

**КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
для підготовки до іспиту**

Навчальна дисципліна

КІНОМИСТЕЦТВО

Розділ 1

**ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ
КІНЕМАТОГРАФА**

Викладач

Дмитрій ПЕТРЕНКО

Мистецтво ігрового кіно

1. Ігрове кіно в контексті аудіовізуального мистецтва. Виникнення кіно. Творчість братів Люм'єр і Ж. Мельєса. Винахід і еволюція кіномонтажу в епоху «німого» кіно.
2. Експресіонізм у німецькому кіно 1920-х (Р. Віне, Ф. Мурнау, Ф. Ланг).
3. Саспенс в кінематографі А. Гічкока. Фільм-нуар в американському кіно 1940-х років.
4. Італійське авторське кіно. Ф. Фелліні, М. Антоніоні.
5. Авторський кінематограф І. Бергмана.
6. Творчість Ж.-Л. Годара в контексті французької нової хвилі. Фільм як формальний експеримент у творчості А. Рене.
7. Нове німецьке кіно (Р. В. Фассбіндер, В. Херцог, В. Вендерс).
8. А. Тарковський і проблема часу в кінематографі.
9. Кінематограф Нового Голлівуду (Д. Гоппер, Ф.-Ф. Коппола, М. Скорсезе, Р. Олтмен, М. Хелман).
10. Еволюція блокбастеру від «Зоряних війн» до кіновсесвіту «Марвел». Постгорор як феномен кінематографа 2010-х.
11. Кінематограф Д. Лінча і кіноавангард.
12. Українське поетичне кіно (С. Параджанов, Л. Осика, Ю. Ілленко). Сучасний український кінематограф.

Кінодослідження

13. Взаємодія вербального і візуального у кінематографічному повідомленні. Оповідальні стратегії в кіно. Розвиток кіномови. Творчість Д. У. Гріффіта.
14. Радянський кіноавангард 1920-х. Кіно як монтаж атракціонів в творчості С. Ейзенштейна. Радянський кіноавангард 1920-х. «Кінооко» в теорії та практиці кіно Д. Вертова. Кінематограф О. Довженка.
15. Творчість О. Уелса і пошуки авторського кіно 1940–1950-х рр.
16. Італійський неореалізм (Р. Росселліні, В. де Сіка, Л. Вісконті).
17. Трансцендентальний стиль в кінематографі (К. Т. Дрейер, Я. Одзу, Р. Брессон).
18. Репрезентація війни у В'єтнамі у фільмах «Нового Голлівуду» (Ф.-Ф. Коппола, М. Чіміно).
19. Народження «ери блокбастерів» (С. Спілберг і Д. Лукас).
20. Постмодернізм в кіно кінця ХХ сторіччя (К. Тарантіно, П. Грінуей, брати Коен). Творчість Л. фон Трієра в контексті пошуків кіномови 1990-х – 2000-х рр.
21. Естетика повільного кіно (Б. Тарр, Г. ван Сент, А. Вірасетакул).
22. Кінематограф Франції початку ХХІ ст. (Б. Бонелло, А. Делпешен, Е. Грін, Г. Ное).
23. Кінематограф Південної Кореї (Кім Кі Дук, Пон Джун Хо, Пак Чхан Ук).
24. Феномен кінокоміксу початку ХХІ ст. Авторський серіал в контексті медіакультури початку ХХІ ст.

Розділ 2 КІНОРЕЖИСУРА І КІНОВИРОБНИЦТВО

Викладач
Дмитро КОНОВАЛОВ

Основи кінорежисури та кіновиробництва

25. Кінорежисура: ключові поняття, концепції, кейси.
26. Кіновиробництво та його основні етапи. Специфіка кінопроцесів на кожному з етапів кіновиробництва.
27. Режисерський сценарій фільму. Як вести режисерський щоденник?
28. Створення та розвиток синопсису та тритменту.
29. Пошук героя та універсальні цінності. Роль метафори у структурі фільму.
30. Встановлення візуальних можливостей теми і матеріалу.
31. Композиція кадру і композиція фільму.
32. Створення головного «двигуна» фільму. Прийоми розвитку сюжету.
33. Checklist перед початком знімального періоду. Варіанти відкриваючого кадру. Встановлення кульмінації та фіналу фільму.
34. Варіанти трансформації початкової ідеї.
35. Як створити таблицю функціональності епізодів? Графік емоційності епізодів.
36. Основні проблеми монтажу фільму. Checklist перед початком монтажного періоду. Монтажні структури у кінематографі. Монтаж і ритмічні структури.

Продюсування документальних кінопроектів

37. Основні правила створення авторського фільму. «Показувати, а не розповідати».
38. Концепція «горизонтального» авторського кіно Марини Розбежкіної. Поняття «зони змії».
39. Основні причини «заборони» на використання закадрової музики та прямих синхронів.
40. Поняття глибокого, плоского та невизначеного простору і приклади їхнього використання в авторському кіно.
41. Емоційна складова композиції кадру в авторському кіно.
42. Рух камери в авторському кіно.
43. Шість правил створення авторського фільму Віктора Косаковського.
44. Поняття монтажно-ї структури та ритму в авторському фільмі.
45. Сучасна режисура монтажу на прикладі фільму «Паразити».
46. Основні способи використання саунд-дизайну в авторському кіно.
47. Заявка на фільм: основні правила створення сценарної ідеї, продюсерського синопсису, тритменту. Написання мотивації.
48. Заявка на фільм: основні правила створення трейлера. Основні варіанти трейлерів на прикладі IDFA Film Festival.