ua http://kultart.lnu.edu.ua/employee/patron-iryna-vasylivna
Консультації по курсу відбуваються	Кожного вівторка : 18.00 - 19.00 год. (вул. Валова, 18, ауд. 12) он-лайн консультації: patronira@gmail.com
Сторінка навчальної дисципліни	https://kultart.lnu.edu.ua/course/istoriia-i-praktyka-kinomystetstva-khkhi-st
Інформація про навчальну дисципліну	Дисципліну розроблено таким чином, щоб студент ознайомився із специфікою сучасного кінопроцесу, який вплинув на збагачення і еволюцію художньої мови екрану ХХІ століття. Тому у курсі представлено теми, які актуальні в сучасній культурі та огляд основних тенденцій розвитку сучасного світового кіномистецтва, так і процесів та інструментів, які потрібні для фахового володіння оціночними критеріями і дають поштовх для самостійних досліджень і відкриттів етичних та естетичних істин. Програма охоплює сучасні фільми різних країн Франції, Великобританії, Іспанії, Німеччини, Швеції, США, Японії, Норвегії, України та ін. Курс розроблено таким чином, щоб осмислювати актуальні теми і проблеми сучасної української та світової культури на прикладі сучасного кіно різних країн.
Семестровий (підсумковий) контроль	Залік
Коротка анотація дисципліни	Дисципліна «Історія і практика кіномистецтва ХХІ ст.» є вибірковою дисципліною із циклу загальної підготовки, другого (магістерського) рівня освіти, в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета та цілі дисципліни	Метою вивчення вибіркової дисципліни «Історія і практика кіномистецтва ХХІ ст.» є ознайомити студентів зі специфікою мистецтва екрану ХХІ ст., визначити його функції у соціально-культурному просторі, прищепити навички аналітичного і теоретичного мислення, ввести в коло художніх проблем сучасного екрану у проекції на основні етапи розвитку світового кіномистецтва і українського зокрема.

Ключові слова	Кіномистецтво, фільми, напрями, теми, актор, режисер, глядач, естетика, ракурс, ритм, монтаж
Формат дисципліни	Денний
	Проведення лекційних і практичних занять, переглядів та обговорень фільмів та консультацій для кращого розуміння тем
Тривалість навчальної дисципліни	90 год.
Обсяг навчальної дисципліни	32 години аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять та 58 годин самостійної роботи.
Очікувані результати навчання	Після вивчення навчальної дисципліни «Історія і практика кіномистецтва ХХІ ст.» здобувачі вищої освіти повинні: - Знати специфіку сучасного кінопроцесу та особливості його розвитку в різних країнах, функції сучасного кіно у соціально-культурному просторі, ключових кіномитців, кінофільми, які вплинули на розвиток кіномистецтва ХХІ ст. - Знати основні тенденції у розвитку сучасного кіно; історичні та сучасні факти про життя і творчість видатних особистостей у сфері кіномистецтва. - Вміти аналізувати та теоретично осмислювати тенденції сучасного світового кінематографа в контексті особливостей його розвитку в різних країнах, описувати мистецькі кінозасоби фільмів: монтаж, ракурс, ритм та ін., писати рецензії-огляди на переглянуті фільми - Вміти пояснювати феномен кіномистецтва ХХІ ст., його роль у людській діяльності; роль мистецтва і науки у розвитку цивілізації та пов'язані з ним сучасні та естетичні проблеми. - структурувати й інтегрувати знання з різних галузей діяльності мистецтвознавця та готовністю творчо використовувати і розвивати ці знання під час рішення фахових завдань; - володіти навичками аналізу, підготовки наукової доповіді та публічних виступів перед фаховою й нефаховою аудиторіями.
Перелік соціальних, «м'яких» навичок (softskills)	Аналітичні навички: вивчення концептуальних засад сучасного екранного мистецтва дозволить розвинути здатність аналізувати складні ситуації, розбирати проблеми на складові та визначати оптимальні рішення. Навички критичного мислення: дисципліна спонукає до критичного аналізу та оцінки інформації, напрямів та концепцій, що сприяє розвитку здатності обґрунтовувати свої погляди та приймати інформовані рішення. Комунікаційні навички: вивчення дисципліни розвиває уміння висловлювати свої думки письмово та усно, спілкуватися з іншими людьми, а також слухати і розуміти інших. Гнучкість: вивчення дисципліни розвиває здатність адаптуватися до змін у суспільстві. Навички роботи в команді: використання інтерактивних методів навчання розвиває у здобувачів вміння працювати в групах, спільно досягати цілей і вирішувати колективні завдання.
Теми	ТЕМА 1. Феномен кіно ХХІ ст.: історія, тенденції, значення. ТЕМА 2. Українське кіно ХХІ ст.: історія, теми, виклики ТЕМА 3. Сучасне документальне кіно: тенденції, місія, виклики ТЕМА 4. Феномен популярності серіалів ХХІ ст.: ключові теми ТЕМА 5. Візуальна культура та ідеологія. Інклюзія в мистецтві. ТЕМА 6. Місія мистецтва в сучасному глобалізованому світі. Мистецтво фотографії. Вплив екрану на свідомість людини. Втрата зв'язку з реальністю, заміна реальності.

