

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА
Кафедра культурології

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор

(Майя НІКОЛАЄВА)
2024 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА КІНОІНДУСТРІЯ

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) _____
Галузь знань: 03 Гуманітарні науки _____
Спеціальність: 034 Культурологія _____
Освітньо-професійна програма: Культурологія _____

I

ОНУ
2024

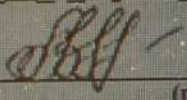
Робоча програма навчальної дисципліни «Телекомунікації та кіноіндустрія». Одеса, ОНУ, 2024.
19 с.

Розробники: Сумченко Ірина В'ячеславівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри
культурології.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри культурології

Протокол № 1 від "30" серпня 2024 р.

Завідувач кафедри

(підпис)

(Віталія ГОТИНЯН-ЖУРАВЛЬОВА)
(Ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Погоджено із гарантом ОПП «Культурологія»

(підпис)

(Ірина СУМЧЕНКО)
(Ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Схвалено навчально-методичною комісією (НМК) факультету історії та філософії

Протокол № 1 від "31" серпня

Голова НМК

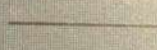

(підпис)

(Галина ЛЕВЧЕНКО)
(Ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Переглянуто та затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 1 від " "

Завідувач кафедри

(підпис)

(Ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Переглянуто та затверджено на засіданні кафедри

Протокол № від " " 20 р.

Завідувач кафедри

(підпис)

(Ім'я ПРИЗВИЩЕ)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, спеціалізація, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		<i>Очна форма навчання</i>	<i>Заочна форма навчання</i>
Загальна кількість кредитів –4 годин -120 змістових модулів -2	Галузь знань 03 – Гуманітарні науки Спеціальність / 034 Культурологія Спеціалізації: немає Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	<i>Обов’язкова</i>	
		<i>Рік підготовки:</i>	
		2- й	2-й
		<i>Семестр</i>	
		4-й	4-й
		<i>Лекції</i>	
		26 год.	10 год.
		<i>Семінарські</i>	
		22 год.	6 год.
		<i>Самостійна робота</i>	
		72 год.	104 год.
		Форма підсумкового контролю: іспит	

2. Мета й завдання навчальної дисципліни

Мета курсу «Телекомунікації та кіноіндустрія» - ознайомлення здобувачів з феноменом кінематографа як особливого виду мистецтва, з основними етапами еволюції кіномистецтва, стильовими напрямками і проблемами формування художнього мислення в екранних мистецтвах; усвідомлення специфіки сучасного теле- та кіновиробництва,

Основними завданнями вивчення курсу «Телекомунікації та кіноіндустрія» є :

- розглянути культурно-історичні аспекти фільмотворення на різних етапах розвитку кінематографу;
- виявити жанрово-видову, стилістичну та тематичну специфіку екранного мистецтва у контексті тогочасних реалій.
- ознайомитися з художньою особливістю митців, які зробили вагомий внесок у розвиток кінематографу та телебачення.
- проаналізувати взаємовпливи зображальних, візуальних, пластичних складових протягом історії їхнього розвитку.
- розкрити провідні тенденції розвитку кінематографу та телебачення в сучасному аудіовізуальному просторі.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей:

а) інтегральної - здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми у галузі професійної діяльності культуролога або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів культурології, а також характеризується комплексністю та невизначеністю умов;

б) загальних (ЗК):

- ЗК 02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
- ЗК 06. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності;
- ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;

в) спеціальних (фахових) (СК):

- СК 02. Здатність визначати ступінь цінності та унікальності об'єктів культури у українському та міжнародному контекстах;
- СК 04. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, візуальні) з урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, антропологічного, політичного, релігійного, екологічного тощо);
- СК 05. Здатність використовувати різноманітні джерела інформації та методологічний апарат культурології для виявлення, аналізу культурних потреб суспільства;
- СК 08. Здатність створювати аналітичні звіти, розробляти рекомендації та генерувати проекти (культурно-мистецькі, художні та дозвілєві) щодо об'єктів професійної діяльності, використовуючи актуальну нормативну основу;
- СК 09. Здатність оцінювати матеріальну та духовну цінність об'єкта культурної спадщини різних історичних періодів та географічних ареалів.
- СК 11. Здатність організувати культурні події, використовуючи сучасні методи та технології.

Програмні результати навчання:

- ПРН 05. Збирати, упорядковувати та аналізувати інформацію щодо культурних явищ, подій та історико-культурних процесів.
- ПРН 07. Розуміти чинники культурної динаміки, принципи періодизації культурних процесів, їх специфічні риси та характеристики.
- ПРН 10. Розпізнавати та класифікувати різні типи культурних продуктів, визначати їх якісні характеристики на основі комплексного аналізу.
- ПРН 11. Здійснювати експертну оцінку культурних об'єктів за заданими критеріями та надавати рекомендації щодо їх соціальної актуалізації.

