МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет культури та мистецтв
Кафедра театрознавства та акторської майстерності

Затверджено
На засіданні кафедри театрознавства та
акторської майстерності
Львівського національного університету
імені Івана Франка
(протокол № 1 від 29.08. 2024 р.)
Гарант ОПП «Акторське мистецтво
драматичного театру і кіно»

доц. Мирослава ЦИГАНИК

СИЛАБУС / SYLABUS

з навчальної дисципліни

«КІНОМАЙСТЕРНІСТЬ»,

що викладається в межах
ОПП «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів
із спеціальності 026 «Сценічне мистецтво»

Львів – 2024 р.

Назва навчальної дисципліни	Кіномайстерність
Адреса викладання дисципліни	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 спеціальності	02 Культура і мистецтво 026 Сценічне мистецтво
Викладачі дисципліни	Баша Олена Петрівна, професор кафедри театрознавства та акторської майстерності; Федина Дарина, аспірант кафедри театрознавства таакторської майстерності Львівського національного університету імені І. Франка
Контактна інформація викладачів	Olena.Basha@lnu.edu.ua https://kultart.lnu.edu.ua/employee/basha-olena-petrivna sembratovich.vict@gmail.com
Консультації по курсу відбуваються	Кожного понеділка : 14.00 - 15.00 год. (вул. Валова, 18, ауд. 18) он-лайн консультації: Olena.Basha@lnu.edu.ua
Сторінка навчальної дисципліни	https://kultart.lnu.edu.ua/department/teatroznavstva-ta-aktorskoji-majsternosti
Інформація про курс	Дисципліна «Кіномайстерність» є нормативною дисципліною зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво для освітньої програми «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно» із циклу професійної та практичної підготовки, першого (бакалаврського) рівня освіти, яка викладається у 6 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Семестровий (підсумковий) контроль	Залік
Коротка анотація курсу	Навчальний курс «Кіномайстерність» про дослідження специфіки підготовки та роботи актора в кадрі, природи його існування, процесу створення персонажа на екрані та засобів екранної виразності. Передбачено вивчення особливостей акторської діяльності на всіх етапах розробки та реалізації аудіовізуального задуму, специфіки кіномови, а також творчої спадщини видатних акторів і режисерів світового кінематографу, знакових українських фільмів
Мета та цілі курсу	Метою вивчення дисципліни «Кіномайстерність» є ознайомити студентів зі специфікою роботи актора перед камерою, прищепити навички та вміння користуватися засобами екранної виразності під час зйомок. Дисципліна має на меті розширити знання про практику аудіовізуальної творчості.
Ключові слова	Робота в кадрі, кіномова, кіно виразність, кадр, план, ракурс, мізансцена, деталь, кастинг, монтаж, колір
Формат дисципліни	Очний
	Проведення лекційних і практичних занять, переглядів та обговорень фільмів, відео та консультації для кращого розуміння тем
Тривалість навчальної дисципліни	Один семестр
Обсяг навчальної дисципліни	90 год. З них 32 годин лекцій, 32 годин практичних занять та 26 годин самостійної роботи - у 6 семестрі

Очікувані результати навчання	Після завершення цього курсу студент буде : *Знати* - основні кіно-терміни, епохи розвитку кіномистецтва - загальні компоненти акторської майстерності в аудіовізуальній творчості. - специфіку роботи актора на різних етапах розробки та реалізації аудіовізуального задуму. - професійну термінологію в галузі кіновиробництва. - визначати особливості цільової аудиторії в процесі виробництва і споживання аудіовізуальної продукції; - етичні норми та професійні стандарти роботи в кадрі; *Вміти* - володіти різними виконавськими манерами та творчими методиками в процесі роботи над роллю. - аналізувати творчі задуми та виразні елементи авторського стилю провідних акторів і режисерів. - усвідомлювати взаємозв'язок зображальних, візуальних і пластичних складових в акторській майстерності. - застосовувати набуті методики професійної діяльності в практичній роботі. - продукувати нові ідеї; - спостерігати і відбирати факти, події, явища, які становитимуть тематичну основу екранного твору; - популяризувати аудіовізуальні проекти в сучасних медіа *Програмні результати навчання:* ПР05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення до розв’язання відповідних задач професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва. ПР06. Аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані рішення для їх розв’язання. ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його оцінки. ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору (проєкту). ПР11. Розуміти сценічне мистецтво як художній та соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності художньої мови театру та перформативних мистецтв. ПР13. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру, літератури, образотворчого мистецтва, музики, кіно; основні факти про видатних особистостей у сфері мистецтва; класифікувати види та жанри сценічного мистецтва. ПР14. Самостійно ідентифікувати напрями та концепції сценічного мистецтва у контексті сучасного художнього життя. ПР22. Обирати художні засоби, необхідні для відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору (проєкту). ПР23. Оперувати специфічною системою виражальних засобів (пластично-зображальними, звуковими, акторсько-виконавськими, монтажно-композиційними, сценарно-драматургічними) при створенні та виробництві сценічного твору. ПР24. Вміти відтворювати в художніх сценічних образах власну здатність до творчого сприйняття світу. *Програмні компетентності:* ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та

	закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, його культури, техніки і технологій. ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК01. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва. СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його відтворення у художніх сценічних образах. СК04. Здатність до професійного опанування змістових (інформаційного, виразно-образного) рівнів сценічного твору. СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності. СК06. Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів при створенні та виробництві сценічного твору. СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в процесі реалізації художньої ідеї, осмислення та популяризації творчого продукту. СК13. Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проєкти з метою популяризації сценічного мистецтва в широких верствах суспільства, в тому числі і з використанням можливостей театральної преси, телебачення, Інтернету. СК 18. Здатність обирати художні засоби, необхідних для відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору (проєкту). СК 19. Здатність оперувати специфічною системою виражальних засобів (пластично-зображальними, звуковими, акторсько-виконавськими, монтажно-композиційними, сценарно-драматургічними) при створенні та виробництві сценічного твору.
Перелік соціальних, «м'яких» навичок (soft skills)	**Аналітичні навички**: вивчення концептуальних засад сучасного екранного мистецтва дозволить розвинути здатність аналізувати складні ситуації, розбирати проблеми на складові та визначати оптимальні рішення. **Комунікаційні навички**: вивчення дисципліни розвиває уміння висловлювати свої думки усно, на камеру, спілкуватися з іншими людьми, а також слухати і розуміти інших. **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 кіномистецтва: ключові терміни. **Тема 2.** Основні етапи розвитку кіно. Види кіно **Тема 3**. Що таке кадр? Величина кадру **Тема 4.** Що таке монтаж? Види монтажу **Тема 5.** Що таке ракурс? Як він змінює оповідь? **Тема 6**. Інші засоби кіно: колір, світло, комп'ютерна графіка **Тема 7**. Формування професії актора кіно. Принципи роботи актора на знімальному майданчику. **Тема 8.** Кастинг та автопроби. **Тема 9.** Основні види і жанри екранної творчості. Виразні засоби екранної мізансцени. **Тема 10**. Підтекст на екрані, способи створення. **Тема 11.** Специфіка роботи актора під час дубляжу, озвучування. **Тема 12.** Методика оволодіння екранними професіями. Види кінопрофесій **Тема 13.** Практичні поради: як входити в роль, як працювати з камерою та з режисером, як проживати свого героя. **Тема 14.** Кар'єра актора кіно: основні виклики сучасності. Етичні засади професії **Тема 15.** Підготовка та апробація аудіовізуального проєкту.