	ТЕМА 7. Місія мистецтва в час війни. Війна як тло, у кадрі та за кадром у фільмах українських та світових (фільми Павела Павліковського «Іда» (2015) та «Холодна війна» (2018), «Мандарини» ТЕМА 8 Аудіовізуальна культура: виклики сучасності. Кітч і сучасна культура. Критерії сучасного мистецького твору на прикладі кіно. Що таке талант, що таке успіх?
Пререквізити	Для вивчення курсу магістри потребують базових знань з гуманітарних дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату мистецтвознавства.
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання дисципліни	Різні форми презентацій, колаборативне навчання (форми – групові проекти, тьюторство, студентська розробка), дискусія, метод навчальної рольової гри.
Необхідне обладнання	Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і операційних систем, доступу до мережі Інтернет. Проектор, ноутбук, звукові колонки
Література для вивчення навчальної дисципліни	Уся література, яку здобувачі вищої освіти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Здобувачі вищої освіти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел інформації, яких немає у списку рекомендованих. Основна література: - Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: Логос, 2011. 391 с. Бібліогр.: с.385–389. - Мисливський В. Кіно словник. Харківський державний університет мистецтв, 2007. - Яськів Олег. Вечір з кіно. Харків : Фоліо, 2018. 528 с. - Зубавіна І. Б. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті. Акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучасного мистец. Київ : Фенікс, 2007. 304 с. - Зубавіна І. Б. Екранна культура: засоби моделювання художньої реальності (час і простір у кінематографі): монографія. К., 2006. 272 с. - Тримбач С.В. Кіно народжене Україною. Альбом антології українського кіно. К.: Техніка, 2016. 384 с. - Скуратівський В. Екранні мистецтва у соціокультурних процесах ХХ століття: Генеза. Структура. Функція, тт. 1-2. К.: Поезія, 1997 - Свято Р., Ямборко О. Далекі зблизька: улюблені актори зарубіжного кіно. Збірник статей. К.: Редакція журналу «Кіно-театр», «АРТ КНИГА», 2017. 144 с. - Світова кінокласика. Збірник статей. Кінематографічні студії. Випуск 9. Редакція журналу «Кіно-театр». К. : 7БЦ, 2023. 131 с. Додаткова література: • Брюховецька Л. Майстри кінозображення. Кінематографічні студії. Випуск 11. К.: Видавничий дім КМА, 2020. 208 с. • Брюховецька Лариса, Котенок Вікторія, Канівець Анастасія. Актори в битві за Україну: воїни, волонтери, благодійники. К.: Редакція журналу «Кіно-Театр», Вид. дім «Освіта України», 2023, 318 с., іл. Серія «Кінематографічні студії», випуск 15. • Брюховецька Л. «Солодке» життя найважливішого з мистецтв. 2001-2015. Кінематографічні студії. Випуск 3. Київ: Редакція

журналу «Кіно-Театр», Видавництво «Задруга», 2015. 272 с.
 • Енергія відродження. Українське кіно 2014-2020. Випуск 13. Колективна монографія. Упорядник і наук. редактор Брюховецька Л. Редакція журналу «Кіно-театр». К. : 7БЦ, 2023. 248 с.

Інтернет-джерела

- <http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1691>
- <http://www.ktm.ukma.edu.ua>
- <https://prostir-kino.com.ua/>
- <https://docudays.ua/>
- <http://www.ukrpress.info/2019/02/19/suchasne-ukrayinske-kino-zdobutki-i-problemi/>
- <https://moviegram.com.ua/france-cinema/>
- <https://wisecow.com.ua/kino/>
- <https://ua.112.ua/profiles/--1870.html>
- <http://arthousetraffic.com/>
- <https://takflix.com/uk>
- <https://www.youmustrememberthispodcast.com/>
- <https://www.theguardian.com/film/2019/sep/13/100-best-films-movies-of-the-21st-century>
- <https://www.bbc.com/culture/article/20160819-the-21st-centurys-100-greatest-films>

Інтерактивні онлайн-курси

Як розуміти і читати візуальні медіа
<https://edu.lvivcenter.org/courses/yak-rozumity-i-chytaty-vizualni-media/>
 Кіноаматорство: історії візуальних режимів та практик творення
<https://edu.lvivcenter.org/courses/kinoamatorstvo-istoriyi-vizualnyh-rezhymiv-ta-praktyk-tvorennya/>
 Як читати складні модерністські та постмодерністські твори
https://prometheus.org.ua/course/course-v1:UZHNU+PML101+2020_T2
 «Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків»
https://prometheus.org.ua/course/course-v1:UCF+PCR101+2019_T3

Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:
 • практичні: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50;
 • модулі: 20 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20;
 залік: 30% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 30.
 Підсумкова максимальна кількість балів 100.

