

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</p> <p style="text-align: center;">України</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво</p> <p style="text-align: center;">Галузь знань: 02 Культура і мистецтво</p>
Рівень вищої освіти	Третій (освітньо-науковий) рівень
Статус дисципліни	Вибіркова
Семестр	1-й курс 2-й семестр
Обсяг дисципліни, кредити ECTS / загальна кількість годин	ECTS - 3 кредити, 90 годин
Мова викладання	українська
Семестровий контроль	залік
Програмні (загальні, спеціальні) компетентності	<p>Загальні компетентності:</p> <p>ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.</p> <p>ЗК 6. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань).</p> <p>Спеціальні компетентності:</p> <p>СК 1. Здатність до розуміння та комплексного оцінювання фундаментальних засад культурно-мистецьких процесів.</p> <p>СК 8. Здатність до застосування широкого кола методів теоретичного</p>

	та емпіричного аналізу мистецьких явищ і процесів, а також історії та сучасного стану мистецтва.
Програмні результати навчання	<p>ПРН 9. Знати філософські аспекти пізнання закономірностей наукової і художньої творчості; основні тенденції розвитку історії мистецтва, наукову мистецтвознавчу термінологію в сфері сценічного мистецтва і вміти її доречно й коректно використовувати.</p> <p>ПРН 10. Вміти оцінювати досягнення художньої культури в історичному контексті, здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного мистецтва, орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у розвитку сценічного мистецтва, осмислювати тенденції сучасних культурно-мистецьких процесів.</p>
Анотація (зміст навчальної дисципліни)	<p>Опис навчальної дисципліни</p> <p>Навчальна дисципліна «Сучасне аудіовізуальне мистецтво та виробництво України» є складовою ОНП «доктор філософії» спеціальності «026 Сценічне мистецтво». Предмет навчальної дисципліни - аудіовізуальне мистецтво та виробництво України як цілісна система соціокультурних зав'язків у тягlostі історичних процесів та розмаїтті теорій дослідження цього виду екранності.</p> <p>Мета: сформувати професійну обізнаність аспірантів у сфері становлення, розвитку та актуальних тенденцій вітчизняного аудіовізуального процесу, його місця і значення у динаміці сучасного культуротворення, артикулювати своєрідність цього явища, спектр, динаміку і значення його здобутків;</p> <p>Завдання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сформувати уявлення про основні етапи становлення, розвитку та функціонування аудіовізуального мистецтва та виробництва України у контекстуальних зв'язках з соціодинамічними реаліями культури; про шляхи трансформації фільмовиробництва з розвитком нових аудіовізуальних технологій; - продемонструвати/обґрунтувати потенціал вітчизняної екранної культури як потужного чинника у формуванні нового типу мислення. - сприяти оволодінню навичками організації та запровадження теоретичних і прикладних досліджень феноменів екранної культури. <p>Зміст навчальної дисципліни:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Вступ. Аудіовізуальне мистецтво та виробництво сучасної України: періодизація. 2) Провідна тематика й актуальна проблематика кінотворів другої половини 1980-х – початку 1990-х років. 3) Обшири жанрово-тематичного діапазону у вітчизняного кінематографа першого десятиліття незалежності. 4) Характерні риси аудіовізуальних кінотворів доби постмодерну (в режимі узагальнення). 5) Особливості вітчизняного фільмовиробництва та кінопрокату в умовах суспільних трансформацій межі ХХ-ХХІ століть 6) Кінематограф початку ХХІ століття: начерк екранної еволюції. Екранний процес в Україні «нульових років». 7) Оновлення іконографії часопростору на екрані другої половини «нульових» років. Зміни у соціокультурному бутті країни. Трансформація моделі державного управління в сфері кінематографії. 8) Екранне «задзеркалля» 2010-х років. 9) Становлення версифікаційної моделі з розмежуванням комерційного та артгаузного кіно. Руйнація конвенцій кіномистецтва

