

*Анотація
навчальної дисципліни*

КІНОМИСТЕЦТВО

K a r a z i n M e d i a T o p o s G r o u p 2 0 1 9

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КІНОМИСТЕЦТВО»

Комплексна навчальна дисципліна «Кіномистецтво» містить два взаємопов'язаних індивідуальних авторських курси: «Мистецтво ігрового кіно» та «Продюсування документальних кінопроектів», спрямованих на ознайомлення студентів із мистецтвознавчими концепціями ігрового кіно, принципами створення і методами продюсування документальних кінопроектів. Дисципліна викладається у другому семестрі, завершується екзаменом і підсумковим відкритим показом творчих робіт.

МИСТЕЦТВО ІГРОВОГО КІНО

У курсі «Мистецтво ігрового кіно» розглядаються різноманітні мистецькі концепції кінематографу. Основні завдання дисципліни: сформувати мистецтвознавчий інструментарій для майбутніх фахівців у галузі кінодосліджень; розглянути засади та головні характеристики кінематографа в контексті візуального та аудіовізуального мистецтва; визначити основні особливості кіномови. Курс прокреслює траєкторії за різними пластами кінопрактики, пропонує уявну карту для дрейфінгу за кінообразами, позбавленими ієрархій. Тут можуть зустрітися Орсон Уеллс і Ед Вуд молодший, Жиль Дельоз і П'єр-Паоло Пазоліні. Курс покликаний зняти дистанцію між слухачами / глядачами і фільмами інших епох і показати, що Карл Теодор Дрейер і Жан Епштейн – такі ж наші сучасники, як Ларс фон Трієр і Філіп Гранрійє. Курс передбачає вивчення мистецтва ігрового кіно. Творчість класичних і сучасних кінорежисерів розглядається в контексті загальної еволюції кіномови ХХ – початку ХХІ ст. Інтердисциплінарний курс «Мистецтво ігрового кіно» межує з дослідницькими стратегіями англо-американських Film Studies, соціологією культури, культурологічними дослідженнями кіно, філософією кіно та медіадослідженнями кінематографа. Практичне завдання курсу: створення аудіовізуального есе за мотивами фільмів одного з актуальних кінорежисерів початку ХХІ ст., серед яких Міхаель Ханеке, Філіпп Гранрійє, Ежен Грін, Пітер Гринуей, Лав Діас, Брюно Дюмон, Алехандро Гонсалес Іньєрриту, Девід Лінч та ін.

ПРОДЮСУВАННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ КІНОПРОЕКТІВ

Курс «Продюсування документальних кінопроектів» знайомить із особливостями створення і сприйняття документального кінематографа; основними напрямками і трендами розвитку сучасної документалістики; спектром фільмів-переможців престижних кінофестивалів; режисерами і продюсерами документального кіно; творчим і виробничим етапами реалізації кінопроектів; сучасним аудіовізуальним ринком. Розглядаються специфіка роботи продюсера, автора сценарію, режисера, оператора, звукорежисера, композитора документального фільму; форми і моделі фінансування кінопроектів; особливості реалізації проекту в якості міжнародної ко-продукції; маркетингова стратегія і фестивалльне просування; базові етапи підготовки проекту фільму до пітчінгу; навички створення синопсису, трітменту, мотивації; вміння розраховувати бюджет власного проекту; засоби визначення аудиторії та комерційної привабливості власного проекту; прийоми монтажу трейлера. Окрема увага приділяється підготовці та оформленню проекту згідно до вимог європейського ринку для подальшого створення фільмів у якості міжнародної ко-продукції, реалізації трансмедіа і web-documentary-проектів. Поточні завдання курсу: аналіз та обговорення візуального матеріалу, драматургічної структури документальних кінопроектів. Підсумкове творче завдання курсу – підготовка до пітчінг-презентації двох проектів: розробка та презентація логлайну, синопсису, трітменту, трейлеру, режисерської експлікації, виробничого плану та бюджету, продюсерської та фестивалльної стратегії авторського документального кінопроекту та фінансово успішного проекту документального фільму поточного року.

ВИКЛАДАЧІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КІНОМИСТЕЦТВО»

Керівник курсу «Мистецтво ігрового кіно»
ДМИТРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ПЕТРЕНКО

Кіно- і медіаексперт, кінознавець, телеведучий, дослідник візуальної культури та візуальних комунікацій, медіааналітик. Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теорії культури та філософії науки, професор кафедри медіакомунікацій. Автор і ведучий телепрограми «Територія погляду» на каналі ОТБ (нині – філія Національної телекомпанії України «Харківська регіональна дирекція»). Переможець конкурсу «Часопис» у номінації «Краща аналітична телепрограма» (2016). Співорганізатор і модератор кінодослідницького проекту «El Toros» (2007–2008). Співзасновник і член редакційної колегії видань «El Toros: Як можлива філософія кіно?» (2009), «Який модерн?» (2010), «Media Studies: Міждисциплінарні дослідження медіа» (2016). Автор понад 50 публікацій. Співорганізатор і викладач літньої медіашколи «Нові медіа – Нова освіта» за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD, 2016). Член Національної спілки журналістів України. Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з філософії, соціології та політології. Член журі номінації «Найкращий повнометражний фільм для дітей» Міжнародного медіафестивалю «Дитячко». Автор лекційного курсу «Історія кіно» в Академії візуальних мистецтв. Тема докторської дисертації: «Трансверсальна антропологія медіа». Основні напрями наукової діяльності: історія та теорія кінематографа, кінодослідження, медіаантропологія, медіаархеологія, візуальна соціологія, теорія візуальної культури, теорія перцепції, оптичні медіа.

d.v.petrenko.culture@gmail.com

<https://www.facebook.com/dmitry.petrenko.94?fref=ts>

<https://www.facebook.com/Культурологія-в-Каразінському-університеті-1871901976364017/>

<https://www.facebook.com/TerritoriyaV/>

Керівник курсу «Продюсування документальних кінопроектів»
ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ КОНОВАЛОВ

Кінорежисер, засновник власної студії продакшн «Студія Док Кіно ТРАНСФОРМАЦІЯ». Кандидат філософських наук, доцент кафедри медіакомунікацій. У 1999 р. закінчив Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, отримав вищу освіту за спеціальністю «Мова та література» та здобув кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури, німецької мови, перекладача. З 2000 по 2001 рр. пройшов навчання у Європейському Гуманітарному Університету у місті Мінськ та отримав науковий ступінь магістра гуманітарних наук. У 2005 р. отримав науковий ступінь кандидата наук зі спеціальності «Філософська антропологія, філософія культури». З 2005 по 2007 рр. працював в інформаційно-аналітичній службі української незалежної телевізійної корпорації «Інтер» на посаді власного кореспондента. Після створення в 2007 р. «Студії Док Кіно ТРАНСФОРМАЦІЯ» зняв серію документальних фільмів, які брали участь в міжнародних кінофестивалях: «Додому» (2017, приз глядацьких симпатій, друге місце на кінофестивалі «Громадський Проектор»), «Війна та Місто» (2015, друге місце на кінофестивалі «Кінодок», фільм був відібраний до конкурсу кінофестивалю AFFI DOCS, Вашингтон, США); «Фанзона» (2012, альманах «Роza Euro», спеціальний показ на фестивалі «Docudays»), «Афганець» (2012, альманах «Відкритий Доступ», спеціальний показ на фестивалі «Docudays») та ін. Викладає кінорежисуру в Академії візуальних мистецтв та в Харківській державній академії культури. Основні напрями наукової діяльності: філософія культури, історія та теорія кінематографа, документальне кіно, кінорежисура, кіновиробництво, кінопродюсування.

doctransformazija@gmail.com
<https://www.facebook.com/dmytro.konovalov>
<https://www.facebook.com/transformazija/>