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS	Оцінка в балах	За національною шкалою	
		Екзаменаційна оцінка	Залік
A	90 – 100	5	Відмінно
B	81-89	4	Дуже добре
C	71-80		Добре
D	61-70	3	Задовільно
E	51-60		Достатньо

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (есе, рецензії). **Академічна доброчесність:** Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади

	можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (змішана форма навчання) за погодженням із керівником курсу. Відпрацювання пропущених занять має бути регулярним за домовленістю з викладачем у години консультацій, щоб недопустити накопичення відпрацювань. Політика щодо дедлайнів і перескладання: роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (30-50%). Перескладання модулів відбувається за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані під час участі у семінарських заняттях на поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування і залікового проекту. Додаткові бали студенти можуть отримати за проходження онлайн-курсів. При цьому обов'язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; не толеруються списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
Питання для заліку	У чому полягає феномен кіно ХХІ ст.?: Які основні тенденції, місія, значення кіномистецтва 21 ст.? Які особливості розвитку українське кіно ХХІ ст.? Які ключові теми і виклики сучасного українського кіно? Назвіть основні теми і тенденції сучасного документального кіно в світі і в Україні Які ознаки феномену популярності серіалів ХХІ ст. Назвіть ключові поняття візуальної культури та ідеології. Назвіть приклади інклюзивних проектів у мистецтві, зокрема в кіно. Яка місія мистецтва в сучасному глобалізованому світі? В чому суть мистецтва сучасної фотографії? Що таке талант, що таке успіх? Чи існують об'єктивні критерії мистецького твору? Яка роль мистецтва в період війни? Проаналізуйте способи репрезентації митця в сучасному кіно. Наскільки актуальними є теми сучасного кіно: життя людини в епоху технологізації, втрата зв'язку з реальністю, заміна реальності Які можливі впливи екрану на свідомість людини. Назвіть провідні риси аудіовізуальної культури 21 ст.? Наскільки важливими для сучасного світу є розуміння понять «кітч» і «мистецтво». Охарактеризуйте головні критерії сучасного мистецького твору на прикладі кіно.
Навчання іноземною мовою	У процесі викладання навчальної дисципліни використовуються матеріали та джерела англійською мовою.
Позааудиторні	Передбачається в межах вивчення навчальної дисципліни участь в

заняття	конференціях, форумах, круглих столах тощо (заактивну участь отримують додаткові бали). У рамках неформальної освіти здобувачі можуть самостійно проходити курси на онлайн платформах за темами навчальної дисципліни, що буде враховуватися при оцінюванні аудиторної та самостійної роботи здобувача.
Опитування	Анкета-відгук з метою оцінювання якості курсу https://forms.gle/GQ1TD3NxY4dyf6iz5

Критерії оцінювання

Види робіт. Критерії оцінювання знань студентів	Бали рейтингу	Максимальна кількість балів
1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях		
Критерії оцінювання		
Студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання.	5	
Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.	4	
Студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань.	3	
Студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. Правильно вирішив меншість тестових завдань.	2	
Студент частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання.	1	
Студент не готовий до заняття.	0	
2. Самостійна робота студентів (СРС)		
Критерії оцінювання		
Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних робіт). Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному практичному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється при підсумковому семестровому контролі (виконанні залікового модулю).	5	
3. Індивідуальна робота студентів (ІНДР)		
Здобувачі вищої освіти можуть отримати додаткові бали за виконання індивідуальних завдань: написання статей, рецензій, відео-відгуків і оглядів, підготовку доповідей та участь в наукових студентських конференціях, круглих столах, проходження запропонованих онлайн курсів.		
Критерії оцінювання		5 балів
▪ робота виконана та захищена згідно з графіком, з поясненнями та висновками і в повному обсязі		5
▪ робота захищена, але виконана частково, з порушенням термінів або вимог		4-3
▪ робота не захищена та виконана частково, з порушенням термінів або вимог		2-1