	<p>на перетині естетик.</p> <p>10) Зміна моделі вітчизняного кінематографа у другій половині 2010-х років Нові наголоси українського кіно: від деконструкції до історичної реконструкції.</p> <p>11). Оновлення кіномови, творення нових смислів в кінематографі початку 2020-х. «Документальність» ігрового кіно як рефлексія реальності.</p> <p>12). Кінематограф України в координатах світу.</p>
<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 style="text-align: center;">Базова:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Зубавіна Ірина</i> Кінематограф незалежної України: Тенденції, фільми, постаті.[Монографія]/ І.Б.Зубавіна; Академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва . – Київ: Фенікс, 2007. – 296 с.; іл. 2. Нариси з історії кіномистецтва України [Колективна монографія]/ Академія мистецтв України Інститут проблем сучасного мистецтва / Нариси з історії кіномистецтва України / ІПСМ АМУ; Ред.- упоряд. І. Б. Зубавіна; Наук. ред. В. Л. Скуратівський, О. С. Мусієнко; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), І. Д. Безгін, В. Г. Горпенко та ін. — К.: Інтертехнологія, 2006. — 864 с.: іл. 3. <i>Госейко Любомир</i> Історія українського кінематографа. 1896-1995 / пер. з франц. - К.: KINO-КОЛО, 2005. – 464 с.; іл. 4. <i>Скуратівський В.</i> Вадим Скуратівський у KINO-КОЛІ (1997-2008) – К.: Інститут культурології НАМ України, 2020. – 2088 с.; іл.. 5. <i>Брюховецька Л.</i> Приховані фільми: Українське кіно 90-х. – К.: АртЕк, 2003. –384 с., іл. 6. <i>Брюховецька Лариса та інші</i> «Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання», Збірник наук.статей, 2010. 7. <i>Анікіна Т.</i> Основні тенденції розвитку українського кінематографа на зламі ХХ–ХХІ століть. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2009. № 11. 329 с. 8. Енергія відродження. Українське кіно 2014 – 2020 [Колективна монографія]/ / Кінематографічні студії. Випуск тринадцятий. Колективна монографія. Упорядник і науковий редактор Лариса Брюховецька. – К.: Редакція журналу «Кіно-Театр», 7БЦ, 2022. – 248 с. 9. <i>Зубавіна, Ірина</i> «Актуалізація архетипу діви-воїтельки в кінематографі України початку ХХІ-го століття» // «Сучасне мистецтво». Збірник наукових праць. ІПСМ НАМ України – випуск №18.К., 2021 – С.19-26. 10. <i>Погребняк, Галина</i> Фільм «Чорний козак» в контексті української моделі авторського кіно//Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: Матеріали Дванадцяті Міжн. наук.-творчої конф., м. Київ, 2019. – С.68-73. 11. Часописи: KINO-КОЛО, «Кіно-Театр». 12. Каталоги фільмів, випущених в Україні доби незалежності.

Інтернет-ресурс:

1. *Корощенко К. Р. Кіноіндустрія в Україні: шлях та проблеми становлення* / К. Р. Корощенко. – Суми, 2020. – 34 с. <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12659/Hollywood.pdf?seq>
2. **Історія Довженко-Центру**. Довженко-Центр. 2016. URL: <http://www.dovzhenkocentre.org/about/>
3. *Сліпченко К. Р. Чому українці (не) дивляться українське кіно.* Zaxid.net. 2019. URL: https://zaxid.net/chomu_ukrayintsi_nedivlyatsya_ukrayinske_kino_n1476157.
4. Богорадова Ю. П. **Розвиток українського кіно**. Укрінформ. 2016. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2080510-rozvitok-ukrainskogo-kinoinfografika.html
5. *Погребняк, Галина Авторське кіно як відображення духовного відродження нації* [Електронний ресурс] / Г. Погребняк // [Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого](#). - 2016. - Вип. 19. - С. 106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2016_19_16
6. *Тримбач, Сергій Нове українське кіно формується на очах*
7. https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2013/10/131029_trymbach_cinema_interview