У результаті вивчення курсу здобувач вищої освіти повинен знати:

- основні етапи розвитку сучасного кіно та телебачення;
- загальну типологію напрямів кіномистецтва, телевізійних каналів та програм;
- особливості взаємодії сучасних ЗМІ;
- загальні досягнення світового та вітчизняного кіномистецтва;
- основні досягнення розвитку даного виду ЗМІ та видатних діячів телебачення (як світового, так і регіонального значення).

вміти:

- оцінювати кіно як один із видів мистецтва;
- пояснювати значність такого виду ЗМІ як телебачення (його роль у житті сучасної людини) та загальні закономірності функціонування телебачення;
- аналізувати тенденції розвитку сучасного кіно і телебачення, та їх впливу на формування суспільства.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Кіно: від появи до кіномистецтва сучасності

Тема 1. Зародження нового мистецтва: специфіка кінематографу

Кінематограф як особливий вид мистецтва. Соціальні функції кінематографа: пізнавальна, виховна, розважальна, комунікативна, соціально-критична, дослідницька, інформативна. Соціально-політична роль кіно в динаміці соціальних процесів. Кіновидовище і його вплив на масову свідомість.

Передісторія кіно. Десята муза – Техне. Етимологія терміну «кінематограф». Технічні винаходи, що визначили створення кіно (від Театру тіней до «живої» фотографії). Явище персистенції. Стробоскопічний ефект. Створення обтюратора. Винахід фотографії і її поширення в Європі. Досвід американського фотографа Едварда Мейбріджа. Кінетограф та кінетоскоп Т.-А. Едісона. Причини популярності та швидкого розповсюдження кінематографу. Синтетична природа кіно.

Естетика німого кіно. Система зірок, народжена в кінематографі. Кінематограф братів Люм'єр. Перші публічні покази фільмів в «Гран-кафе». Репертуар перших кінопоказів. Колосальні темпи розповсюдження кінематографу у всьому світі. Причини кризи та занепаду кінематографа. Жорж Мельєс – творець кінематографічного спектаклю. «Лінія Люм'єра» і «Лінія Мельєса». Основні види кіномистецтва.

Тема 2. Комерційне, незалежне та авторське кіно. Мультиплікація

Принципи комерційної культури. Незалежне виробництво кінофільмів. Комерційні малобюджетники. Загальні риси ідейно-незалежного кіно. Контр-кіно як опозиція Голівуду. Авторське кіно. Третє кіно.

Особливості знімального процесу. Три основних частини сценарію. Режисерський сценарій та постановочний проект. Особливості знімального періоду. Шлях фільму до глядача. Культові фільми – критерії визначення. Режисерські знахідки. Кінофестивалі та їх відмінності. Оптичний театр Е. Рейно. Уолт Дісней. Мультиплікатори і гегмени. Незвичайні технології в анімації. Мальовані і лялькові фільми. Мультиплікація в СРСР. Трьохмірна анімація.

Тема 3. Формування мови кіно та вплив авангардного мистецтва. Зміна кіномови з приходом звуку та кольору

Світове кіно 10-20-х років ХХ ст. Формування мови кіно та вплив авангардного мистецтва. Кіно США на шляху до мистецтва. Е. Портер і народження вестерна. Винахід паралельного монтажу. «Патентна війна». Утворення Голівуду. Д.-У. Гріффіт – «Шекспір екрану» - і його внесок у світове кіномистецтво. «Народження нації» і «Нетерпимість». М. Сеннет і рання комедія. Ч. С. Чаплін і його фільми. Бастер Кітон – «людина з кам'яним обличчям». Складання «системи зірок» у Голівуді і їхня роль в американському кіно. Європейське кіно 10-х - 20-х років. Перші кіно серіали (Л. Фейяд «Фантомас»). «Фільм д'ар». Шведська класична кіношкола (В. Шестрем, М. Стіллер). Німецький кіноекспресіонізм (Р. Віне «Кабінет доктора Калі гарі»). «Галерея тиранів» (Ф. Ланг, П. Лені, Ф. Мурнау). Німецький неоромантизм. «Каммершпіле» (К. Майер). Французький «Авангард» – імпресіонізм (Ж. Ренуар), сюрреалізм (Л. Бунюель), «чисте кіно» (Р. Клер). Творчість Абеля Ганса, К.-Т. Дрейера. Творчість І. Мозжухіна, Я. Протазанова, П. Чардиніна, Е. Бауера. Новаторські експерименти Д. Вертова. Творчість С. Ейзенштейна. Естетика «монтажу атракціонів».

Поява звукового кіно: можливості та проблеми. Еволюція кольорового кіно. «Золотий вік» Голівуду. Критичні тенденції в кіно США (К. Відор, Л. Майлстоун, Д. Форд). Уолт Дісней. Цензура в американському кіно. Сімейне кіно і маленькі зірки. Особливості європейського кінематографу. Народження «гірського фільму» (А. Франк). «Блакитне світло» і «Тріумф волі» Лені Ріфеншталь. Короткий зліт англійського кіно (А. Корда, К. Рід, Д. Грігсон). Фільми А. Хічкока. «Поетичний реалізм» і французьке кіно 1930-х рр. (Ж. Віго, М. Карне, Ж. Габен). Творчість Рене Клера і Жана Ренуара. Кіноміфи радянського кіно 1930-х рр. Екранізація класики. Кіно – мистецтво соціалістичного реалізму.