▪ робота не виконана або не зарахована.	0
4. Залік	30
Залік виставляється за підсумками поточної успішності студента впродовж семестру і виконання залікового завдання. Результат заліку залежить відзагальної кількості набраних балів впродовж семестру. Студент виконує фінальне залікове завдання у вигляді письмової роботи або у формі тестових завдань (20 балів). Письмовий тест - студент/ка отримують письмовий тест. За 20 питань - отримує 20 балів (1 б. за кожне правильно виконане завдання)	
Критерії оцінювання	20 балів
▪ робота виконана та захищена згідно з графіком, з поясненнями та висновками і в повному обсязі, з використанням прикладів, аргументованих думок, наявність візуалізації	15-20
▪ робота захищена, але виконана частково, з поясненнями та висновками, проте з порушенням термінів або вимог	10-15
▪ робота виконана частково, з порушенням термінів або вимог	5-10
▪ робота не виконана або не зарахована.	0
Фінальне усне опитування – студенти отримують 2 питання, на які дають розлогі, повні відповіді. В цих завданнях потрібно зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. За повну відповідь на одне питання студенти отримують максимально 5 балів. Відповідно за відповідь на 2 питання - 10 балів.	10 (5+5)

СХЕМА КУРСУ

2024-2025 н.р.

Тиж. / дата / год.-	Тема, план, короткі тези	Форма діяльності (заняття) (лекція, самостійна, дискусія, групова робота)	Література. Ресурси в інтернеті	Завдання, год	Термін виконання
1 / 2 год	ТЕМА 1. Феномен кіно ХХІ ст.: історія, тенденції, значення. Вступ. Мета, план і завдання курсу. Актуальні теми сучасного кіно: жертвність, спокута гріхів, тягар самотності, відповідальність, вибір, стосунки. Огляд та аналіз переможців міжнародних кінофестивалів за 2023 рік Огляд па обговорення фільмів сучасних режисерів: Трієра, Йоргоса Лантімоса, Александра Пейна, Джонатана Глейзера, Тодд Філіпса, Дені Квана та Денієля Шайнерта та ін.	Лекція, Практичне заняття	• Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лариса Брюховецька.— К.: Логос, 2011.— С. 377—384 • http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1691 • http://www.ktm.ukma.edu.ua • https://prostir-kino.com.ua/ • https://hromadske.radio/podcasts/radoranok/shcho-podyvytys-oglyad-peremozhciv-oskara-2019 • https://maximum.fm/venecianskij-kinofestival-2019-sered-peremozhciv-ukrayinskij-film_n166244 • Абетка візуальної грамотності / Баликін І., Волошенюк О., Чорний О., Федченко О. (Київ : АУП, ЦВП, 2019). • Базен, Андре. Что такое кино? Сборник статей. (М.: Искусство, 1972. – 384 с.). • Monaco, James, How to Read a Film: Movies, Media, and Beyond Paperback (Oxford University Press, 2009). • Зубавіна І. Б. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті. Акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучасного мистец. Київ : Фенікс, 2007. 304 с. • Зубавіна І. Б. Екранна культура: засоби моделювання художньої реальності (час і	Написання есе про загальну характеристику тем сучасного кіно. Скласти список з п'яти (мінімум) сучасних фільмів 2000- х років, які б ви вважаєте актуальними і рекомендували для перегляду. Перелік фільмів має містити основні дані про фільм (Назву фільму, назву мовою оригіналу, рік виходу на екрани, режисер, країни виробник, нагороди та ін.). І кожен фільм з переліку має містити: - вашу особисту рекомендацію, - чому ви обрали саме цей фільм, -чому ви вважаєте, що саме цей фільм варто подивитись,	1 тиждень

			простір у кінематографі): монографія. К., 2006. 272 с. • Тримбач С.В. Кіно народжене Україною. Альбом антології українського кіно. К.: Техніка, 2016. 384 с. • Скуратівський В. Екранні мистецтва у соціокультурних процесах ХХ століття: Генеза. Структура. Функція, тт. 1-2. К.: Поезія, 1997 • Свято Р., Ямборко О. Далекі зблизька: улюблені актори зарубіжного кіно. Збірник статей. К.: Редакція журналу «Кіно-театр», «АРТ КНИГА», 2017. 144 с. • Світова кінокласика. Збірник статей. Кінематографічні студії. Випуск 9. Редакція журналу «Кіно-театр». К. : 7БЦ, 2023. 131 с.		
2 4 год.	ТЕМА 2. Українське кіно ХХІ ст.: історія, теми, виклики Час і простір в українському кінематографі Українське кіно 2000-2014-2024: постаті, фільми	Лекція, Практичне заняття, дискусія	• Брюховецька Лариса, Котенок Вікторія, Канівець Анастасія. Актори в битві за Україну: воїни, волонтери, благодійники. К.: Редакція журналу «Кіно-Театр», Вид. дім «Освіта України», 2023, 318 с., іл. Серія «Кінематографічні студії», випуск 15. • Брюховецька Л. «Солодке» життя найважливішого з мистецтв. 2001-2015. Кінематографічні студії. Випуск 3. Київ: Редакція журналу «Кіно-Театр», Видавництво «Задруга», 2015. 272 с. • Енергія відродження. Українське кіно 2014-2020. Випуск 13. Колективна монографія. Упорядник і наук. редактор Брюховецька Л. Редакція журналу «Кіно-театр». К. : 7БЦ, 2023. 248 с.	Написання рецензію на сучасний український фільм (на вибір). Скласти список з п'яти (мінімум) сучасних укр. фільмів 2000- х років, які б ви вважаєте актуальними і рекомендували для перегляду.	

