

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
Інна КОЧАРЯН
28 березня 2025 року

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
для вступників на освітньо-професійну програму

«Режисура анімаційного фільму»

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
Валентин МАРЧЕНКО

Київ – 2025

ЗМІСТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА	3
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ	3
СТРУКТУРА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ	4
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДРУГОГО ЕТАПУ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ (СПІВБЕСІДИ).....	6
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА	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 анімаційного фільму».

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 анімаційного фільму» 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, професійна придатність вступника оцінюється певними балами за кожен 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 освітнього ступеня «Бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Режисура анімаційного фільму».

Вступне випробування має 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.

СТРУКТУРА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Перший та другий екзамен проходить в один день.

Перший етап

Розкадрування (сторіборд) на задану тему+ескіз (начерк) 1-2 головних персонажів

Розкадрування створюється на листах А4, на кожному листі – 6 сцен (кадрів). Виявляється здібність вступника до кінематографічного мислення, креативності, відчуття композиції в кадрі, рівень графіки вступника. Вступник замальовує свою історію на розграфлених аркушах. Кількість сцен на розсуд вступника - мінімум 12 сцен (кадрів), 2 аркуші по 6 сцен (кадрів). Дозволяється, якщо вступник вважає за потрібне, письмово пояснювати сцени, (підпис під чи над малюнком) особливо стосовно звукових ефектів, та ін., чого неможливо намалювати.

Тривалість даного етапу творчого конкурсу 90 хвилин.

Другий етап

Епізод-мізансцена з сторіборду на задану тему

Вступник вибирає епізод зі свого розкадрування (сторіборду) і детально розіграє його. Сторіборд створюється на листах А4, на кожному листі – 6 сцен. Виявляється здібність вступника до кінематографічного мислення, вміння акторські та психологічно побудувати та розіграти мізансцен, відчуття композиції в кадрі, графіка. Вступник замальовує свою мізансцену на розграфлених аркушах. Кількість кадрів на розсуд вступника - мінімум 12 кадрів, 2 аркуші по 6 кадрів. Тривалість даного етапу творчого конкурсу 60 хвилин.

Співбесіда

Співбесіда проводиться з широкого кола питань 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 і кращих зразків сучасного мистецтва, розуміння ним характеру, завдань і основних елементів обраної професії. Вступник має відповісти на три питання з переліку затверджених кафедрою питань для вступників та на два додаткових питання з боку комісії. Сукупна тривалість другого етапу творчого конкурсу 240 хвилин.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

100-бальна шкала (від 100 до 200 балів)			
Незадовільно	Задовільно	Добре	Відмінно
100-124 балів	125-149 балів	150-179 балів	180-200 балів
<p>Повне незрозуміння основ розкадровки фільму, відсутність авторського бачення, повне невміння малювати. Невміння розкрити тему та ідею розкадровки мізансцени. Відсутність загальних знань з фаху (незадовільні відповіді на питання комісії). Незрозуміння основних історичних та сучасних процесів кінематографу. Низькі комунікативні якості. Відсутність аналітичного мислення, авторського бачення. Допущення ряду суттєвих помилок. Непереконлива мотивація вибору професії.</p>	<p>Розуміння розкадровки, як початкової стадії фільму, погана графічна підготовка. Неповне розкриття теми та ідеї розкадровки мізансцени, її невиразність. Відсутність конкретних відповідей на запитання комісії, лише загальна уява про основні історичні та сучасні процеси розвитку кінематографа. Посередній рівень самостійного та критичного мислення, допущення неточностей, невпевненість у відповідях, посередні комунікативні навички. Непереконлива мотивація вибору професії.</p>	<p>Розуміння розкадровки, як бачення майбутнього фільму. Чіткий та змістовний захист свого сторіборду, з використанням поняття жанру, аудиторії, тривалості, технології. Добра графічна підготовка. Розкриття теми та ідеї розкадровки мізансцени, але відсутність яскравої виразності. Чіткі відповіді на запитання як із переліку, так і на додаткові питання комісії, але допущені 1-2 помилки. Орієнтація у напрямках та концепціях сучасного кінопроцесу. Достатній рівень самостійного та критичного мислення. Переконлива мотивація вибору професії.</p>	<p>Повне розкриття теми в розкадровці. Чіткий та змістовний захист свого сторіборду, з використанням поняття жанру, аудиторії, тривалості, технології Яскравий авторський підхід до майбутнього фільму. Відмінна графічна підготовка. Прояв фантазії та виразності у розкритті теми та ідеї розкадровки мізансцени, наявність яскравої авторської виразності. Чіткі та ґрунтовні відповіді як на запитання з переліку, так і на додаткові питання комісії. Розвинуте асоціативне мислення, ерудиція, світогляд, багатий словниковий запас. Уміння конструювати відповідь максимально стисло та змістовно. Чітко виражена власна позиція, що ґрунтується на глибокому осмисленні теоретичної літератури. Високий загальний культурний рівень вступника та професійна обдарованість. Оригінальність та винахідливість власних думок. Переконлива мотивація вибору професії.</p>

