

*Анотація та викладачі
навчальної дисципліни*

КІНОМІСТЕЦТВО

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

АНОТАЦІЯ ТА ВИКЛАДАЧІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КІНОМИСТЕЦТВО»

Анотація

Навчальна дисципліна «Кіномистецтво» містить два взаємопов'язаних 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 проєктів.

РОЗДІЛ 1

Мистецтво ігрового кіно

Керівник курсу
Дмитрій ПЕТРЕНКО

У курсі «Мистецтво ігрового кіно» розглядаються різноманітні мистецькі концепції кінематографа. 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 Ганеке, Філіпп Гранрійє, Ежен Грін, Пітер Грінуей, Лав Діас, Брюно Дюмон, Алехандро Гонсалес Іньярриту, Девід Лінч та ін.

РОЗДІЛ 2

Продюсування документальних кінопроектів

Керівник курсу
Дмитро КОНОВАЛОВ

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 фестивальне просування; базові етапи підготовки проекту фільму до пітчінгу; навички створення синопсису, тритменту, 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, тритменту, трейлера, режисерської експлікації, виробничого плану та бюджету, продюсерської та фестивальної стратегії авторського документального кінопроекту та фінансово успішного проекту документального фільму поточного року.

ВИКЛАДАЧІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Керівник курсу «Мистецтво ігрового кіно»

Дмитрій Володимирович
ПЕТРЕНКО

Кінознавець, кіно- і медіаексперт, телеведучий, медіааналітик

Доктор філософських наук, професор, завідувач катедри теорії культури та філософії науки, професор катедри медіакомунікацій

Автор і ведучий 100 випусків телепрограми «Територія погляду», присвяченої актуальному арт-процесу та візуальній культурі на каналі ОТБ (нині – «UA:Суспільне»). Експерт із візуальної культури, учасник серії телевізійних і кінопроектів

Член Національної спілки журналістів України (з 2016) та Європейської медійної спілки (з 2019). 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 «Дитятко», член журі Всеукраїнського кіноконкурсу імені Дм. ГОЛОВАЧОВА «Один кадр – один фільм» та конкурсу на кращий сайт «Site-InSight»

Переможець конкурсу «Часопис» у номінації «Краща аналітична телепрограма». Відзначений грамотою Харківської обласної ради за розбудову інформаційного простору Харківщини

Автор монографії «Відтворювати і трансверсувати: філософська антропологія медіа» та понад 50 публікацій, присвячених філософії культури, теорії та історії кінематографа

Заступник головного редактора фахового видання «Теорія культури і філософія науки» (TCPS), співзасновник і член редакційної колегії видань «El Toros: Як можлива філософія кіно?», «Який модерн?», «Media Studies: Міждисциплінарні дослідження медіа» та ін.

- з 2018 – викладає курс «Історія кіно» в Академії візуальних мистецтв (AVA)
- 2018 – започаткував нову освітню програму з візуального мистецтва та арт-менеджменту
- з 2017 – завідувач катедри теорії культури та філософії науки Каразінського університету
- 2017 – захистив докторську дисертацію за спеціальністю «філософська антропологія, філософія культури»
- 2016 – викладач літньої медіашколи «Нові медіа – Нова освіта» за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD)
- 2014-2019 – автор і ведучий телепрограми «Територія погляду» на каналі ОТБ (нині – «UA:Суспільне»)
- 2013 – організатор проекту «Медіаосвіта в Україні» за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні (MDF)
- 2012-2015 – докторант філософського факультету Каразінського університету
- 2010-2016 – вчений секретар спеціалізованої вченої ради
- 2009-2010 – вчений секретар ради філософського факультету
- 2009 – захистив кандидатську дисертацію «Подія у трансформаціях візуальності: філософсько-антропологічний вимір»
- 2007-2008 – співорганізатор і модератор кінодослідницького проекту «El Toros»
- 2006-2009 – аспірант філософського факультету Каразінського університету

Тема докторської дисертації: «Трансверсальна антропологія медіа»

Напрями науково-практичної діяльності: ігровий кінематограф, фотографія, теорія візуальної культури, медіадослідження, медіакультура, медіантропологія та медіаархеологія, теорія перцепції, оптичні медіа

**Керівник курсу
«Продюсування документальних кінопроектів»**

**Дмитро Олександрович
КОНОВАЛОВ**

Кіно- і телережисер, документаліст

Власник продакшн-студії «Студія Док Кіно ТРАНСФОРМАЦІЯ», кандидат філософських наук, доцент катедри медіакомунікацій

Автор серії документальних фільмів, що брали участь в міжнародних кінофестивалях: «Додому» (2017, приз глядацьких симпатій, друге місто на кінофестивалі «Громадський Проєктор»), «Війна та Місто» (2015, друге місто на кінофестивалі «Кінодок», фільм був відібраний до конкурсу кінофестивалю AFFI DOCS, Вашингтон, США); «Фанзона» (2012, альманах «Poza Euro», спеціальний показ на фестивалі «Docudays»), «Афганець» (2012, альманах «Відкритий Доступ», спеціальний показ на фестивалі «Docudays») та ін.

Автор телевізійного проєкту «Метанойя», головною діючою особою якого є філолог і священник о. Віктор Маринчак. Автор серії документальних фільмів про Друге національне бієнале молодого сучасного мистецтва України

Співпрацює с Міжнародними та українськими фондами і кінооб'єднаннями, серед яких Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ), Український культурний фонд (УКФ), Національна спілка кінематографістів України

- з 2018 – викладає кінорежисуру в Каразінському університеті та Харківській державній академії культури
- з 2016 – учасник Міжнародних проєктів «KharkivMeetDocs», «DocuDays», Другої бієнале молодого мистецтва
- 2016-2018 – викладає кінорежисуру в Академії візуальних мистецтв AVA
- 2007 – засновує власну продакшн-студію з виробництва документального кіно «Студія Док Кіно ТРАНСФОРМАЦІЯ»

- з 2006 – знімає документальне кіно
- 2005-2007 – працював в інформаційно-аналітичній службі української незалежної телевізійної корпорації «Інтер» на посаді власного кореспондента
- 2005 – отримав науковий ступінь кандидата наук зі спеціальності «Філософська антропологія, філософія культури»
- 2000-2001 – пройшов навчання у Європейському Гуманітарному Університеті ЄГУ в Мінську та отримав науковий ступінь магістра гуманітарних наук
- 1999 – закінчив ХНУ імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Мова та література» та здобув кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури, німецької мови, перекладача

Тема кандидатської дисертації: «Гендер і національний суб'єкт: конструювання маскуліності в контексті пострадянської України»

Напрями науково-практичної діяльності: філософія культури, історія та теорія кінематографа, документальне кіно, кінорежисура, кінотовиробництво, кінопродюсування