			• Зубавіна І. Б. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті. Акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучасного мистец. Київ : Фенікс, 2007. 304 с. • Зубавіна І. Б. Екранна культура: засоби моделювання художньої реальності (час і простір у кінематографі): монографія. К., 2006. 272 с. • Тримбач С.В. Кіно народжене Україною. Альбом антології українського кіно. К.: Техніка, 2016. 384 с.		
3 4 год.	ТЕМА 3. Сучасне документальне кіно: тенденції, місія, виклики ✓ Документальне кіно 21 ст. : місія, види? ✓ Які ключові теми документальних серіалів найбільших стрімінгових компаній (Netflix, Amazon, Apple tv+) ✓ Що таке «Docudays UA»?	Лекція, Практичне заняття	• Міжнародна асоціація документалістики https://documentary.org/ • The 52 Best Documentaries of the 21st Century https://www.indiewire.com/feature/best-documentaries-21st-century-1201857688/ • https://docudays.ua/ • https://docudays.ua/news/ • https://en.wikipedia.org/wiki/Category:21st-century_documentary_films	Написати проект документального фільму (оцінка 5 балів)	1 тиждень
4 / / 4 год.	ТЕМА 4. Феномен популярності серіалів ХХІ ст. Огляд кінокомпаній серіальних лідерів Актуальна тематика. Поняття «серіальності» в сучасній культурі.	Лекція, Практичне заняття, дискусія	• Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лариса Брюховецька.— К.: Логос, 2011.— С. 377—384 • http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1691 • http://www.ktm.ukma.edu.ua • https://prostir-kino.com.ua/ • Абетка візуальної грамотності / Баликін І., Волошенюк О., Чорний О., Федченко О. (Київ : АУП, ЦВП, 2019).	Скласти список 10 кращих серіалів, різних жанрів, стилів, компаній.	1 тиждень

5 / / 4 год	ТЕМА 5. Візуальна культура та ідеологія. Інклюзія в мистецтві Ч1.Що означає жити в системі тоталітарного режиму? Перегляд та обговорення фільму «У променях сонця», 2015 Для того, щоб зрозуміти ідеологічну скерованість того чи іншого зображення, його необхідно «розкодувати», себто провести семіотичний аналіз. Що таке візуальні репрезентації, ідеологія та які існують техніки спостереження. Як візуальне стає ідеологічним суб'єктом та інструментом творення ідеології, хто і як це контролює. Ч2.Що таке інклюзія? Чому про це говорити? Як про це говорити? Як на це дивитись? Перегляд та обговорення фільму «Плем'я» (Україна) 2014 або «Чемпіони» (Іспанія), 2018, або Чемпіони 2023, (США)	Лекція, Практичне заняття	• Вацлав Гавел. "Сила безсилим" • Тімоті Снайдер. "Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття" • Лекція Б. Шумловича Зображення і та ідеологія https://edu.lvivcenter.org/lessons/zobrazhennya-ta-ideologiya/ • Bourdieu, Pierre. Photography: A Middle-Brow Art (Stanford University Press, 1966). • Hooks, Bell. Black Looks: Race and Representation (South End Press, 1992). • Sontag, Susan. On Photography (Picador, 2001). • Williamson, Judith. Decoding Advertisements (Marion Boyars Publishers, 1994). • Кракауер Зігфрід. Від Калігарі до Гітлера. • Інклюзія в мистецькій освіті: виклики, практики, перспективи: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнарод. участю), 6–7 груд. 2019 р. / за заг. ред. М. М. Бриль. Київ: ДНМЦЗКМО, 2019. 420 с. • Інклюзія в мистецтві культурне розмаїття через інклюзію https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/mag/21446713.html • Катерина Сліпченко (5 червня 2014). «Фільм мав або вистрілити, або гучно провалитися» https://zaxid.net/film_mav_abo_vistriliti_abo_guchno_provalitisya_n1310631 • Лідія Корсун. Триумфальна хода планетою фільму «Плем'я» Мирослава Слабошпицького // Час і Події, # 27 (2015)	Розпитати у когось з рідних чи знайомих, про історії з життя у Радянському союзу, які варті екранізацій. Приклади впливу і контролю системи. Чи відчуваєте, що живете в системі? Завдання 2: -Скласти список фільмів на тему інклюзії. -Описати ідею інклюзивного мистецького проекту, який би ви хотіли втілити.	1 тиждень

