

fj.onu.edu.ua
Одеса, Французький бульвар,
24/26

Кіно як аудіовізуальне мистецтво (вибірковий компонент)

Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський)
Освітньо-професійна програма – Журналістика
Курс навчання: 2 очна (денна), 4 заочна
Кількість кредитів: 3
Мова викладання: українська
Дні, час, місце: Французький б-р, 24/26, за розкладом
Консультації: Французький б-р, 24/26,

СИЛАБУС

Викладач:	викладач <i>ПОДОСЯН Арсен Олександрович</i>
Контактна інформація:	e-mail podosian.arsen@stud.onu.edu.ua

КОМУНІКАЦІЯ

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися через вказаний e-mail, очні зустрічі на консультаціях, Zoom-консультації та гугл-клас.

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Мета курсу: Курс спрямований на формування у студентів уявлення про кінематограф як унікальне явище культури та засіб масової комунікації. У процесі навчання здобувачі знайомляться з історією розвитку кіно, основними жанрами, мовою та виражальними засобами, аналізують роль кіномистецтва у суспільних і культурних процесах. Окрема увага приділяється українському кіно та кінокритиці. Дисципліна орієнтована на розвиток аналітичних, дослідницьких і творчих навичок майбутніх журналістів та медіакомунікаторів.

Завдання курсу:

1. Ознайомити студентів з історією та теорією розвитку світового й українського кінематографа.
2. Розкрити особливості мови кіно та засобів аудіовізуальної виразності.
3. Сформувати вміння аналізувати кінематографічні твори, визначати їхній жанр, ідейний зміст та художні особливості.

4. Розвинути навички критичного мислення, аргументованої оцінки й написання рецензій.
5. Ознайомити з принципами кінокритики, журналістського аналізу та висвітлення кіно у ЗМІ.
6. Сприяти формуванню практичних навичок створення власних творчих і дослідницьких проєктів у сфері кіномистецтва.

Змістовий модуль 1. Соціокультурні та творчі аспекти кінематографії.

- Тема 1. Мистецтво режисури: процес творення фільмів
- Тема 2. Аналіз творчості сучасних кінорежисерів
- Тема 3. Голлівудські техніки та інновації
- Тема 4. Розвиток особистого кінематографічного стилю

Змістовий модуль 2. Технічні та жанрові аспекти кінематографії.

- Тема 5. Жанрові інновації в сучасному кіно
- Тема 6. Технологічні досягнення в кінематографії
- Тема 7. Історія та еволюція кіножанрів

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:

Знати: історію розвитку світового та українського кінематографа; основні жанри та напрями кіномистецтва; мову кіно та виражальні засоби (кадр, монтаж, звук, колір); ключові теоретичні підходи до аналізу фільму; роль кінематографа в культурі, суспільстві та масовій комунікації.

Вміти: аналізувати художні та документальні фільми, визначати їхній жанр і стилістичні особливості; застосовувати термінологічний апарат кінознавства у власних дослідженнях і публікаціях; готувати журналістські матеріали про кіно (рецензії, аналітичні статті, інтерв'ю, огляди); оцінювати фільми з позиції естетики, етики та соціального значення; презентувати результати дослідження чи творчого проєкту у сфері кіномистецтва.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Курс буде викладений у формі лекцій (16 год.) та практичних (14 год.), організації самостійної роботи студентів (60 год.) – для очної (денної) та у формі лекцій (6 год.) та практичних (4 год.), організації самостійної роботи студентів (80 год.) – для заочної форми навчання.

Зміст навчальної дисципліни

Тема	Результати навчання	Форми робіт
Тема 1. Мистецтво режисури: процес творення фільмів	<ul style="list-style-type: none"> ■ засвоюють етапи створення фільму (від задуму до постпродакшну); ■ усвідомлюють значення режисера як ключової фігури кінопроцесу; 	<ul style="list-style-type: none"> ■ есе «Роль режисера у створенні фільму»; ■ аналіз вибраного фільму; ■ відгуки на переглянуті роботи; ■ презентація про етапи кіновиробництва.

	<ul style="list-style-type: none"> 🎬 розвивають уміння аналізувати режисерські рішення у відомих стрічках. 	
Тема 2. Аналіз творчості сучасних кінорежисерів	<ul style="list-style-type: none"> 🎬 уміють визначити індивідуальний стиль і почерк режисера; 🎬 аналізують вплив творчості режисера на сучасне кіно; 🎬 розвивають критичне мислення щодо мистецьких рішень. 	<ul style="list-style-type: none"> 🎬 рецензії на фільми сучасних режисерів; 🎬 есе «Мій улюблений сучасний режисер»; 🎬 підготовка презентацій з аналізом творчості митця; 🎬 групові дискусії.
Тема 3. Голлівудські техніки та інновації	<ul style="list-style-type: none"> 🎬 знайомляться з основними голлівудськими методами створення кіно; 🎬 уміють аналізувати інновації в кінотворчості; 🎬 розуміють, як голлівудські практики впливають на світове кіно. 	<ul style="list-style-type: none"> 🎬 аналітичні огляди на прикладах голлівудських фільмів; 🎬 есе про інновації у візуальних ефектах; 🎬 міні-дослідження впливу технологій на жанри; 🎬 перегляд та обговорення культових фільмів.
Тема 4. Розвиток особистого кінематографічного стилю	<ul style="list-style-type: none"> 🎬 формують індивідуальне творче бачення; 🎬 уміють використовувати режисерські прийоми у власних проєктах; 🎬 розвивають навички самопрезентації як майбутніх митців. 	<ul style="list-style-type: none"> 🎬 творчі есе з описом власної кіноконцепції; 🎬 підготовка коротких сценарних розробок; 🎬 обговорення ідей у групі (workshop); 🎬 створення презентацій або moodboard'ів стилю.
Тема 5. Жанрові інновації в сучасному кіно	<ul style="list-style-type: none"> 🎬 орієнтуються у сучасних тенденціях жанрового кіно; 🎬 уміють визначити експерименти та нові комбінації жанрів; 	<ul style="list-style-type: none"> 🎬 огляди нових жанрових фільмів; 🎬 написання есе «Майбутнє жанрів у кіно»; 🎬 аналіз стрічки з точки зору жанрових новацій;

