

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну
імені Михайла Бойчука
Факультет Декоративно-прикладного мистецтва

Кафедра Монументального і станкового живопису

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОК.18 КІНОСЦЕНОГРАФІЯ

(назва дисципліни без скорочень)

Загальна інформація про дисципліну

Рівень (ступінь) вищої освіти	перший бакалаврський
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Спеціальність	023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Освітня програма	Мистецтво мультимедіа
Статус дисципліни	Обов'язкова
Курс / семестр	2-й курс / 3-4-й семестр
Кількість кредитів ЄКТС	5,0
Розподіл за видами занять та годинами навчання	<i>Семінарські – 0 год.</i>
	<i>Практичні – 66 год.</i>
	<i>Самостійна робота – 84 год.</i>
Форма підсумкового контролю	<i>Залік</i>
Викладач (-і)	<i>Старший викладач Денисенков Юрій Володимирович</i>
Контактна інформація викладача (-ів)	<i>denusenkov_y@kididpamid.edu.ua</i>
Ресурси комунікації з викладачем	<i>Google Classroom Код класу - yisxoti</i>
Дні занять	<i>згідно діючого розкладу занять</i>
Консультації	<i>очні / дистанційні; за домовленістю з ініціативи здобувача; індивідуальні / групові</i>

Опис навчальної дисципліни

Анотація дисципліни	<p><i>Кіносценографія — це дисципліна, яка вивчає художнє оформлення кіновиробництва, включаючи створення візуальних образів, простору та декорацій для фільмів. Основна мета кіносценографії — забезпечити гармонійне поєднання художньої складової з сюжетом і драматургією фільму, що допомагає передати емоції, атмосферу та значення кожної сцени. Вона охоплює:</i></p> <p><i>1. Проектування простору. Розробка макетів і декорацій, які підкреслюють настрій і тематику фільму.</i></p> <p><i>2. Робота з кольором, світлом і текстурою. Створення візуальних рішень, що доповнюють сюжет і підсилюють драматичний ефект.</i></p> <p><i>3. Створення інтер'єрів та екстер'єрів. Підготовка майданчиків, що можуть бути реальними або спеціально збудованими для фільму.</i></p> <p><i>4. Робота з художніми стилями. Вибір відповідних історичних або фантазійних стилів для підкреслення певних епох чи світів.</i></p> <p><i>Кіносценографія також тісно співпрацює з іншими дисциплінами, такими як режисура, операторська майстерність і костюмування, для створення єдиного візуального образу фільму.</i></p>
Мета й завдання навчальної дисципліни	<p>У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Вміти створювати розкадровку для відео(кліп, короткометражний фільм, мультиплікаційний фільм). 2 Вміти створювати візуальні концепції для відео. 3 Вміти розробляти ескізи для короткометражних фільмів. 4 Знати принципи побудови простору для декорацій фільму. 5 Знати принципи комфортного монтажу. 6 Вміти працювати з літературним і режисерським сценарієм 7.Вміти створювати ескізи до фільму. 8.Вміти робити підбір матеріалів для створення декорацій 9.Вміння створювати різні простори (інтер'єр, екстер'єр), пошук головного візуального образу та драматургічного конфлікту. 10. Вміти працювати з режисерським сценарієм. 11.Вміти складати бюджет фільму для художнього департаменту. 12. Вміти створювати робочі креслення та технічне завдання для виробництва декорацій.
Передумови вивчення дисципліни	<p>Зазначені нижче дисципліни є необхідними дисциплінами попередньої (профільної) підготовки</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Рисунок 2.Кольорознавство 3.Основи фотографії 4.Основи композиції та формотворення

