

**АНОТАЦІЯ
навчальної
дисципліни**

КІНОМИСТЕЦТВО

Навчальна дисципліна «Кіномистецтво» містить два взаємопов'язаних авторських курси: «Історія та теорія кінематографа» і «Кінорежисура і кіновиробництво», спрямованих на ознайомлення студентів із історією та теорією кінематографа, мистецтвознавчими концепціями ігрового кіно, методами сучасних кінодосліджень, принципами і прийомами кінорежисури та кіновиробництва, методами продюсування документальних кінопроектів. Дисципліна є обов'язковою, викладається у другому семестрі, завершується екзаменом і підсумковим відкритим показом творчих проєктів.

Розділ 1

**ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ
КІНОМАТОГРАФА**

Керівник курсу

Дмитрій ПЕТРЕНКО

Курс «Історія та теорія кінематографа» присвячений зануренню в історію і теорію кінематографа, що будується навколо ряду особливих кейсів – фільмів, які привнесли нові рішення в поетику кіно, відкрили нові можливості для кіноповіді та прочертили нові шляхи як для глядацького сприйняття, так і для філософсько-культурологічних рефлексій. Основні завдання курсу: сформулювати методологічний інструментарій для майбутніх фахівців у галузі кінодосліджень; розглянути засади та головні характеристики кінематографа в контексті аудіовізуальної культури; визначити основні особливості кіномови. Курс передбачає вивчення історії та теорії кінематографа, прокреслює траєкторії за різними пластами кінопрактики, пропонує уявну карту для дріфтингу 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. Серед ключових моментів курсу – кінематограф у контексті семіологічних досліджень, кінематографічне повідомлення, кінематограф та ідеологія, концепція комунікативного образу та критика семіотики візуальності, поняття афективного образу, психоаналітичні концепції кіно, нарративні стратегії в кінематографі. Творчість класичних і сучасних кінорежисерів розглядається в контексті загальної еволюції кіномови ХХ – початку ХХІ ст. Практичне завдання курсу: створення аудіовізуального есе за мотивами фільмів одного з кінорежисерів ХХ–ХХІ ст.

Media Topos

Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна
Соціологічний факультет
Катедра медіакомунікацій

Розділ 2

КІНОРЕЖИСУРА І КІНОВИРОБНИЦТВО

Керівник курсу

Дмитро КОНОВАЛОВ

Курс «Кінорежисура і кіновиробництво» спрямований на ознайомлення студентів із специфікою кінорежисури, кіновиробництва та продюсування документальних кінопроектів. Курс знайомить із жанроформами сучасного авторського кіно; засобами художньої виразності; поняттями символу та образу в кіно; особливостями кіномонтажу; художньою оповідністю у документальному кіно; роботою режисера з героєм; монтажними конструкціями та їхньою специфікою; спектром фільмів-переможців престижних кінофестивалів; режисерами і продюсерами кіно; творчим і виробничим етапами реалізації кінопроектів; сучасним аудіовізуальним ринком. Розглядаються основні етапи кіновиробництва; специфіка роботи продюсера, автора сценарію, режисера, оператора, звукорежисера, композитора фільму; маркетингова стратегія і фестивалльне просування; базові етапи підготовки проєкту фільму до пітчінгу; навички створення сінOPSISу, тритменту, мотивації; вміння розраховувати бюджет власного проєкту; засоби визначення аудиторії та комерційної привабливості власного проєкту; прийоми монтажу трейлера. Окрема увага приділяється аналізу сучасних фільмів, їхньому перегляду та дискутуванню. Такий досвід дозволить студентам у майбутньому формувати власну кіномову і створювати оригінальний продукт. Практичне завдання курсу: створення власного короткометражного фільму (або закінченого епізоду) на основі дослідження теми проєкту, розроблених сінOPSISу, тритменту, режисерського сценарію та змонтованих референсів.

Media Topos

Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна
Соціологічний факультет
Катедра медіакомунікацій