Пререквізити	Для вивчення дисципліни бакалаври потребують знань з профільних предметів напряму «Сценічне мистецтво».
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання дисципліни	Різні форми відео презентацій, презентацій, індивідуальні і групові завдання, студентська розробка, дискусія, кейс метод, бесіда, мозкова атака
Необхідне обладнання	Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і операційних систем, доступу до мережі Інтернет. Проектор, ноутбук, звукові колонки, мікрофон, камера
Література для вивчення 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**: ● Абетка візуальної грамотності / Баликін І., Волошенюк О., Чорний О., Федченко О. / За редакцією Волошенюк О., Іванова В., Євтушенко Р. — Київ : АУП, ЦВП, 2019. ● Алексіс Л. Бойлен «Візуальна культура». Київ, ArtHuss, 2021. 208 с. ● Баша О.П. Практика – педагогічний експеримент / О. П. Баша // Просценіум. – Львів, 2012. – №1–3 (32–34). – С.122–127. ● Безклубенко С. Відеологія. Основи теорії екранних мистецтв. – К. : Альтерпрес, 2004. – 328 с. ● Борис І.О. Специфіка роботи актора та режисера в українському поетичному театрі та кіно // Культура України. 2016. №54. С. 286-296. ● Брюховецька Л. Кіномистецтво. Київ: Логос, 2011. 391 с. ● Горевалов С., Десятник Г. Вступ до спеціальності «Кіно-, телемистецтво»: навчальний посібник. К. : КНУ, 2014. 132 с. ● Горпенко В. Г. Історична динаміка термінології сучасних екранних мистецтв (О. Довженко. Теоретичні погляди) // Вісник КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого. 2015. Вип. 16. С. 95–105. ● Десятник Г. Від задуму до екрана: тексти лекцій. Київ : КНУ, 2015. 226 с. ● Десятник Г. Види, жанри і типи екранних творів: словник-довідник. – К. : КиМУ, 2013. – 323 с. ● Дінур Еран. Посібник з візуальних ефектів для кінематографістів. Мистецтво й техніки візуальних ефектів для режисерів, продюсерів, монтажерів та операторів. Видавництво : ArtHuss, 2024, 210 с. ● Зубавіна І. Б. Екранна культура: засоби моделювання художньої реальності (час і простір у кінематографі): монографія. — К., 2006. — 272 с. ● Ілляшенко В. Книга режисури. Київ: Вік, 2002.144 с. ● Кісін В. Режисура як мистецтво та професія. Київ: Видавничий дім «КМ Academia», 1999. 267 с. ● Мащенко І. Міфи і реалії телерадіоефіру. – К. : ДП «Агенство ТРК», 2001. – 288 с. ● Мащенко І. Електронний старт телебачення. – К. : Тетра, 1997. – 148 с. ● Патрон І. Театр і кіно: деякі штрихи до порівняння. // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. Львів, 2022. Вип. 23. С. 95 – 103. ● Френсіс Форд Коппола. Живе кіно і техніка його виробництва. Видавництво: Фабула. 2021. 208 с. ● Шкляревський Г., Терещенко Ю. Режисура. Морфологія і синтаксис екранних мистецтв. Київ: Альма-Прес, 2004. 320 с.

<table>
<tr><td></td><td>

Яковець А. Телевізійна журналістика: теорія і практика. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 262 с.
Яськів О. Вечір з кіно II. Путівник по світу кіно. Видавництво Фоліо. 2021. 286 с.
Яськів Олег. Вечір з кіно / Олег Яськів. – Харків : Фоліо, 2018. – 528 с. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/12198
Schneider, Steven Jay, ed. (2021). 1001 Movies You Must See Before You Die (15th ed.). Sourcebooks. p. 960. ISBN 978-1438089119

Додаткова література:

Бірзул Ольга. Твоя книга про кіно. Видавництво Старого Лева, 2024. 164 с.
Ґері Шов, Патрік Поттер. Banksy: Ви становите загрозу прийнятного рівня (Якби було не так, ви б уже про це знали). Видавництво : ArtHuss, 2023. 240 с.
Ельберс Аніта. Блокбастери. Як ризикувати і створювати світові хіти. Видавництво: #книголав, 2024. 320 с.
Мисливський В. Кіно словник. Харківський державний університет мистецтв, 2007.
Cinema: From 1890 To Now https://www.matthewhunt.com/cinema/

