

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕАТРУ, КІНО І
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ІМЕНІ І. К. КАРПЕНКА-КАРОГО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії КНУТКіТ
імені І. К. Карпенка-Карого

Інна КОЧАРЯН
28 березня 2025 року

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
для вступників на освітньо-професійну програму

«Режисура ігрового кіно»

Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Галузь знань	В Культура, мистецтво та гуманітарні науки
Спеціальність	В1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво
Вступ на основі	ПЗСО, НРК5 (повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра)

Програма затверджена на засіданні кафедри
кінорежисури та кінодраматургії
(протокол № 8 від 20 березня 2025 р.)
Зав. кафедри кінорежисури та кінодраматургії

Валентин МАРЧЕНКО

Київ – 2025

ЗМІСТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА	3
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ.....	3
СТРУКТУРА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ	4
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПЕРШОГО ЕТАПУ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ (СПІВБЕСІДИ).....	6
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА	8
ПЕРЕЛІК АВТОРІВ, ТВОРЧИСТЬ ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ПРЕДМЕТОМ ОБГОВОРЕННЯ АБО АРГУМЕНТАЦІЇ НА ДРУГОМУ ЕТАПІ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ (СПІВБЕСІДА):	8

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу на основі ПЗСО та НРК5, яка передбачає демонстрацію та оцінювання творчих здібностей вступника, необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальністю В1 «Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво» освітньо-професійною програмою «Режисура ігрового кіно».

Вступники мають бути творчо обдарованими, наділеними розвинутим баченням, фантазією, візуальною пам'яттю та мати здібність до творчого відображення навколишнього світу у своїх виконаних під час творчого конкурсу практичних режисерських роботах. Враховуючи специфіку майбутнього навчання, на освітньо-професійну програму «Режисура ігрового кіно» приймаються особи, які мають природні здібності до обраного фаху.

Головним методологічним принципом творчого конкурсу є виявлення у вступника творчих здібностей, розкриття його авторського задуму, оригінального мислення.

Творчий конкурс проходить у два етапи в один день, можливість навчання вступника на освітньо-професійну програму «Режисура ігрового кіно» оцінюється певними балами за кожну частину творчого конкурсу окремо. Вступне випробування може проводитись в очному та дистанційному форматі (ЛИШЕ для вступників, які перебувають на тимчасово окупованій території, та/або складала НМТ у 2025 році за кордоном) відповідно до Правил прийому до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого в 2025 році. Особи, які без поважних причин не з'явилися на творчий конкурс у зазначений за розкладом час, до участі у конкурсі на зарахування не допускаються.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

Програма творчого конкурсу охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимогу до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого з метою одержання ступеня «Бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Режисура ігрового кіно».

Творчий конкурс носить комплексний характер та складається з двох частин: спеціальність (майстерність актора та співбесіда - усно) та спеціальність (практичний монтаж: фотофільм - усно). Іспити мають на меті виявити здатність до образного, літературного, екранного та монтажного мислення, громадянську зрілість, спостережливість та емоційну збудливість. Важливе значення має наявність у вступника акторських, організаторських та педагогічних здібностей, певного життєвого досвіду, бажано - досвіду роботи в кіно, на телебаченні.

До подання документів усі вступники проходять попередні консультації. Для проходження консультації подаються мінімум три власні літературні роботи, написані на основі власного життєвого досвіду у жанрі оповідання, документального нарису, новели, казки, сценарію (кожна робота обсягом до 2 друкованих сторінок). Одна з цих робіт має бути написана у формі, придатній для постановки в кіно. Інші можуть бути літературними творами. Твори можуть бути подані в електронному вигляді (directing@knutkt.edu.ua).

Окрім того вступник має подати автобіографію в якій бажано описати мотивацію бажання вчитися саме обраній спеціальності. Стиль та жанр за вибором вступника.

СТРУКТУРА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Перший та другий етапи проходить в один день.

Перший етап

Майстерність актора та практична режисура

Вступник має завчасно підготувати 4 твори: вірш, уривок з прозового твору, байку та монолог з п'єси, підготовлені за власним вибором (тривалістю до 2-3 хвилин кожний) й виконати 2 з них за вибором екзаменаторів, використовуючи реквізит (предмети, що можуть бути принесені особисто без допомоги сторонніх).

Додаткове завдання: вступникові може бути запропоновано знайти пластичне вирішення будь-якої дії чи події, вірша чи іншого уривку. Ці завдання можуть виконуватися вступником як імпровізаційно, так і з наданням мінімального часу (3 хвилини) на їх підготовку.

Фотофільм

З добірки запропонованих фотографій вступник має відібрати не більше десяти, осмислити та організувати (змонтувати) оригінальний сюжет до якого він зможе запропонувати:

1) оригінальну назву, що розкриє сюжетний розвиток події або її підтекст, емоційне забарвлення чи авторське ставлення;

2) міжкадрові титри (за необхідності);

3) обґрунтувати свій вибір. Вступнику надається 10 хвилини на підготовку.

Додаткове завдання: Створити сюжетний, логічний зв'язок між трьома запропонованими словами (іменниками).

