

УНІВЕРСИТЕТ ТЕАТРУ

КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕАТРУ, КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ

імені І. К. Карпенка-Карого

	<p style="text-align: center;">Силабус навчальної дисципліни</p> <p style="text-align: center;">Аудіовізуальне мистецтво та виробництво у сучасному соціокультурному просторі</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Спеціальність: 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво</p> <p style="text-align: center;">Галузь знань : 02 Культура і мистецтво</p>
Рівень вищої освіти	Третій (освітньо-творчий) рівень
Статус дисципліни	Обов'язкова
Семестр	I курс, I семестр
Обсяг дисципліни, кредити ECTS / загальна кількість годин	ECTS - 3 кредити, 90 годин
Мова викладання	українська
Семестровий контроль	Екзамен
Програмні (загальні, спеціальні) компетентності	<p>Загальні компетентності: ЗК 02. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій у науковій та творчій діяльності.</p> <p>Спеціальні компетентності: СК 02. Здатність до участі в організації науково-педагогічної роботи профільної кафедри, розуміння основних засад організації її роботи.</p>

	<p>СК 08. Здатність брати участь у громадських дискусіях, пов'язаних з питаннями історії аудіовізуального мистецтва та виробництва, його актуального стану та тенденцій розвитку.</p>
<p>Програмні результати навчання</p>	<p>ПРН 01 Знати філософські аспекти пізнання закономірностей наукової і художньої творчості; основні тенденції розвитку історії мистецтва, наукову мистецтвознавчу термінологію в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва і вміти її доречно й коректно використовувати.</p> <p>ПРН 06. Знати історію й теорію аудіовізуального мистецтва та виробництва як галузі науки, за якою здійснюються власні дослідження; усвідомлювати місце результатів власного наукового дослідження в науковому дискурсі.</p> <p>ПРН 09. Уміти оцінювати досягнення художньої культури в історичному контексті, здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного мистецтва, орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у розвитку аудіовізуального мистецтва та виробництва, осмислювати тенденції сучасних культурно-мистецьких процесів.</p>
<p>Анотація (зміст навчальної дисципліни)</p>	<p>Опис навчальної дисципліни</p> <p>Навчальна дисципліна «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво у сучасному соціокультурному просторі» належить до основних дисциплін професійної (фахової) підготовки - ОТП «доктор мистецтв» спеціальності 021: «Аудіовізуальне мистецтво» та «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво».</p> <p>Предметом навчальної дисципліни є розвиток аудіовізуального мистецтва та виробництва в контексті художньої культури та суспільних процесів другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; розмаїття художньо-естетичної своєрідності екранних практик та чинних кінематографічних моделей країн Європи, Азії та Америки.</p> <p>Мета: розвинути професійну обізнаність аспірантів у сфері становлення, розвитку, формування актуальних тенденцій аудіовізуального мистецтва та виробництва в динамічних соціокультурних координатах другої половини ХХ – першої чверті ХХІ ст.; артикулювати своєрідність фільмовиробництва та кінопрокату в цифрову добу; наголосити спектр можливостей, експансивність і значення дигітографа, динаміку його здобутків; допомогти аспірантові глибше зрозуміти концептуальні підходи кіномитців до актуальних проблем соціуму; сприяти осмисленню місця світового кінопроцесу в динаміці сучасного культуротворення;</p> <p>Завдання сформувані в аспірантів уявлення про основні тенденції розвитку та функціонування аудіовізуального мистецтва та виробництва країн Європи, Азії та Америки в мінливих соціокультурних координатах другої половини ХХ – першої чверті ХХІ ст.; поглибити інтенції до осмислення кінотворів, враховуючи контекстуальні особливості їх продукування (політико-економічний статус країни походження, розвиненість її кіноіндустрії, властивості моделі виробництва та дистрибуції фільмів тощо);</p>