Інтернет-джерела.
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1691
http://www.ktm.ukma.edu.ua
https://prostir-kino.com.ua/
http://www.ukrpress.info/2019/02/19/suchasne-ukrayinske-kino-zdobutki-i-problemi/
https://moviegram.com.ua/france-cinema/
http://arthousetraffic.com/
Державне агенство України з питань кіно. URL: https://degkino.gov.ua/
Офіційний сайт Одеської обласної організації НСФХУ. URL: https://www.facebook.com/NSPAU
Офіційний сайт UA:Культура. URL: https://culture.suspilne.media
Національна спілка кінематографістів України https://www.ukrkino.com.ua/home/
https://wanderingdp.com/
<u>Інтерактивні онлайн-курси</u>
Кіноаматорство: історії візуальних режимів та практик творення https://edu.lvivcenter.org/courses/kinoamatorstvo-istoriyi-vizualnyh-rezhymiv-ta-praktyk-tvorennya/
https://watch.filmmakersacademy.com/catalog
https://filmschool.com.ua/
</td></tr>
<tr><td>Підсумковий контроль, форма</td><td>Залік</td></tr>
<tr><td>Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)</td><td>
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.
Поточна успішність
• практичні заняття: 64 балів семестрової оцінки ;
• семестровий контроль засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу 16 б. (2 бали за кожну тему)
• залікове завдання, семестровий контроль: 20 балів семестрової оцінки.

Підсумкова максимальна кількість балів – 100.

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS
<table>
<tr><td></td><td></td><td>За національною шкалою</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

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

Відеороботи: Очікується, що студенти виконають кілька відеоробіт: зокрема відеовізитка (індивідуальна робота), озвучування фільму (фрагмент). **Академічна доброчесність**: Очікується, що роботи студентів будуть оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. **Відвідання занять** є важливою складовою навчання. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. **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 на практичних заняттях, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому обов'язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов'язаних з навчанням; плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.

Види робіт. Критерії оцінювання знань студентів	**Бали**	**Макс. к-ть балів**
1. Бали поточної успішності за участь у практичних заняттях		
Критерії оцінювання 16 занять*4=64 балів		
Студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу. Виконав завдання із теми	**4**	
Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів, 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. Виконав завдання з теми, але із запізненням.	**3**	
Студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури	**2**	

		допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки.	
		Студент частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів, допускаючи при цьому суттєві помилки.	**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. До видів самостійної роботи на курсі зараховується робота над підготовкою відеовізиток, робота над груповими завданнями в дисципліни, перегляд фільмів, відеоматеріалів та ін.	**Max 2**
		3. Індивідуальна робота студентів (ІНДР)	
		Здобувачі вищої освіти можуть отримати **додаткові бали** за виконання індивідуальних завдань: відео-відгуків і оглядів фільмів, огляд і аналіз відеовізитівок та ін.	
		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**
		Залікове семестрове завдання	**20**
		Залікове завдання складається із двох частин : відповіді на 2 запитання із білету по теоретичній частині (6 балів: кожне питання 3 бали) і виконання фінального завдання - презентація відеовізитівки або фотофільму (14 балів).	
		Критерії оцінювання фінального завдання	**14 балів**
		▪ відеовізитівка або фотофільм виконана та захищена згідно з графіком, з використанням всіх основних складових	**14-10**
		▪ відеовізитівка або фотофільм захищена, але виконана частково, з поясненнями та висновками, проте з порушенням термінів або вимог	**9-5**
		▪ відеовізитка або фотофільм виконана частково, з порушенням термінів або вимог	**4-1**
		▪ робота не виконана або не зарахована.	**0**
		Фінальне усне опитування– студенти отримують 2 питання, на які дають розлогі, повні відповіді. В цих питаннях потрібно зробити послідовні, логічні пояснення, вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. За повну відповідь на одне питання студенти отримують максимально 3 балів. Відповідно за відповідь на 2 питання - 6 балів.	**6 балів (3+3)**