	5.Живопис 6.Комп'ютерні технології за фахом
Програмні компетентності та результати навчання	
Інтегральні компетентності	<i>Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у галузі мистецтвознавства або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів даної галузі, а також суміжних спеціальностей, зумовлених комплексним підходом, проведення досліджень, та/або здійснення інновацій, що характеризуються невизначеністю умов і вимог</i>
Загальні компетенції (ЗК)	<ul style="list-style-type: none"> - ЗК 2.Здатність зберігати і примножувати культурномистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. - ЗК 5.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. - ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. - ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. - ЗК 9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). - ЗК 11.Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.;
Фахові (предметно-специфічні) компетенції спеціальності (ФК)	<ul style="list-style-type: none"> - СК 1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища. - СК 5. Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва. - СК 6. Здатність інтерпретувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі. - СК 9. Здатність використовувати професійні знання у практичній та мистецтвознавчій діяльності. - СК 12. Здатність презентувати художні твори та мистецтвознавчі дослідження у вітчизняному та міжнародному контекстах.

Структура навчальної дисципліни

3 семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин				
	усього	у тому числі			
		лек	сем	практ	срс
1	2	3	4	5	6
Змістовий модуль 1					

Тема 1. Тема 1. Задачі художника-постановника в роботі над відео контентом (кіно, телебачення, реклама, тощо)	2			2	
Тема 2. Артдепартамент і його структура	2			2	
Тема 3. Етапи роботи над режисерським сценарієм. Принципи розкадровки відео контенту.	56			26	30
РАЗОМ:	60			30	30
4 семестр					
Змістовий модуль 2					
Тема 4. Розробка локацій інтер'єрів до сценарію.	24			10	14
Тема 5. Розробка локацій екстер'єрів до сценарію.	24			10	14
Тема 6. Створення ескізів до сценарію.	38			14	24
Тема 7. Прорахунок бюджету художнього департаменту (виробництво, реквізит, обслуговування майданчику)	4			2	2
РАЗОМ	90			36	54

Рекомендовані джерела інформації

Основні: Основна література¹

1. Вайда А. Кіно і решта світу : автобіографія / А. Вайда ; пер. з пол. В. Авксентьєва. Київ : Етнос, 2004. 312 с.: фото. ISBN 966-522-004-7
2. Горпенко В. Г. Монтаж: Кіно. Телебачення / В. Г. Горпенко ; Київський міжнародний ун-т. Київ : КиМУ, 2004. 272 с.: рис. Бібліогр.: в кінці розділів. ISBN 966-8299-08-6
3. Ілляшенко В. Теорія смислів світового кіно / В. Ілляшенко. Київ, 2008.
4. The Secret Of Theatrical Space Hardcover. August 1, 2000.
5. Лідер Д. Театр для себе / Д. Лідер ; авт. концепції та упоряд. О. Остоверх. Київ : Факт, 2004. 104 с.: іл. Бібліогр.: с. 102. ISBN 966-8408-34-9
6. Стівен Д. Кац. Кадр за кадром: візуалізація від концепту до екрана. ArtHuss, 2024.
7. Rey Morton. A Quick Guide to Film Directing. *Limelight Editions*. 2014.
8. Френсіс Форд Коппола. Живе кіно і техніка його виробництва. *Фабула*. 2021.
9. Олег Яськів. Вечір з кіно І. Путівник по світу кіно. Фоліо, 2021.
10. Олег Яськів. Вечір з кіно 2. Путівник по світу кіно. Фоліо, 2021.

Додаткові:

1. Лариса Брюховецька, Сергій Тримбач, Любомир Госейко, Роксоляна Свято, Вадим Скуратівський, Валентин Марченко. Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання. *Кіно-Театр*. 2010.
2. С'юзан Нейпір. Дивовижний світ Хаяо Міядзакі. Життя у мистецтві. Book Chef, 2023.
3. Ірен Роздобудько, Олесь Санін. Кіно на папері. Нора-Друк, 2016.
4. Еран Дінуур. Посібник з візуальних ефектів для кінематографістів. ArtHuss, 2024.

¹ Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні цієї теми.

5. Річард Вільямс. Анімація: посібник з виживання. ArtHuss, 2019.