	<ul style="list-style-type: none"> 🎬 розвивають навички порівняльного аналізу. 	<ul style="list-style-type: none"> 🎬 дебати щодо змін у кіножанрах.
Тема 6. Технологічні досягнення в кінематографі	<ul style="list-style-type: none"> 🎬 знайомляться з найважливішими технологічними нововведеннями у кіно; 🎬 уміють оцінювати вплив технологій на кіномову; 🎬 аналізують, як техніка змінює роботу режисера та глядацький досвід 	<ul style="list-style-type: none"> 🎬 рецензії з акцентом на технічні рішення; 🎬 есе «Технології, які змінили кіно»; 🎬 презентації про CGI, VR чи інші інновації; 🎬 перегляд та аналіз технічно проривних фільмів.
Тема 7. Історія та еволюція кіножанрів	<ul style="list-style-type: none"> 🎬 розуміють історичні витоки кіножанрів; 🎬 уміють простежувати еволюцію жанрів від класики до сучасності; 🎬 здобувають базу для подальшого критичного осмислення кіно. 	<ul style="list-style-type: none"> 🎬 написання оглядів історії окремого жанру; 🎬 есе «Як змінився улюблений жанр протягом століття»; 🎬 підготовка презентацій із прикладами фільмів різних періодів; 🎬 колективні обговорення.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Вальтер фон Ла Рош. *Вступ до практичної журналістики*. Київ: Академія української преси, 2005.
2. Госейко Л. *Історія українського кінематографа. 1986–1995*. Київ: KINO-КОЛО, 2005.
3. Горпенко В.Г. *Пластика фільму*. Київ: Мистецтво, 1984.
4. Ейзенштейн С. *Естетика кіномистецтва*. Київ: Мистецтво, 1978.

Додаткова

1. Шимон О. *Сторінки з історії кіно в Україні*. Київ: Мистецтво, 1964.
2. Цвіркунов В.В. *Сюжет: питання теорії*. Київ: Видавництво АН УРСР, 1963.
3. Ілленко Ю. *Парадигма кіно*. Київ: Абрис, 1999.
4. Брюховецька Л. *Кіномистецтво*. Київ: Логос, 2011.

ОЦІНЮВАННЯ

Форма підсумкового контролю: залік.

Методи поточного контролю: виконання і захист практичних завдань.

Методи періодичного контролю: тестові завдання

Розподіл балів:

- Змістовий модуль 1 – 35 балів
 - Змістовий модуль 2 – 35 балів
 - Періодичний контроль – 30 балів
- Разом – 100 балів**

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти

		Поточний та періодичний контроль		Сума балів
Змістовий модуль № 1	Змістовий модуль № 2	Періодичний контроль 1	Періодичний контроль 2	
50	20	15	15	100

Види навчальної роботи	Бали за 1 заняття	Кількість занять (завдань)	Сумарна кількість балів
Змістовий модуль 1			
Виконання і захист практичних робіт	10	5	0-50
Періодичний контроль 1	15		0-15
Усього за змістовим модулем 1			0-65
Змістовий модуль 2			
Виконання і захист практичних робіт	10	2	0-20
Періодичний контроль 2	15		0-15
Усього за змістовим модулем 2			0-35
Підсумкова сума балів			0-100

Самостійна робота здобувачів

Робота здобувачів складається з самостійного вивчення з певного переліку тем або тем, що потребують поглибленого вивчення. В якості самостійної роботи здобувач може пройти професійні курси/тренінги, професійне стажування, онлайн-курси, громадянську освіту, отримати відповідний сертифікат на освітніх платформах, що може бути зараховано як періодичний, поточний та фрагмент підсумкового контролю.

ПОЛІТИКА КУРСУ

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Здобувачі, які навчаються в асинхронному режимі мають можливість виконувати та завантажувати завдання в гугл клас паралельно зі здобувачами, які відвідують заняття в аудиторіях. Враховуючи те, що здобувачі можуть знаходитися в інших часових поясах – їм надається можливість завантажити виконані завдання не пізніше, ніж вечір наступного дня. Завдання, які здаються із запізненнями без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – (-50%) від загальної кількості балів за практичне заняття. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин.

Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Кодексом академічної доброчесності учасників освітнього процесу Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (<http://onu.edu.ua/uk/geninfo/official-documents>).

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим. В окремих випадках навчання може відбуватись онлайн з використанням дистанційних технологій (платформи ZOOM). Порядок та умови такого навчання регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу в ОНУ (<http://onu.edu.ua/uk/geninfo/official-documents>). У випадку відсутності здобувача на лекції або практичному занятті він зобов'язаний відпрацювати пропущене заняття через опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання здобувача відображаються у заліково-екзаменаційній відомості та заліковій книжці.