Дотримання умов доброчесності	**Академічна доброчесність**: Очікується, що роботи здобувачів вищої освіти в частині НДР будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. **Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.** Принципи доброчесності в Університеті та відповідність показникам забезпечення якості вищої освіти регламентовано НАЗЯВО та положеннями Центру забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Сайт НАЗЯВО: https://naqa.gov.ua/ Центру забезпечення якості освіти ЛНУ: http://education-quality.lnu.edu.ua/accreditation/university-documents/ Онлайн курс «Академічна доброчесність» викладений за посиланням: https://vumonline.ua/course/academic-integrity- at-the-university/
Навчання іноземною мовою	-
Позааудиторні заняття	Передбачається в межах вивчення навчальної дисципліни участь в різних видах зйомок, кінофестивалі (за активну 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.
Питання до екзамену	Феномен кіномистецтва. Види кіно. Основні етапи розвитку кіно. Ера німого кіно. Звукове, кольорове кіно та ін. Виражальні засоби кіно. Що таке кадр. Види кадрів Робота із кадром, контраст, типи контрастів і композиції, високий та низький ключ. Що таке ракурс. Види ракурсів. Що таке монтаж. Види монтажу. Колір і світло в кіно. Принципи роботи актора на знімальному майданчику. Таймінг, робота із маркерами та співпраця з іншими департаментами. Кастинг. Підготовка до кастингу. Як зняти успішні автопроби. Ключові аспекти необхідні для проходження кастингу. Відеовізитівка актора. Основні види і жанри екранної творчості. Виразні засоби екранної мізансцени. Світло, як інструмент управлінням емоціями та атмосферою сцени. Set design та його роль. Робота режисера з актором над мізансценою. Підтекст на екрані, способи створення. Семантика, лексика та мотивація освітлення і руху камери. Колір, як інструмент управління настроєм у сцені. Специфіка роботи актора під час дубляжу, озвучування. Професії та термінологія на знімальному майданчику, ієрархія. Продюсування проєкту. Специфіка роботи актора у серіалах та телевізійних проєктах різних форм Якими є основні функції режисера? Якими є основні функції оператора? Що таке вид екранної творчості?

	Які види кінотворів ви знаєте? Які жанри ігрового кіно ви знаєте? Які жанри неігрового кіно ви знаєте? Що таке виражальні екранні засоби? Які виражальні елементи формують композицію кадру? Які головні звукові виражальні засоби? Що таке дикторський текст, якими можуть бути його форми? Як технологічно відбувається кінозйомка? Як технологічно проводиться кіномонтаж? Що таке пре-продакшн? Що таке продакшн? Що таке пост-продакшн? Відеовізитівка актора.
Опитування	Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.

Види завдань для самостійної роботи

- Переглянути документальну телевізійну програму за власним вибором та написати на неї відгук.
- Переглянути розважальну телевізійну програму за власним вибором та написати на неї відгук.
- Скласти перелік членів знімальної групи документального фільму.
- Скласти перелік членів творчої групи телевізійної програми.
- Обґрунтувати жанрову природу власної навчальної роботи – фотофільму.
- Відзняти серію фотографій з демонстрацією різних планів, а також верхнього та нижнього ракурсів.
- Створити фотофільм з десяти кадрів на вільну тему.
- Написати пояснювальні підтекстовки до кожного фотокадру в стилістиці дикторського тексту.
- Скласти послідовну схему кінематографічної технології створення фільму.

СХЕМА КУРСУ

II сем.

Тиж. / дата / год.-	Тема, план, короткі тези	Форма діяльності (заняття) (лекція, самостійна, дискусія, групова робота)	Література. Ресурси в інтернеті	Завдання, год	Термін виконання
Згідно з розкладом	**Тема 1.** Феномен кіномистецтва: ключові терміни. • Колективна природа творчості і роль автора • Особливості сприйняття: інтерпретація, ідентифікація • Множинність функцій (комунікативна, естетична, ідеологічна тощо) • Теорія і теоретики кіно	Лекція/ Практичне заняття 4 год. Сам. роб. 1 год.	Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. Посіб. Для студ. Вищ. Навч. Закл. / Лариса Брюховецька.— К.: Логос, 2011.— С. 14—29 Бодрі Жан-Луї. Ідеологічні ефекти базисного кінематографічного апарату.— Пер. З англ.— Кіно-Театр.— 2004.— №5. Гаврак Збігнєв. Із французької семіотики Дінур Еран. Посібник з візуальних ефектів для кінематографістів. Мистецтво й техніки візуальних ефектів для режисерів, продюсерів, монтажерів та операторів. Видавництво : ArtHuss, 2024, 210 с.		
Згідно з розкладом	**Тема 2.** Основні етапи розвитку кіно. Види кіно • Види і жанри кіно. • Кіно і театр	Лекція/ Практичне заняття 4 год. Сам. роб. 1 год.	Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. Посіб. Для студ. Вищ. Навч. Закл. / Лариса Брюховецька.— К.: Логос, 2011.— С. 14—29 Бодрі Жан-Луї. Ідеологічні ефекти базисного кінематографічного апарату.— Пер. З англ.— Кіно-Театр.— 2004.— №5. Гаврак Збігнєв. Із французької семіотики кіно.— Кіно-Театр.— 2005.—№1. Патрон І. Театр і кіно: деякі штрихи до порівняння. // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. Львів, 2022. Вип. 23. С. 95 – 103. Henderson B. A critique of Film Theory.— N.Y.: 1980.	Скласти свій кінословник термінів.	