Другий етап

Співбесіда

Співбесіда проводиться з широкого кола питань затверджених цією програмою вступних випробувань і має на меті виявлення рівня загального розвитку вступника, його вміння орієнтуватися в актуальних питаннях соціального та культурного життя країни та світу, знання класичної спадщини та кращих зразків сучасного мистецтва, розуміння ним характеру, завдань і основних елементів обраної професії. Зокрема:

1. Літературна класика. Творчі особливості авторів, стисла характеристика улюблених творів (3-4 твори українських та зарубіжних авторів на вибір екзаменаторів з запропонованого переліку).

2. Які з названих творів мають ознаки кіносценарію і якими засобами це виражається?

3. В чому ви бачите актуальність українських фільмів сьогодні (приклади)?

4. Чи пов'язані твори, згадані у першому питанні з актуальними мотивами і потребами сучасних українських глядачів?

Вступник має відповісти на три питання з переліку затверджених програмою вступних випробувань та на два додаткових питання від екзаменаційної комісії.

Тривалість вступного іспиту для одного студента 15 хв.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

100-бальна шкала (від 100 до 200 балів)

Незадовільно 100-124 балів	Задовільно 125-149 балів	Добре 150-179 балів	Відмінно 180-200 балів
<p>Повна відсутність музичних і пластичних даних (слуху, ритму), неспроможність виразно пояснити за якими критеріями був сформований представлений до іспиту репертуар з майстерності актора неосмислене читання прозових і віршованих творів, неспроможність проявити своє ставлення до змісту твору. Невміння розкрити тему та ідею фотофільму, невідповідність назви до зображення. Відсутність загальних знань з фаху (незадовільні відповіді на питання комісії).</p>	<p>Часткова відсутність музично-пластичних даних, осмислене читання прозових та віршованих творів, але невміле виділення авторської мови та мови персонажів, нерозуміння підтексту твору, нездатність до імпровізації. Неповне розкриття теми та ідеї фотофільму, невиразність назви зображення на фотографії. Відсутність конкретних відповідей на запитання комісії, лише загальна уява про основні історичні та сучасні процеси розвитку кінематографа.</p>	<p>Наявність музично-пластичних даних, осмислене читання прозових та віршованих творів, розуміння підтексту твору, але не досить впевнене визначення його теми та ідеї, здатність до імпровізації. Розкриття теми та ідеї фотофільму, але відсутність яскравого творчого бачення. Чіткі відповіді на запитання як із переліку, так і на додаткові питання комісії, але допущені 1-2 помилки.</p>	<p>Осмислене та яскраве читання прозових та віршованих творів, розуміння підтексту твору, виявлення власного ставлення до змісту творів за допомогою засобів художньої виразності, присутність літературного смаку у виборі репертуару, демонстрація акторських здібностей, здатність до імпровізації. Прояв фантазії та винахідливості у розкритті теми та ідеї фотофільму, влучне надання назви до зображення фотографії, наявність яскравого авторського бачення. Чіткі та ґрунтовні відповіді як на запитання з переліку, так і на додаткові питання комісії.</p>

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПЕРШОГО ЕТАПУ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ (СПІВБЕСІДИ)

1. Що таке ігрове кіно?
2. Витоки кіномистецтва.
3. Сучасні форми та жанри екранних мистецтв.
4. Роль кінематографу як засобу відображення життя.
5. Кінематографічний та реальний час і простір: спільне та відмінне.
6. Режисура – як практична психологія
7. Кінематограф та телебачення: в чому спільність, в чому різниця.
8. Природа екранного видовища.
9. Ступінь умовності кіновидовища як мистецтва.
10. Що таке ідея та тема.
11. Що таке жанр та стиль.
12. Що таке фабула та сюжет.
13. Шляхи розвитку кінематографу.
14. Зародження кінематографу.
15. Естетика німого кіно.
16. Багатогранність професії режисера ігрового кіно.
17. Режисер як організатор знімального процесу. Його функції та завдання.
18. Сценарій – літературна основа майбутнього фільму.
19. Екранізація літературного твору.
20. Творчий склад знімальної групи і роль кожного з її членів.
21. Роль оператора у створенні фільму.
22. Художній образ у кіно.
23. Екранний образ та реальне явище: спільне та відмінне.
24. Інформаційна та естетична функції кінематографа.
25. Музика в кіно.
26. Звук у кіно.
27. Художник у кіно.
28. Роль кінодраматурга у створенні фільму.
29. Основні принципи композиції фільму (експозиція, зав'язка, кульмінація, розв'язка).
30. Як ви розумієте термін «мізансцена»?
31. Українська школа ігрового кіно.
32. Олександр Довженко – кінорежисер, письменник, кінопубліцист.
33. Поетичне кіно України.
34. Творчість Сергія Параджанова. Фільм «Тіні забутих предків».
35. Творчість Юрія Іллєнка. Аналіз його фільму (за вибором абітурієнта).
36. Монтаж та його роль у кіно.
37. Ваш улюблений режисер. Аналіз фільму.
38. Класична українська література. Аналіз улюбленого твору.
39. Класична зарубіжна література. Аналіз улюбленого твору.
40. Сучасна українська література. Аналіз улюбленого твору.
41. Сучасна зарубіжна література. Аналіз улюбленого твору.
42. Живопис класичний та сучасний. Аналіз улюбленого твору.
43. Ваш улюблений художник. Аналіз картини.
44. Ваш улюблений композитор. Аналіз твору.
45. Актор в ігровому фільмі.
46. Характер героя. Засоби донесення характеру героя до глядача.