			від 07/02/2015 • Kristopher Tapley (8 грудня 2014). 'Boyhood,' 'Grand Budapest' lead with 2014 online film critics nominations Психологічна історія німецького кіно. Пер. з нім.— К.: Грані-Т.— 2009.		
6 / / 4 год	ТЕМА 6. Місія мистецтва в сучасному глобалізованому світі. Мистецтво фотографії. Вплив екрану на свідомість людини. Втрата зв'язку з реальністю, заміна реальності. Перегляд та обговорення фільму «Сіль землі» (Франція, Бразилія, Італія), 2014 Сіль Землі» (фр. <i>Le Sel de la Terre</i>) — франко-бразильський документальний, біографічний фільм 2014 року німецького кінорежисера, фотографа Віма Вендерса та бразильського режисера, сценариста Джуліано Рібейро Сальгадо про життя та творчість бразильського фотографа Себастьяно Сальгадо.	Лекція, Практичне заняття	• Зонтаг, Сьюзен. Про фотографію. Київ, 2002 • W. J. T. Mitchell: Showing seeing: a critique of visual culture • Judith Mayne, Pitcuring Spectatorship, in: Understanding Narrative, J. Phelan, P. J. Rabinowitz (red.), Ohio University Press 1994. • Як читати фотографію? (відеолекції) • https://www.youtube.com/playlist?list=PLIw6S66aw0ayNRabeQIRKu2ciIgaLeCOy • Geoffrey Batchen “Burning with Desire” / Джеффри Бетчен "Вогонь бажання: зародження фотографії" та John Tagg “Burden of Representation” / Джон Тегг "Тягар репрезентації. Есеї про множинність фотографій та історії" – видавництво Родовід, 2019 р • Возняк Т. Глобалізація як виклик людству// Культурологічний журнал І. - №19. – 2000. – С.27-40 • Юрій Корольчук. Права людини та Інтернет: виклик глобалізації // Культурологічний журнал І. - №19. – 2000. • Бауман Зигмунд. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства/ Пер. з англ. І.Андрущенко; за наук. ред.. М. Винницького. – К.: Вид. дім «Киево-Могилянська академія», 2008. – С.64–82	<i>Завдання до теми. Питання для роздумів, питання для есе*:</i> Чому така назва фільму «Сіль землі»? За тиждень поспостерігати за фотографіями, зображеннями? Принести на пару зображення, яке вас вразило. Якщо б ви мали можливість організувати фото проект, то на яку тему він би був? Обґрунтуйте і опишіть ідею.	

			• Томас Л. Фрідмен Лексус і оливкове дерево // http://www.ji.lviv.ua/ji-library/friedman/lexus03.htm		
7 / / 4 год	ТЕМА 7. Місія мистецтва в час війни. Війна як тло, у кадрі та за кадром у фільмах українських та світових (фільми Павела Павліковського «Іда» (2015) та «Холодна війна» (2018), «Мандарини» «Зона інтересу», (2022) ✓ Що таке війна. Чому існують війни? ✓ Роль мистецтва під час війни ✓ Що таке правда? Що таке честь? ✓ Природа людської ненависті ✓ Чи може людина змінити хід історії	Лекція, Практичне заняття	• Короткий енциклопедичний словник з культури. — К. : Україна, 2003. — ISBN 966-524-105-2. • «ІДА» ТА «ХОЛОДНА ВІЙНА» ЯК (НЕО)МОДЕРНІСТИЧНЕ КІНО chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.culturology.academy/wp-content/uploads/KD21_Platek.pdf • ВІЙНА В КІНО І ЗА КІНО https://life.pravda.com.ua/culture/2024/01/26/259044/ • Сергій Жадан «Інтернат» • «Дівчата зрізають коси»- www.memory.gov.ua > sites > default > files > divchata_zrizaiut_kosy • Тімоті Снайдер. "Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття" • Алексіс Л.Бойлен «Візуальна культура». Київ, ArtHuss, 2021. 208 с. • Дронь Артур «Тут були ми». ВСЛ, 2023	Написати есе або рецензію на фільм. (оцінка 5 балів) Есе на тему «Роль мистецтва в період війни»	
8 / / 4 год.	ТЕМА 8 Аудіовізуальна культура: виклики сучасності. Кітч і сучасна культура. Критерії сучасного мистецького твору на прикладі кіно. Що таке талант, що таке успіх? Візуальна культура не буває нейтральною. Візульне завжди щось означає. Чи здатна візуальна культура врятувати нас від нас самих? Ця лекція дає загальні дані про те, що таке аудіовізуальна культура, чому зображення не є текстом, але усе ж його можна «читати».	Лекція, Практичне заняття	• Алексіс Л.Бойлен «Візуальна культура». Київ, ArtHuss, 2021. 208 с. • Курс Як читати візуальну культуру? 2021 https://edu.lvivcenter.org/lessons/mova-i-chytannya-zobrazhen/ • Hall, Stuart. “Encoding and Decoding in the Television Discourse” (1973). https://blog.richmond.edu/watchingthewire/files/2015/08/Encoding-Decoding.pdf https://core.ac.uk/download/pdf/	Поспостерігати за тиждень, який візуальний контент вразив. Який вдалось відчитати. Проаналізувати 2-3 приклади. Що зображено, як зображено, де зображено, для чого? Для кого?	1 тиждень