Допоміжна:

1. **Матеріали до історії українського кіно (1991–2011)**. Вип. 1. Публікації в наукових збірниках та матеріалах конференцій : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; авт.-упоряд.: Н. Тертичка, Н. Казакова ; наук. ред. В. Кононенко. – К., 2013. – 216 с.
2. **Національна стратегія розвитку кіноіндустрії України на 2015–2020 роки (проект)**. Державне агенство України з питань кіно. Київ, 2015. 22 с.
3. **Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на розвиток кінематографії та управління об'єктами державної власності у цій сфері**. Рахункова палата. 2017.
4. *Ілленко, Юрій Парадигма кіно* (підручника з кінорежисури) - Київ, 1999.
5. *Ілленко, Михайло Кіно. Шпори для абітурієнта* - Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. 280 с.
6. *Кравчун О. С. Механізми державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку.* 2012. №3. С. 327.
7. **Моделі державного управління у сфері кінематографії. Демократичне врядування.** 2013. №12. С. 4.
8. *Рутковський О. Український словник-довідник екранних медіа.* – К., 2007. – 302 с.
9. *Ручка А. Цінності і смисли як компоненти соціокультурної реальності* // *Смислова морфологія соціуму* / за редакцією Н. Костенко. К.: Інститут соціології, 2012. С. 91–123.

	<p>10. Чміль, Ганна Філософський дискурс кіноекранної реальності / Г Чміль - Культурологічна думка, 2015. С.19-25.</p> <p>11. Чміль, Ганна Філософсько-антропологічні інтерпретації відносин "людина - екран" / Г. Чміль // Художня культура. Актуальні проблеми. - 2006. - Вип. 3. - С. 91-100.</p> <p>12. Зубавіна, Ірина Ціннісно-сміслові домінанти часу в концепт-образі Матері (на матеріалі кінематографа України) // Збірник наукових праць «Науковий Вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого», випуск № 31, К., 2022. – С. 51-60.</p> <p>13. Погребняк, Галина Виробництво та дистриб'юція авторського кіно в Україні як державна проблема // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ. 2022. № 1. С.191–196.</p> <p>14. Погребняк, Галина Український авторський кінематограф в контексті міжкультурного діалогу // Актуальні проблеми театру і театральної педагогіки: теорія, методологія, практика. Збірник наукових праць. Рівне: РДГУ, 2014. С.76 – 84</p> <p>15. Чміль Г. П. Екранна культура: плюральність проявів. – Харків: Крук, 2003. – 336 с.</p> <p>16. Українське кіно: Євроформат: Хроніки громадських обговорень 1996-2003 рр. / відп. ред. О. Г. Рутковський. – К.: Альтерпрес, 2003. – 452 с.</p> <p style="text-align: center;">Інтернет-ресурс:</p> <p>1. Чого бракує українському кіно? РЕ:Форма. 2016. URL: https://rada.oporaua.org/novyny/reforma/11591-choho-brakuie-ukrainskomu-kinoreforma</p> <p>2. Про кінематографію: Закон України від 13.01.1998 р. № 22/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9/98.</p> <p>3. 19. Українське кіно: все ті ж проблеми. КіноТеатр. 2018. URL: https://ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=1136</p> <p>4. Розвиток ринку українського кіно: проблеми і перспективи. Телеканал TV5. 2017. URL: https://tv5.zp.ua/news/rozvitok-rinku-ukrayinskogo-kino-problemiperspektivi/</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)	<p>Зубавіна Ірина Борисівна Посада: професор кафедри кінознавства Вчене звання: професор Науковий ступінь: доктор мистецтвознавства E-mail: i.zubavina@knutkt.edu.ua</p>