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДРУГОГО ЕТАПУ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ (СПІВБЕСІДИ)

1. Що таке анімаційний фільм?
2. Визначні зарубіжні анімаційні фільми 21 століття.
3. Визначні українські анімаційні фільми 21 століття.
4. Визначні анімаційні фільми доби початку 20 століття.
5. Режисери та художники вітчизняної анімації.
6. Режисери та художники світової анімації.
7. Ставлення до скульптури, архітектури, фотографії.
8. Гумор та сатира у світовій та вітчизняній графіці.
9. Ставлення до бардівської пісні.
10. Уолт Дісней та його фільми.
11. Режисери українського анімаційного кіно.
12. Ставлення до коміксів.
13. Технології, в чому різниця. Мальована і об'ємна анімація.
14. Визначні українські художники.
15. Анімація та образотворче мистецтво.
16. Фантазія автора в анімаційному фільмі.
17. Що таке ідея та тема твору?
18. Шляхи розвитку анімації в 21 столітті.
19. Зародження кінематографа.
20. Багатогранність професії режисера анімаційного кіно.
21. Сценарій, що це.
22. Екранізація літературного твору.
23. Умовність анімації.
24. Улюблені анімаційні фільми.
25. Режисер і художник в анімаційному фільмі.
26. Художній образ у кіно.
27. Драматургія у створенні фільму, що це.
28. Основні принципи композиції фільму (експозиція, зав'язка, кульмінація, розв'язка).
29. Українська школа анімації.
30. Олександр Довженко – кінорежисер, письменник, кінопубліцист.
31. Режисер Владислав Старевич і його фільми.
32. Ваш улюблений режисер-аніматор. Аналіз фільму, що це.
33. Класична українська література. Улюблений твір.
34. Класична зарубіжна література. Улюблений твір.
35. Сучасна українська література. Улюблений твір.
36. Сучасна зарубіжна література. Улюблений твір.
37. Живопис класичний та сучасний. Улюблений твір.
38. Ваш улюблений художник. Аналіз картини.
39. Ваш улюблений композитор. Аналіз твору.
40. Жанрові різновиди анімаційного кіно.
41. Літературний сценарій фільму.
42. Етапні ігрові та анімаційні фільми в історії кінематографа.

43. Видатні постаті режисерів в історії вітчизняного та світового кіно (ігрового та анімаційного).

44. Де, коли виник кінематограф. Основні історичні етапи становлення нового мистецтва.

45. Першопрохідці кінематографа.

46. Кінематограф і споріднені мистецтва.

47. Кінематограф і література.

48. Кінематограф і образотворче мистецтво.

49. Класичні форми екранних мистецтв.

50. Коли і де відбувся перший кінопоказ.

51. Сучасний український кінематограф.

52. Сучасні форми екранних мистецтв.

53. Природа екранного видовища.

54. Що таке ідея та тема, жанр та стиль.

55. Що таке фабула та сюжет.

56. Звук у кіно.

57. Художник у кіно.

58. Як вирозумієте термін "мізансцена"?

59. Українська школа анімаційного кіно.

60. Світове анімаційне кіно. Улюблений анімаційний фільм.

61. Канадська анімація. Фредерік Бак, Керолайн Ліф, Норман МакЛаррен

62. Англійська анімація. Жоанна Квин, Пол Буш, Ник Парк

63. Японська анімація. Творчість Хаяо Міядзаки, Кожи Ямамура

64. Чеська анімація. Творчість Іржи Тнкі, Міхаели Павлатової

65. Польська анімація. Творчість Єжі Кучі, Ян Леніца, Вітольд Герш, Збігнев

Рибчинський.

66. Поетичне кіно України.

67. Монтаж та його роль у кіно.

68. Актор в анімаційному фільмі.

69. Характер героя. Засоби донесення характеру героя до глядача.