	Ми розглянемо різні стратегії бачення. Що таке мовний поворот до візуального: як ми уявляємо і що таке «візуальна культура». Що таке репрезентація і навіщо потрібна візуальна грамотність? Перегляд та обговорення фільму «Вихід через сувенірну крамницю» (США, Велика Британія), 2010		81670115.pdf • Еко, Умберто. Риторика та ідеологія // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературнокритичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької (Львів: Літопис, 1996. – 498 с.). • Kress, Gunther; van Leeuwen, Theo. Reading Images: The Grammar of Visual Design, (Routledge 2021). • Harper, Douglas. Visual Sociology (Routledge 2012). • Пансо В. Праця і талант у творчості актора / Вольдемар Пансо. Труд и талант в творчестве актера. Москва: Всероссийское театральное общество, 1972. Переклад з російської. – Львів, 2014. – 276 с. + 14 с. іл. • Том та Девід Келлі. "Творча впевненість. Як розкрити свій потенціал". – Київ: Основи, 2017. – 304 с. • Шумилович Б. (2018). Дещо про кіч... https://zbruc.eu/node/79257. (Режим доступу: 30.03.2020 р.); • Зонтаг С. Нотатки про «кемп» // Зонтаг С. Проти інтерпретації та інші есе. — Л.: Кальварія, 2006. • Clement Greenberg, 'Avant-Garde and Kitsch', in Art and Culture: Critical Essays, Boston: Beacon Press, 1961, pp. 3-21. • Гундорова Т. (2013). Перекодування: новий український кіч. http://uamoderna.com/md/201-201. (Режим доступу: 30.03.2019 р.); • Патрон І., Циганик М. Кітч та українське кіно початку ХХІ ст. // Кітч у мистецтві,	<u>Завдання 2:</u> Продумати концепцію стрітарівської (вуличної) інсталяції на одну з актуальних проблем міста або те, що хвилює особисто Вас і чому, ви вважаєте це стосується кожного.). Захист проекту: опис ідеї інсталяції, перформенсу, стрітарту, продемонструват и фото, відео матеріали. Обов'язково з обґрунтуванням.	

			етосі та вихованні / І. Патрон, М. Циганик. – Львів; Ряшів: Растр-7, 2019. – С.21–28		
9 / / 2 год.	Залікове завдання: Текст в кіно і текст в театрі. Порівняльна характеристика фільму і вистави. Перегляд та обговорення фільму «Я, «Победа» і Берлін» (Україна, 2024 рік), та вистави «Я, «Победа» і Берлін» Театр ім. М. Заньковецької	Практичне заняття, дискусія	• Кіно чи театр. https://artworld.in.ua/cikavilydu/kino-chy-teatr/ • Екранізація як форма безпосередньої взаємодії кіно та літератури https://naub.oa.edu.ua/2014/ekranizatsiya-yak-forma-bezposerednoji-vzajemodiji-kino-ta-literatury/ • Чим відрізняється робота актора в театрі і кіно http://www.dramaschool.com.ua/robotaktora-v-teatri-ta-v-kino.html	Порівняльна характеристика кіно і театру	1 тиждень
	Залік				

Можлива структура кіно-рецензії

ВСТУП

Почніть з будь-якої основної думки і підкріпіть її власними спостереженнями різних елементів фільму. Щоб сформулювати основну тезу, задайте собі наступні питання:

- ✓ В чому ідея фільму? Для чого знятий фільм?
- ✓ Який «післясмак» фільму, згадайте і опишіть емоції після фільму.
- ✓ Відображає фільм сучасні події і проблеми чи минулі? Чи те і інше? Можливо, таким чином режисер хоче сказати про щось важливе. Постарайтеся «перенести» події фільму в життя.
- ✓ Чи має фільм в собі якесь послання, повідомлення? Подумайте, чи досяг він в такому разі своїх цілей?
- ✓ Зачіпає фільм ваші особисті переживання? Напишіть огляд, ґрунтуючись на своїх відчуттях (можна базуватись на історіях із вашого життя).