	<p>Зміст навчальної дисципліни:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Аудіовізуальна культура в контексті новітньої соціокультурної ситуації. Європейський кінопроцес: динаміка трансформацій. Зміна кінематографічних поколінь 2) Прикмети аудіовізуальних стратегій доби постмодернізму. Парадигма постмодерну в кінематографі зіткнення XX-XXI століть 3) Кінематограф США кінця XX - початку XXI ст.. Оновлення моделі кінобізнесу. Мейнстрім та артгауз. 4) Латиноамериканське кіномистецтво. Нова концепція кіновиробництва. Експерименти. Ствердження культурної самобутності в кінематографіях Мексики, Бразилії, Уругваю. 5) Кіно Японії. Оновлення дихання національної кіноіндустрії. Фестивальні маршрути японських фільмів 6) Кінематограф Китаю. Особливості кіномоделей континентального Китаю, Тайваню, Гонконгу. Базові вектори розвитку «трьох гілок» китайської сучасної кінематографії: тенденції, фільми, режисери. 7) Кінематограф Кореї. Порівняння кінематографічних моделей Південної та Північної Кореї. Фестивальна успішність сучасного кінематографа КНДР (Корейської Народно-Демократичної Республіки). 8) Кінематограф Західної Азії: центри кіноіндустрії в Ірані й Туреччині Самобутність аудіовізуального мистецтва та виробництва Південної Азії: огляд тенденцій сучасного кінематографа Індії 9) Огляд фестивальних здобутків і перспектив європейських кінематографій першої чверті XXI ст. 10) Глобалізація, копродукція, інші тенденції світового кінопроцесу першої чверті XXI ст. Спроба національних кінематографій зберегти своєрідність і неповторність.
<p>Система оцінювання</p>	<p>Результати навчальної діяльності аспірантів оцінюються за 100-бальною шкалою, ECTS, за національною шкалою</p> <p>Поточне оцінювання роботи аспірантів упродовж семестру проводиться за допомогою: опитування, контрольних вправ, аудиторних та самостійних творчих завдань. Підсумковий контроль знань передбачений у формі заліку. Залік проводиться у формі творчих завдань за матеріалами курсу.</p>
<p>Рекомендована література</p>	<p>Базова:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apor B., Apor P. & Horváth S.(eds). The Handbook of Courage: Cultural Opposition and Its Heritage in Eastern Europe. Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences. Budapest. 2018. 636 p. (тут є якраз про Югославію і не тільки) 2. Cook D. History of Narrative Film. W. W. Norton & Company; Fifth edition New York. 2016. 864 p. (довідкова історія майже по всіх періодах, що ми проходили) 3. Dabert D. Kino moralnego niepokoju – Poznan, Wyd. Naukowe UAM, 2003. 4.Ebert, Roger (Author), Matt Zoller Seitz (Foreword), The Great Movies IV - The University of Chicago Press, 2016 г.- 271 p.

5. Haltof M. Historical Dictionary of Polish Cinema (Historical Dictionaries of Literature and the Arts No. 19). The Scarecrow Press. 2007. 320 p. (словник-довідник по всьому польському кіно)

6. Krakus A. No End in Sight: Polish Cinema in the Late Socialist Period. Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 2018. 263 p.

7. Magsudlu, Bahman. Iranian Cinema. New York: New York University, 1987. (English)

8. Nowell-Smith G. The Oxford History of World Cinema 17th Edition. Oxford University Press. 1999. 856 p. (так само)

9. Pabiś-Orzeszyna, M. (2015). Od Singapuru po Toronto. Muzeum Kinematografii w Łodzi, kolonialne pułapki i osierocone obiekty, [w:] Kultura filmowa współczesnej Łodzi, E. Ciszewska, K. Klejsa (red.), Łódź: Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT.

10. Peter Greenaway's postmodern/poststructuralist cinema / edited by Paula Willoquet-Maricondy, Mary Alemany-Galway. – Rev.ed. – Lanham, Maryland – Toronto – Plymouth, UK: The Scarecrow Press, Inc., 2008. – С.128.

11. Preizner J. History of Polish Cinema. From the beginnings to Polish School. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Kraków. 2020. 83 p. (коротка історія польського включно з польською школою)

12. Schroeder Rodríguez P. A. Latin American Cinema A Comparative History. University of California Press. 2016. 376 p. (повністю охоплює бразильське)

13. Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лариса Брюховецька.— К.: Логос, 2011.— 391 с.— Бібліогр.: с.385–389.

14. Брюховецька Л.І. Розмова про важливе. Послання і передбачення Кшиштофа Кесльовського / Л.Брюховецька // Світова кінокласика: зб. статей. – Вип. 4. – К. : Ред. журналу «Кіно-театр»; Вид-во «Задруга», 2007. – С. 125–134.

15. Зубавіна, Ірина Екранна культура: засоби моделювання художньої реальності (час і простір у кінематографі) [Монографія] / І. Б. Зубавіна ; рец.: Г. П. Чміль, В. Г. Горпенко, І. М. Юджкін; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистец. – К. : Інтертехнологія, 2006. – 272 с.: іл.

16. Ландяк О. «Аудіовізуальне мистецтво» як концепт у сучасному мистецтвознавчому дискурсі. Наукові записки. Серія: Мистецтвознавство. 2017. №1. (вип. 36). С. 213- 223.

