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

«КІНОМИСТЕЦТВО»,

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	Кіномистецтво
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 освітньої програми	02 Культура і мистецтво, 026 Сценічне мистецтво ОПП Акторське мистецтво драматичного театру і кіно
Викладачі дисципліни	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	patronira@gmail.com, iryna.patron@lnu.edu.ua http://kultart.lnu.edu.ua/employee/patron-iryna-vasylivna
Консультаціїдо дисципліни відбуваються	Кожного четверга : 18.00 - 19.00 год. (вул. Валова, 18, ауд. 18) он-лайн консультації: patronira@gmail.com Для погодження часу он-лайн консультацій, слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю).
Сторінка дисципліни	https://kultart.lnu.edu.ua/department/teatroznavstva-ta-aktorskoji-majsternosti
Інформація про дисципліну	Дисципліна «Кіномистецтво» є вибірковою навчальною дисципліною зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво ОПП Акторське мистецтво драматичного театру і кіно для першого (бакалаврського) рівня освіти, яка викладається у 6 і 7 семестрі в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS)
Семестровий (підсумковий) контроль	Залік у 7 семестрі
Коротка анотація дисципліни	Впродовж вивчення дисципліни «Кіномистецтво» студенти ознайомлюються з особливостями кіномистецтва, як окремого виду мистецтва, його головними характеристиками, видами, етапами розвитку в контексті розвитку світового та українського кіно. Навчальний курс «Кіномистецтво» про дослідження теорії і практики підготовки актора до роботи в кадрі, природи його існування, процесу створення персонажа на екрані та засобів екранної виразності. Передбачено вивчення особливостей акторської діяльності на різних етапах розробки та реалізації аудіовізуального задуму, специфіки кіномови, а також творчої спадщини видатних акторів і режисерів світового кінематографу, знакових українських фільмів.
Мета та цілі дисципліни	Метою вивчення дисципліни «Кіномистецтво» є ознайомити студентів зі теорією і практикою 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
Формат дисципліни	Очний
	Проведення лекцій, практичних занять, переглядів та обговорень фільмів та консультації для кращого розуміння тем

Тривалість навчальної дисципліни	Два семестри: 6,7 сем.
Обсяг навчальної дисципліни	Всього 180 годин: 64 годин аудиторних занять (з них 8 годин лекційних занять та 56 годин практичної роботи) та 116 год. – самостійна робота
Очікувані результати навчання	Після завершення цього курсу студент буде : **Знати** - професійну термінологію в галузі кіномистецтва, - епохи розвитку кіномистецтва, види кіно, - ключові кінозасоби, - принципи роботи актора на знімальному майданчику - специфіку роботи актора на різних етапах розробки та реалізації аудіовізуального задуму. - специфіка роботи актора під час дубляжу, озвучування - етичні норми та професійні стандарти роботи в кадрі; - види кінопрофесій - особливості кар'єри актора кіно **Вміти** - володіти різними виконавськими манерами та творчими методиками в процесі роботи над роллю в кіно. - застосовувати набуті методики професійної діяльності в практичній роботі. - продукувати нові ідеї; - популяризувати аудіовізуальні проекти в сучасних медіа - створювати відеовізитки актора кіно, фотофільми
Перелік соціальних, «м'яких» навичок (soft skills)	**Аналітичні навички**: вивчення ключових засад розвитку історії українського кіно 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 в здобувачів 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 кіномистецтва: ключові терміни. **Тема 2.** Основні етапи розвитку кіно. Види кіно **Тема 3**. Кінозасоби: Що таке кадр? Величина кадру. Що таке монтаж? Види монтажу. Що таке ракурс? Як він змінює оповідь? Інші засоби кіно: колір, світло, комп'ютерна графіка **Тема 4.** Формування професії актора кіно. Принципи роботи актора на знімальному майданчику. **Тема 5.** Кастинг та автопроби. **Тема 6**. Специфіка роботи актора під час дубляжу, озвучування **Тема 7**. Методика оволодіння екранними професіями. Види кінопрофесій **Тема 8.** Кар'єра актора кіно: основні виклики сучасності. Етичні засади професії. Практичні поради
Пререквізити	-

Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання дисципліни	Різні форми презентацій, індивідуальні і групові завдання, студентська розробка, дискусія, метод навчальної рольової гри, розповідь, пояснення, самостійні вправи, дискусія, бесіда, мозкова атака
Необхідне обладнання	Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і операційних систем, доступу до мережі Інтернет. Проектор, ноутбук, звукові колонки
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**: 1. Абетка візуальної грамотності / Баликін І., Волошенюк О., Чорний О., Федченко О. / За редакцією Волошенюк О., Іванова В., Євтушенко Р. — Київ : АУП, ЦВП, 2019. 2. Алексіс Л. Бойлен «Візуальна культура». Київ, ArtHuss, 2021. 208 с. 3. Баша О.П. Практика – педагогічний експеримент / О. П. Баша // Просценіум. – Львів, 2012. – №1–3 (32–34). – С.122–127. 4. Безклубенко С. Відеологія. Основи теорії екранних мистецтв. – К. : Альтерпрес, 2004. – 328 с. 5. Борис І.О. Специфіка роботи актора та режисера в українському поетичному театрі та кіно // Культура України. 2016. №54. С. 286-296. 6. Брюховецька Л. Кіномистецтво. Київ: Логос, 2011. 391 с. 7. Горевалов С., Десятник Г. Вступ до спеціальності «Кіно-, телемистецтво»: навчальний посібник. К. : КНУ, 2014. 132 с. 8. 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. 9. Десятник Г. Від задуму до екрана: тексти лекцій. Київ : КНУ, 2015. 226 с. 10. Десятник Г. Види, жанри і типи екранних творів: словник-довідник. – К. : КиМУ, 2013. – 323 с. 11. Дінур Еран. Посібник з візуальних ефектів для кінематографістів. Мистецтво й техніки візуальних ефектів для режисерів, продюсерів, монтажерів та операторів. Видавництво : ArtHuss, 2024, 210 с. 12. Зубавіна І. Б. Екранна культура: засоби моделювання художньої реальності (час і простір у кінематографі): монографія. — К., 2006. — 272 с. 13. Ілляшенко В. Книга режисури. Київ: Вік, 2002.144 с. 14. Кісін В. Режисура як мистецтво та професія. Київ: Видавничий дім «КМ Academia», 1999. 267 с. 15. Мащенко І. Міфи і реалії телерадіоефіру. – К. : ДП «Агенство ТРК», 2001. – 288 с. 16. Мащенко І. Електронний старт телебачення. – К. : Тетра, 1997. – 148 с. 17. Патрон І. Театр і кіно: деякі штрихи до порівняння. // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. Львів, 2022. Вип. 23. С. 95 – 103. 18. Патрон І. “Успішне кіно – це те, про яке думають” / Ірина Патрон, розмовляла Б. Ткачук // Режим доступу: https://kino.24tv.ua/intervyu-kinoznavitseyu-do-dnya-ukrayinskogo-ukrayina-novini_n1735196?fbclid=IwAR2U-FllWd6qEr3XrS2jrtwB3m3aNS-RsXzZx4hLodqYvaDL3dd7UwwFhp4. 19. Френсіс Форд Коппола. Живе кіно і техніка його виробництва. Видавництво: Фабула. 2021. 208 с. 20. Шкляревський Г., Терещенко Ю. Режисура. Морфологія і синтаксис екранних мистецтв. Київ: Альма-Прес, 2004. 320 с.

	21. Яковець А. Телевізійна журналістика: теорія і практика. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 262 с. 22. Яськів О. Вечір з кіно II. Путівник по світу кіно. Видавництво Фоліо. 2021. 286 с. 23. Яськів Олег. Вечір з кіно / Олег Яськів. – Харків : Фоліо, 2018. – 528 с. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/12198 24. Schneider, Steven Jay, ed. (2021). 1001 Movies You Must See Before You Die (15th ed.). Sourcebooks. p. 960. ISBN 978-1438089119 25. **Додаткова література:** 26. Бірзул Ольга. Твоя книга про кіно. Видавництво Старого Лева, 2024. 164 с. 27. Мисливський В. Кіно словник. Харківський державний університет мистецтв, 2007. 28. 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/ **Інтерактивні онлайн-курси** 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/ **Законодавча база** 1. Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» від 23.03.2017 № 1977-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1977-19#Text 2. Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про ратифікацію Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво» від 18.09.2013 № 579-VII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-18#Text 3. Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Французької Республіки про спільне виробництво фільмів» від 23.05.2012 № 4828-VI URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4828-17#Text
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)	**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**	**Максимальна кількість балів**
1. Бали поточної успішності за участь у практичних заняттях 28*3=84	
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.	**3**
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.	**2**
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.	**1**
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, проходження запропонованих онлайн курсів, участь у зйомках фільмів, участь у кінофестивалях.	
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. Залікове завдання** — **16** Залік виставляється за підсумками поточної успішності студента впродовж семестру і виконання залікового завдання. Результат заліку залежить від загальної кількості набраних балів впродовж семестру. Студент виконує фінальне залікове завдання у вигляді презентації відеовізитки або фотофільму. **Критерії оцінювання залікового завдання** — **16 балів** ▪ відеовізитівка або фотофільм виконана та захищена згідно з графіком, з використанням всіх основних складових — **16-12** ▪ відеовізитівка або фотофільм захищена, але виконана частково, з поясненнями та висновками, проте з порушенням термінів або вимог — **11-6** ▪ відеовізитка або фотофільм виконана частково, з порушенням термінів або вимог — **5-1** ▪ робота не виконана або не зарахована. — **0**
Дотримання умов доброчесності	**Академічна доброчесність**: Очікується, що роботи здобувачів вищої освіти в частині НДР будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших здобувачів вищої освіти становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі здобувача вищої освіти є підставою для її незарахуванням викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. **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	Не передбачено
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.(напр., https://culturalproject.org/products/kino/ ; https://filmschool.com.ua/)
Опитування	Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.