Загальна інформація про фільм

- ✓ вказівка жанру фільму;
- ✓ ім'я режисера, автора сценарію та інших авторів, якщо їх імена дуже відомі або мають велике значення;
- ✓ імена виконавців головних ролей та персонажів у їх виконанні;
- ✓ зазначення назви літературного твору і автора, якщо мова йде про екранізацію;
- ✓ невелика анотація або короткий виклад зав'язки сюжету;
- ✓ додаткова інформація, яка може бути корисною для кращого розуміння фільму, сюжетних ліній та/або місця картини в історії кінематографа.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Аналіз складових частин фільму

- ✓ **Назва фільму.** Наскільки назва фільму відповідає задуму та основній ідеї фільму? Чому власне така назва? Що вона означає?

- ✓ **Режисура.** Подумайте про те, яким чином режисер фільму спробував донести сюжет до глядача. Які прийоми він при цьому використовував? Кінооповідь? Якщо фільм здався вам затягнутим, або, можливо, позбавленим якихось важливих моментів, як це міг би виправити режисер? Якщо ви бачили інші фільми в постановці цієї ж людини, спробуйте порівняти їх і визначити, які з них вам сподобалися більше, а які менше, і чому.
- ✓ **Акторський склад. Гра акторів.** Чи був головний актор/акторка? Охарактеризуйте його гру? Які другорядні персонажі вам запам'ятались? Чи побачили ви розвиток персонажа?
- ✓ **Сценарій.** Оцініть майстерність сценариста, включаючи і те, як збудовані діалоги, і, як прописані характери героїв. Здався вам сюжет нудним і нецікавим, або ж захоплюючим і непередбачуваним? Наскільки реалістичними виглядають головні герої? Як би ви описали сюжет (оригінальний і непередбачуваний, або як нудний і слабкий)?
- ✓ **Операторська робота. Монтаж.** Наскільки технічно добре виконаний монтаж? Як змінювалися сцени, якими були переходи, чи були сцени уривчасті і недоречні, або ж плавно і не привертаючи уваги змінювали одна одну? Як передавалась зміна в часі? Зверніть також увагу на освітлення та інші ефекти. Якщо у фільмі використовується комп'ютерна графіка, визначте для себе її реалістичність і доречність використання. Якими прийомами користувався оператор для зйомки? Які декорації та елементи другого плану дозволили добитися потрібного ефекту?
- ✓ **Костюми, грим.** Наскільки добре одяг героїв вписувалася в контекст фільму? Чи помітили уважність до деталей епохи? В яких сценах? Чи допомогли костюми, грим створенню загальної атмосфери епохи, або навпаки явно виділялася на загальному тлі?
- ✓ **Вибір місця зйомок і дизайн декорацій.** Визначте, наскільки важливим для фільму були декорації і навколишнє середовище? Чи режисер уважний до деталей декорацій? Наведіть приклади? Чи виправдана така уважність? Як ці аспекти вплинули на загальне враження фільму? Якщо зйомки проходили на природі, чи добре була вона підібрана? Роль природи у фільмі? Природа як тло чи як активний учасник дії?
- ✓ **Музика та саундтрек.** Наскільки добре підібрана музика до фільму? Чи ви помітили її, чи почули її, чи вона була фоновою, чи головною? Назвіть конкретні сцени.? Чи було її достатньо чи може занадто багато? Який настрій вона створювала? Саундтрек дуже важливий у кіновиробництві, і може дуже сильно вплинути на враження від фільму, як позитивно, так і негативно.

Використовуйте приклади для ілюстрації вашої думки.

ВИСНОВОК

ПОРАДИ

Насамкінець, ви можете дати пораду читачам: чи варто дивитися фільм. Якщо ні - то чому. Якщо так - то кому він буде особливо цікавий. Це та частина критичного тексту, де дозволена максимальна ступінь авторської суб'єктивності.

Висновок рецензії, як і будь-якого іншого літературного твору, має бути логічним. Ви можете просто резюмувати сказане вами або зробити фінал несподіваним. Також не забороняється міняти місцями тематичні розділи рецензії, якщо це допоможе краще передати дух фільму і вашу ідею.

Ваші враження від перегляду фільму

Список питань на які дає відповідь фільм? Або на які міг би давати?