Методи контролю та розподіл балів

Назви змістових модулів і тем	Дата проведення	Формат контролю	Максимальна кількість балів
Змістовий модуль 1			
Тема 1. Тема 1. Задачі художника-постановника в роботі над відео контентом (кіно, телебачення, реклама, тощо)	вересень	<i>перевірка виконання практичних завдань, презентація та захист індивідуальних робіт тощо</i>	5
Тема 2. Артдепартамент і його структура	вересень		5
Тема 3. Етапи роботи над режисерським сценарієм. Принципи розкадровки відео контенту.	грудень		90
Разом:			100
Змістовий модуль 2			
Тема 4. Розробка локацій інтер'єрів до сценарію.	останній тиждень лютого	<i>проміжний контроль змістового модуля; поточний модульний контроль. перевірка виконання практичних завдань, презентація та захист індивідуальних робіт тощо</i>	30
Тема 5. Розробка локацій екстер'єрів до сценарію.	середина березня		30
Тема 6. Створення ескізів до сценарію.	травень		30
Тема 7. Прорахунок бюджету художнього департаменту (виробництво, реквізит, обслуговування майданчику)	травень		10
Разом:			100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Технічне, програмне та інструментальне забезпечення

Необхідне обладнання, устаткування	<i>Персональний комп'ютер, графічний планшет,</i>
Необхідні засоби	<i>Ноутбук, персональний комп'ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до Інтернет</i>
Програмне забезпечення	<i>Procreate</i>
Матеріали, інструменти	<i>Блокнот для конспекту, ручка, папір та фарби для ескізування, олівці, в тому числі кольорові, маркери, лінери різної товщини,</i>

Політика вивчення навчальної дисципліни

Політику щодо академічної доброчесності	<p><i>Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх доповідях, у концептуальному рішенні проектної пропозиції тощо). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.</i></p> <p><i>Якщо під час рубіжного контролю студент відсутній, він втрачає право отримати бали за екзаменаційний перегляд. Наступним кроком рубіжного контролю є отримання дозволу отримати додатковий час для підготовки до перегляду із вказаною датою перездачі завдань.</i></p> <p><i>Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності. Творчі роботи надаються викладачу з усіма начерками, пошуковими ескізами або макетами до проміжних етапів виконання, що підтверджують авторство розробки.</i></p>
Політика щодо відвідування занять	<p><i>Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в</i></p>

	<p><i>дистанційному (он-лайн) режимі за погодженням із викладачем, з презентуванням виконаних завдань під час консультації викладача.</i></p> <p><i>Недопустимі пропуски занять без поважних причин (причини пропуску мають бути підтверджені необхідними документами або попередженням викладача). Недопустимі запізнення на заняття без поважної причини.</i></p>
Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання	<p><i>Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни.</i></p> <p><i>Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки.</i></p>
Політика щодо правил поведінки на заняттях	<p><i>Навчальна дисципліна передбачає роботу в колективі.</i></p> <p><i>Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.</i></p> <p><i>Під час занять студент повинен обов'язково вимкнути звук мобільних телефонів. За необхідності він має право на дозвіл вийти з аудиторії (окрім заліку або екзамену). Вітається власна думка з теми заняття, яка базується на аргументованій відповіді та доказах, зібраних під час практичних або самостійних занять.</i></p>
Політика щодо комунікації з викладачем	<p><i>Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи (тільки у робочі дні до 18-00). Умови листування: 1) в темі листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни; 2) в полі тексту листа позначити ПІБ студента, який звертається (анонімні листи не розглядаються); 3) файли підписувати таким чином: прізвище_завдання. Розширення: текст — doc, docx, ілюстрації — jpeg, pdf.</i></p> <p><i>У разі відраджень, хвороби тощо викладач має право перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю з керівництвом та студентами.</i></p>

Детальнішу інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни.

Розробник (розробники) силабусу

навчальної дисципліни

Денисенков Ю.В
(підписи, прізвища, ініціали)

Гарант освітньої програми

Петрук Р.І
(підписи, прізвища, ініціали)

Завідувач кафедри

Косяненко К.В.____
(підписи, прізвища, ініціали)

Силабус затверджено
на засіданні кафедри Кафедра монументального і станкового живопису
(назва кафедри)

від 23.04.2024, протокол № 14