			Дінур Еран. Посібник з візуальних ефектів для кінематографістів. Мистецтво й техніки візуальних ефектів для режисерів, продюсерів, монтажерів та операторів. Видавництво : ArtHuss, 2024, 210 с.		
Згідно з розкладом	**Тема 3**. Що таке кадр? Рух камери Величина кадру: Загальний план Середній план Великий план Камера як засіб зйомки може здійснювати три типи рухів: • *панорамна зйомка* (зйомка з горизонтальним або вертикальним обертанням), • *травелінг* (зйомка в русі), • *наближення або віддалення* (трансфокатор) під час одного плану (або *zoom* – зміна масштабу).	Лекція/ Практичне заняття 4 год. Сам. роб. 1 год.	Дінур Еран. Посібник з візуальних ефектів для кінематографістів. Мистецтво й техніки візуальних ефектів для режисерів, продюсерів, монтажерів та операторів. Видавництво : ArtHuss, 2024, 210 с. Вступ до теорії кіно.— Кіно-Театр.— 2009.— №4. Абетка візуальної грамотності / Баликін І., Волошенюк О., Чорний О., Федченко О. / За редакцією Волошенюк О., Іванова В., Євтушенко Р. — Київ : АУП, ЦВП, 2019.	Завдання відзняти по три види кадрів. Проаналізувати їх.	
Згідно з розкладом	**Тема 4.** Що таке монтаж? Види монтажу: Послідовний монтаж Паралельний монтаж Асоціативний монтаж Правила монтажу. Склейки та переходи	Лекція/ Практичне заняття 4 год. Сам. роб. 1 год.	Абетка візуальної грамотності / Баликін І., Волошенюк О., Чорний О., Федченко О. / За редакцією Волошенюк О., Іванова В., Євтушенко Р. — Київ : АУП, ЦВП, 2019. Бірзул Ольга. Твоя книга про кіно. Видавництво Старого Лева, 2024. 164 с. Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. Посіб. Для студ. Вищ. Навч. Закл. / Лариса Брюховецька.— К.: Логос, 2011.— С. 14—29 https://osvita.diia.gov.ua/courses/video-editor https://filmschool.com.ua/pravila_montazhu	**Моделююча вправа «Монтаж фільму»** Об'єднайтесь у 3 групи. Подивіться на кадри, що лежать перед вами на столі. Уявіть, що ви режисери й експериментуєте, який саме вид монтажу найефективніше застосувати для донесення вашої авторської концепції майбутнього фільму «Клумба».	