47. Фільми про мистецтво.
48. Фільми про тварин.
49. Комп'ютерні технології, їхній вплив на сучасне кіномистецтво.
50. Розшифруйте термін «Віртуальна реальність».
51. У чому полягає синтетичність кіно як мистецтва.
52. Фільми для дітей та юнацтва.
53. Музичні фільми.
54. Монтаж – як ви розумієте цей процес.
55. Чорно-біле кіно та кольорове (сьогодні).
56. Функція субтитрів.
57. «Суб'єктивна» та «об'єктивна» камера.
58. Кінофестивалі України.
59. Жанрові різновиди кіно.
60. Літературний сценарій фільму.
61. Етапні ігрові та неігрові фільми розвитку українського кіно.
62. Видатні постаті режисерів в історії українського та світового кіно (ігрового та неігрового).
63. Фотографія та кінокадр – в чому спільність і в чому різниця.
64. Першопрохідці кінематографа.
65. Кінематограф і споріднені мистецтва.
66. Кінематограф і театр.
67. Кінематограф і образотворче мистецтво.
68. Кінематограф і архітектура.
69. Сучасні форми екранних мистецтв.
70. Комедійні фільми.
71. Історичні фільми.
72. Кінорежисер Ігор Савченко.
73. Видатні актори українського кінематографа.
74. Видатні актори світового кінематографа.
75. Наукова фантастика на екрані.
76. Гостросюжетні фільми.
77. Короткометражні, повнометражні фільми та серіали.
78. Українські фільми 70-90-х років.
79. Кінофільми українського режисера Івана Миколайчука.
80. Кінофільми українського режисера Леоніда Бикова.
81. Виховна функція кінематографа.
82. Феномен Ч. Чапліна.
83. Українські фільми 90-х – 2000 р.
84. Роль американського кінематографа в сучасному світі.
85. Українські фільми 2000-2015 років.
86. Фільми-казки.
87. Сучасний український кінематограф.
88. Що таке сценографія?
89. Щорічні світові кінофестивалі.
90. Серіали та кінотеатральні фільми. Спільне та відмінне.
91. Поняття про звуко-зоровий образ та контрапункт режисера.
92. Продюсер у кіно.
93. Роль кінематографа в суспільному житті.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Арістотель. Поетика / пер. з старогрецької Б. Тена; передм. та прим. Й. Кобова. Харків : Фоліо, 2018. 154 с. (Істини).
2. Bentley E. The Life of the Drama. New York : Atheneum, 1967. 371 p.
3. McKee R. Story: substance, structure, style and the principles of screenwriting. New York : Regan Book, 1997. 601 p.
4. Довженко О.П. Твори в 5 т., К., Дніпро, 1966
5. Ілленко Ю. "Парадигма кіно", К., 1999
6. Ілленко М. "Кіно. Шпори для абітурієнтів", К., 2005
7. Кісін В. Б. Режисура як мистецтво та професія; Життя. Актор. Образ: Із творчої спадщини. Київ: Видавничий дім «КМ Academia», 1999. 268 с.
8. Скуратівський В. "Екранні процеси в соціокультурних процесах ХХ сторіччя", К., Мистецтво, 1997-98
9. Ширман Р. "Телевізійна режисура", К., 2004
10. Майкл Рабігер "Режисура документального кино"
11. YouTube канал Михайла Ілленка: <https://www.youtube.com/@myhailoillienko>

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ, ТВОРЧИСТЬ ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ПРЕДМЕТОМ ОБГОВОРЕННЯ АБО АРГУМЕНТАЦІЇ НА ДРУГОМУ ЕТАПІ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ (СПІВБЕСІДА):

1. Альбер Камю	28. Томас Манн
2. Астрід Ліндгрєн	29. Вільям Шекспір
3. Бертольд Брехт	30. Чарльз Діккенс
4. Богдан Жолдак	31. Франц Кафка
5. Валер'ян Підмогильний	32. Ернест Хемінгуей
6. Василь Стефаник	
7. Володимир Винниченко	
8. Всеволод Нестайко	
9. Генрік Ібсен	
10. Гі де Мопассан	
11. Джек Лондон	
12. Едгар Аллан По	
13. Ежен Йонеско	
14. Іван Франко	
15. Іван Карпенко-Карий	
16. Карел Чапек	
17. Леся Українка	
18. Лопе де Вега	
19. Марко Вовчок	
20. Микола Куліш	
21. Михайло Коцюбинський	
22. Мольєр	
23. О. Генрі	
24. Панас Мирний	
25. Проспер Меріме	
26. Рей Бредбері	
27. Тенессі Вільямс	