70. Фільми про мистецтво.

71. Комп'ютерні технології, їхній вплив на сучасне кіномистецтво.

72. Розшифруйте термін "Віртуальна реальність".

73. У чому полягає синтетичність кіно як мистецтва.

74. Фільми для дітей та юнацтва.

75. Музика в кіно, музичні фільми.

76. Перелічити значні світові кінофестивалі.

77. Етапні ігрові та анімаційні фільми українського кіно.

78. Фотографія і кінокадр - в чому спільність і в чому різниця.

79. Визначні фільми та кіномитці радянської доби.

80. Першопрохідці кінематографа.

81. Кінематограф і театр.

82. Кінематограф і музика.

83. Музика в анімаційному фільмі.

84. Сучасні форми екранних мистецтв.

85. Видатні актори українського кіно.

86. Київська студія анімаційних фільмів.

87. Кінорежисер Олександр Довженко.

88. Виховна функція кінематографа.
89. Феномен Ч.Чапліна.
90. Фільми-казки.
91. Документальна анімація.
92. Прикладна анімація
93. Роль кінематографа в суспільному житті.
94. Видатні українські художники-аніматори.
95. Видатні скульптори світового мистецтва.
96. Видатні графіки світового мистецтва.
97. Видатні архітектори світового мистецтва.
98. Чому я хочу стати режисером анімаційного кіно.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Оповідь. Субстанція, структура, стиль та принципи письмової екранізації. Роберт Маккі - АРК.ЮЕЙ, 2021
2. Український художній авангард. Маніфести, публіцистика, бесіди, спогади, листи. Дмитро Горбачов - Дух і Літера, 2021
3. Нове мислення. Від Айнштайна до штучного інтелекту: наука і технології, що змінили наш світ. Дагого Олтрейд – Vivat, 2022
4. Україна від Трипілля до сьогодні в образах сучасних художників
5. Граматика фантазії. Джанні Родарі – Самокат , 2011
6. Наука, дизайн і форми. Йоганнес Іттен - ArtHuss, 2021
7. Основи. Графічний дизайн 02. Дизайнерське дослідження. Пошук успішних креативних рішень. Гевін Емброуз, Ніл Леонард. – ArtHuss, 2019
8. Рятуйте котика! Та інші секрети сценарного мистецтва . Блейк Снайдер- Vivat, 2021
9. Пиши сильно. Rabulum, 2017
10. Світова історія анімації. Книга перша: Від початку до Золотої доби. Джаннальберто Бендацці- ArtHuss, 2019
11. Анімація: Посібник з виживання. Річард Вільямс - ArtHuss, 2019
12. Мальована анімація з Престоном Блером. Престон Блер - ArtHuss, 2021
13. Скетчбук аніматора. Експрес-курс, лимон - укр.
14. Story Flash: поетапна розробка сюжету до сценарію, книги або оповіді. Олександр Астремський - ИКК «Баланс Клуб», 2017
15. Искусство иллюстрации. Эндрю Лумис – Колібрі, 2015
16. Анімація. Ендрю Селбі – ArtHuss, 2019
17. Пластика фільму, Горпенко В.Г. - К., Мистецтво, 1984
18. Довженко О.П. Твори в 5 т., К., Дніпро, 1966
19. Парадигма кіно. Ілленко Ю. - К., 1999
20. Кіно. Шпори для абітурієнтів. Ілленко М. - , К., 2005
21. Книга режисури, Ілляшенко В.В. -ВІК, 2002
22. Кінорежисура. Левчук Т., Ілляшенко В. - Київ, 1981
23. Крижанівський Б. Мальоване кіно України, К., 1968.
24. Крижанівський Б. Мистецтво мультиплікації, К., 1981.
25. Мультипанорама: збірник сценаріїв українських мультиплікаційних фільмів (упорядник Крижанівський Б.), К., 1979.

26. Мультипанорама: 2-й збірник сценаріїв Українських мультиплікаційних фільмів (упорядник Крижанівський Б.) К., 1984.
27. Сивокінь Є. Якщо ви любите мультиплікацію, К., 1984.
28. Ширман Н. 300 порад кінолюбителям, К., 1968.
29. Шупік О. Мистецтво мультиплікації, К., 1983.
30. Кравцов М. «Історія анімації. Як народжується мистецтво», К., вид. ArtHuss, 2019
31. Академія мистецтв України «Нариси з історії кіномистецтва України», К., 2006.