Допоміжна:

1. Nayeri, Farah Iranian Cinema: What Happened in Between // Sight and Sound, v3, December 1993, p.26.

2. Plazewski, Jery. Historia filmu dla kazdego.— Warszawa.: Wydawnictwa artystyczne i filmowe.— 1977.— 490 st.
3. Rutkiewicz, P. (2015). Kina w Łodzi w latach 1990-2012. Od centralizacji do specyfikacji rynkowej, [w:] Kultura filmowa współczesnej Łodzi. E. Ciszewska, K. Klejsa (red.), Łódź: Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT.
4. Shahani, Kumar Film as contemporary art / JSTOR -Volume. 18, No. 3 (March 1990), pp. 33-48.
5. Алфьорова З. Образ світу у фільмах про віртуальну реальність // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. К., 2004. Вип. 4. С.214–222.
6. Кохан Тимофій Персоналізована історія європейського кіномистецтва: потенціал культурологічного аналізу: монографія / Кохан Тимофій Григорович.— К.: Ін-т культурології НАМ України, 2021. — 320 с.
7. Кохан Т.Г. Кінематограф у контексті культурного простору ХХ століття: монографія / Т. Кохан. — К. : Ін-т культурології НАМ України, 2017. — 304 с.
8. Міждисциплінарне пізнання закономірностей сучасного екранного дискурсу: зб. наукових праць / відп. ред. Г. П. Чміль, І. Б. Зубавіна. — К.: Ін-т культурології НАМ України, 2014. — 240 с.
9. Шило О. Віртуальна реальність і перспективи реалізму // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. Вип.18: Мистецтвознавство. Філософія. Х., 2002. С. 81–87.
- Інтернет-ресурс:
1. A Brief History of Japanese Horror // Journal - rikumo journal.
<https://journal.rikumo.com/journal/paaff/a-brief-history-of-japanese-horror>
2. Ciszewska, E. (2010). O braku utopii. Przestrzeń i bohaterowie w filmie Opowieści o zwyczajnym szaleństwie Petra Zelenki. Panoptikum, (9), 206–219. Pobrano z
<https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/296>
3. Green, Dan The Movie Book: A Simple Explanation of Big Ideas - Kindle Edition https://www.amazon.com/Movie-Book-Ideas-Simply-Explained-ebook/dp/B017AR0MUS/ref=sr_1_2?qid=1678645540&refinements=p_27%3AGreen+Dan&s=digital-text&sr=1-2&text=Green+Dan&asin=B017AR0MUS&revisionId=c2eb8dc3&format=1&depth=1
4. Michał Pawlak Kino współczesne – sztuka czy komercja? // Dziennik Teatralny Warszawa - 23 marca 2021 <http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/kino-wspolczesne-sztuka-czy-komercja.html>
5. Moldovan, Ioana Review of Romanian films - This was in 2022// Romanian Insider
<https://www.romania-insider.com/romanian-film-review-was-2022>
6. New Japanese cinema. Top Lists <https://mubi.com/lists/top-japanese-cinema>
7. Palmer, Joe Introduction to the Korean new wave of cinema // KULTSCENE, January 19, 2015/in [Movies](#) /

	<p>http://kultscene.com/introduction-to-the-korean-new-wave-of-cinema/</p> <p>8.Parhami, Shahin Iranian Cinema: Before the Revolution // Volume 3, issue 6 / November1999</p> <p>https://web.archive.org/web/20180623165724/http://offscreen.com/vi/ew/iran2</p> <p>9. The Modern Cinema 1960-1995 //The Oxford History of World Cinema – pp 463-749 Oxford University Press; 17th edition (February 1, 1999)</p> <p>https://www.amazon.com/Oxford-History-WorldCinema/dp/0198742428?asin=0198742428&revisionId=&format=4&depth=1</p> <p>10. Tzanelli, R., Yar, M. (2014). Breaking Bad, Making Good: Notes on a Televisual Film Industry, „Mobilities”, s. 1-19: http://dx.doi.org/10.1080/17450101.2014.929256.</p> <p>11. Архів публікації журналу «Кіно-Театр» http://archive-ktm.ukma.edu.ua</p> <p>12. Фільмстаден – шведський Голлівуд http://kinopolis.com.ua/articles/filmstaden-swedish-hollywood/</p>
Матеріально-технічне забезпечення дисципліни	Комп'ютерна техніка, доступ до мережі Інтернет, програмне забезпечення Zoom, Moodle.
Кафедра	Кафедра кінознавства
Факультет / Інститут	Інститут екранних мистецтв
Викладач (-і)	Зубавіна Ірина Борисівна Посада: професор кафедри кінознавства Вчене звання: професор Науковий ступінь: доктор мистецтвознавства E-mail: i.zubavina@knutkt.edu.ua