				Розташуйте кадри в певній послідовності залежно від виду монтажу. Презентуючи результати роботи, поясніть, чому саме в такому порядку ви розташували кадри і якого ефекту досягли завдяки цьому	
Згідно з розкладом	**Тема 5.** Що таке ракурс? Як він змінює оповідь? Зміна ракурсу може кардинально змінити сприйняття сцени, підкреслити певні деталі або створити необхідний настрій. Від правильного вибору ракурсу залежить, наскільки ефективно ви передасте задумане повідомлення та емоції	Лекція/ Практичне заняття 4 год. Сам. роб. 1 год.	Абетка візуальної грамотності / Баликін І., Волошенюк О., Чорний О., Федченко О. / За редакцією Волошенюк О., Іванова В., Євтушенко Р. — Київ : АУП, ЦВП, 2019. Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. Посіб. Для студ. Вищ. Навч. Закл. / Лариса Брюховецька.— К.: Логос, 2011.— С. 14—29. Горевалов С., Десятник Г. Вступ до спеціальності «Кіно-, телемистецтво»: навчальний посібник. К. : КНУ, 2014. 132 с. Аліфанов О. А., Десятник Г. О. Основи операторської творчості. Теоретичні та історичні аспекти. К., 2016 Українська кінооператорська школа. Вибране. К., 2020	Проаналізувати види ракурсів: Верхній ракурс Нижній ракурс Зйомка на рівні очей Ракурс на рівні землі Ракурс зі спини Деталі Макро кадри Обраблення Зйомка від першого лиця Споглядання за головним героєм Фреймінг	
Згідно з розкладом	**Тема 6**. Інші засоби кіно: колір, світло, комп’ютерна графіка. Кольорові коди Використання кольору та світла на практиці	Лекція/ Практичне заняття 4 год. Сам. роб. 1 год.	Абетка візуальної грамотності / Баликін І., Волошенюк О., Чорний О., Федченко О. / За редакцією Волошенюк О., Іванова В., Євтушенко Р. — Київ : АУП, ЦВП, 2019. Бірзул Ольга. Твоя книга про кіно. Видавництво Старого Лева, 2024. 164 с.	Відзняти серію фотографій з демонстрацією різних кольорів і освітлення	

			Горевалов С., Десятник Г. Вступ до спеціальності «Кіно-, телемистецтво»: навчальний посібник. К. : КНУ, 2014. 132 с.		
3 год. Згідно з розкладом	**Тема 7**. Формування професії актора кіно. Принципи роботи актора на знімальному майданчику. Таймінг, робота із маркерами та співпраця з іншими департаментами.	Лекція/ Практичне заняття 4 год. Сам. роб. 2 год.	● Горевалов С., Десятник Г. Вступ до спеціальності «Кіно-, телемистецтво»: навчальний посібник. К. : КНУ, 2014. 132 с. ● Зубавіна І. Б. Екранна культура: засоби моделювання художньої реальності (час і простір у кінематографі): монографія. — К., 2006. — 272 с. ● Патрон І. Театр і кіно: деякі штрихи до порівняння. // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. Львів, 2022. Вип. 23. С. 95 – 103. ● Десятник Г. Від задуму до екрана: тексти лекцій. Київ : КНУ, 2015. 226 с. ● Десятник Г. Види, жанри і типи екранних творів: словник-довідник. – К. : КиМУ, 2013. – 323 с.	Створити фотофільм з десяти кадрів на вільну тему. Написати пояснювальні підтекстовки до кожного фотокадру в стилістиці дикторського тексту.	До наступн-го заняття
	Робота із кадром, контраст, типи контрастів і композиції, високий та низький ключ. Створення фотофільму на вільну тему. Що таке пояснювальні підтекстовки до кожного фотокадру в стилістиці дикторського тексту.				
	Тема 8. Кастинг та автопроби Підготовка до кастингу. Як зняти успішні автопроби. Ключові аспекти необхідні для проходження кастингу. Відеовізитівка актора.	Лекція/ Практичне заняття 4 год. Сам. роб. 2 год.	● Горевалов С., Десятник Г. Вступ до спеціальності «Кіно-, телемистецтво»: навчальний посібник. К. : КНУ, 2014. 132 с. ● Бірзул Ольга. Твоя книга про кіно. Видавництво Старого Лева, 2024. 164 с.	Зняти автопроби	
	Початкова робота з відеовізитівкою Пробні кастинги				

	Тема 9. Основні види і жанри екранної творчості. Виразні засоби екранної мізансцени. Світло, як інструмент управлінням емоціями та атмосферою сцени. Set design та його роль.	Лекція/ Практичне заняття 4 год. Сам. роб. 2 год.	● Десятник Г. Види, жанри і типи екранних творів: словник-довідник. – К. : КиМУ, 2013. – 323 с. ● Френсіс Форд Коппола. Живе кіно і техніка його виробництва. Видавництво: Фабула. 2021. 208 с.	1. Переглянути підсумковий інформаційний випуск одного з національних телевізійних каналів і дослідити жанрову природу кожного із його сюжетів.	
	Робота режисера з актором над мізансценою. Технологічні засади кінематографа і телебачення				
	Тема 10. **Підтекст на екрані, способи створення.** Семантика, лексика та мотивація освітлення і руху камери. Колір, як інструмент управління настроєм у сцені.	Лекція/ Практичне заняття 4 год. Сам. роб. 2 год.	● Горевалов С., Десятник Г. Вступ до спеціальності «Кіно-, телемистецтво»: навчальний посібник. К. : КНУ, 2014. 132 с. ● Шкляревський Г., Терещенко Ю. Режисура. Морфологія і синтаксис екранних мистецтв. Київ: Альма-Прес, 2004. 320 с. ● Дінур Еран. Посібник з візуальних ефектів для кінематографістів. Мистецтво й техніки візуальних ефектів для режисерів, продюсерів, монтажерів та операторів. Видавництво : ArtHuss, 2024, 210 с.	Обґрунтувати жанрову природу власної навчальної роботи – фотофільму Продемонструвати роботу з кольором у кадрі	
	Тема 11. Специфіка роботи актора під час дубляжу, озвучування.	Лекція/ Практичне заняття 4 год. Сам. роб. 2 год.	● Горевалов С., Десятник Г. Вступ до спеціальності «Кіно-, телемистецтво»: навчальний посібник. К. : КНУ, 2014. 132 с. ● Становлення кіноперекладу в Україні — І. В. Софієнко, 17.04.2014, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка	Зняти спробу озвучення фрагменту фільму	
	Робота з текстом, розставлення логічних наголосів та акцентів				

			• Український дубляж: бути чи не бути? https://web.archive.org/web/20170206002936/http://glavcom.ua/publications/493-ukrajinskij-dubljazh-buti-chi-ne-buti.html		
	ТЕМА 12. Методика оволодіння екранними професіями. Професії та термінологія на знімальному майданчику, ієрархія. Продюсування проєкту.	Лекція/ Практичне заняття 4 год. Сам. роб. 2 год.	• Кісін В. Режисура як мистецтво та професія. Київ: Видавничий дім «КМ Academia», 1999. 267 с. • Мащенко І. Міфи і реалії телерадіоефіру. – К. : ДП «Агенство ТРК», 2001. – 288 с. • Мащенко І. Електронний старт телебачення. – К. : Тетра, 1997. – 148 с.	1.Скласти перелік членів знімальної групи документального фільму. 2. Скласти перелік членів творчої групи телевізійної програми.	
	Специфіка роботи актора у серіалах та телевізійних проєктах різних форм				
	Тема 13. Практичні поради: як входити в роль, як працювати з камерою та з режисером, як проживати свого героя. Зустріч з кіноактором.	Лекція/ Практичне заняття 4 год. Сам. роб. 2 год.	https://dzygamdb.com/uk/persons/2896 https://talentscollection.com/uk/materials/show/rozvitok-mimiki-aktora-praktichni-poradi • «Бути чи не бути»: як стати актором або актрисою https://blog.pokupon.ua/to-be-or-not-to-bee/	Записати нотатки з інтерв'ю з актором	
	Тема 14. Кар'єра актора кіно: основні виклики сучасності. Етичні засади професії Аналіз прикладів резюме голлівудських акторів, відео-приклади вдалих та невдалих самопроб, приклад набору домашнього обладнання	Лекція/ Практичне заняття 4 год. Сам. роб. 2 год.	- Заболотна, Валентина. Етика професії: тези лекцій / Просценіум. — Львів, 2001. — № 1. — С. 65-66. - Театральна етика. Формування особистості актора: хрестоматія / [ідея видання та упорядкув. Богдан Козак]. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 172 с.	Скласти акторське резюме	

	Тема 15. Підготовка та апробація аудіовізуального проекту	Лекція/ Практичне заняття 8 год. Сам. роб. 4 год.	• Дінур Еран. Посібник з візуальних ефектів для кінематографістів. Мистецтво й техніки візуальних ефектів для режисерів, продюсерів, монтажерів та операторів. Видавництво : ArtHuss, 2024, 210 с. • https://dzygamdb.com/uk/persons	Презентація і обговорення відео-проектів	
	ІСПИТ				
Всього 90 год. З них 32 годин лекцій, 32 годин практичних занять та 26 годин самостійної роботи					