Тема 4. Традиції та новації в кіно другої половини ХХ століття

Світова війна і роль кіно в житті держави – суспільства – людини. Кіномистецтво в роки Другої світової війни. Розвиток документалістики. Кіно і військова пропаганда. Радянське кіно про народний подвиг. Документальне кіно фашистської Німеччини. Кіноекран мілітаристської Японії та фашистської Італії. Антифашистська тема в кіномистецтві США й Англії. Поява «чорного фільму». «Громадянин Кейн» Орсона Уелса та «Мальтійський сокіл» Джона Хьюстона.

Основні напрямки розвитку післявоєнного кіно. Неореалізм та його вплив на світове кіно. Італійський неореалізм. «Рим - відкрите місто» Р. Росселіні, «Викрадачі велосипедів» В. де Сика. Творчість Л. Вісконті. «Рим, 11 годин» Де Сантіса. Японський вплив на європейський кінематограф. Творчість Акіри Курасави. Реалізм у Великобританії.

Авторське кіно. Французька «Нова хвиля» та її екранні варіанти. Ф. Трюффо, Ж. Годар, Е. Ромер. «Вільне кіно» у Великобританії. Блискучий зліт італійського кіно (Ф. Фелліні, М. Антоніоні, П.-П. Пазоліні, Б. Бертолуччі). Кіно морального неспокою у

Польщі (А. Вайда, К. Зануссі). Чеська «нова» хвиля. «Угорське диво». Кіно Швеції (І. Бергман, Б. Відерберг). Молоде німецьке кіно (А. Клуге). Оберхаузенський маніфест. Постоберхаузенська група - Ф. Шлендорф, В. Херцог, Р.-В. Фассбіндер, В. Вендерс.

Іспанські комедії Х. Бардема і Л. Берлангі. «Барселонська школа». «Генерація невинних» (К. Саура). «Діти Movida» (П. Альмодовар). Еволюція творчості Л. Бунюєля.

Кіно радянської «відлигової» епохи. Поетико-документальний та поетико-живописний напрямки радянського кіно. «Складні» фільми А. Тарковського, Т. Абуладзе, О. Іоселіані, А. Германа, А. Сокурова. К. Муратова та її творчість. «Чорна хвиля» - кінець радянського кіно.

Відродження американського кіно. Початок ери блокбастерів: Джордж Лукас, Стівен Спілберг, Френсіс Форд Коппола, Мартін Скорсезе. Кіно постмодернізму (Годар, П.Гринуэй, Д. Лінч, К. Тарантіно). Кліпові елементи кіно. Експерименти З. Рибчинського. «Догма 95» Ларса фон Трієра.

Кидаючи виклик Голівуду: кіномистецтво країн Азії і Латинської Америки. Кіно Китаю та Південної Кореї: національна самобутність та вплив американських традицій (В.Карвай, К. Кідук, Т. Кітано).

Інформаційні технології сучасного кіномистецтва. Використання міфологічних та середньовічних сюжетів в сучасному кіно. Треш-кіно. Кіберпанк. Готичне кіно.

Тема 5. Українське кіно: минуле та майбутнє

Становлення українського кінематографу. Піонери українського кіно. Винахід І. Тимченка. Діяльність А. Федецького, О. Олексієнко, Д. Байда-Суховія, Д. Сахненка. Перші українські кінооператори. Кіноекранізації та кінотворчість корифеїв українського театру. Перші кіносеанси. Кінотеатри і кінопрокат. Формування кіноаудиторії. Освітній кінематограф. Хронікальні кінозйомки. Зародження ігрового кінематографу. Ігровий кінематограф у роки Першої світової війни. Передумови становлення українського державного кінематографу у період УНР, Української Держави і Директорії УНР. Кіноосвіта. Становлення системи державного управління кіногалуззю (1922– 1930). «Симфонія Донбасу» - перший звуковий фільм України від режисера Дзиги Вертова. Творчість І.Кавлерідзе, Л.Курбаса, Ф.Лопатинського у кінематографі України. Журнали «Кіно» та «Кінотиждень». Проникнення у кіно ідей авангардного мистецтва. Вплив соцреалізму та спад творчої активності. Відродження українського кінематографу. Період ідеологічного тиску. Реабілітаційний період в роки незалежності. Творчість О. Довженка, І. Кавалерідзе, С. Параджанова, Ю. Іллєнка, Л. Осики. Поетичне українське кіно як філософське осмислення цінностей. Міфологічність та символізм як опір домінантній культурі.

Мистецька спадщина О.Довженка. Українське поетичне кіно. «Тіні забутих предків» - маніфест поетичного кіно. Творча діяльність Сергія Параджанова. Юрій Іллєнко. Особливості режисерського почерку Л. Осики. Ідеологічні засади розвитку кінематографа УРСР у період «Застою». Історія українського кінематографу доби Незалежності.

Змістовий модуль 2. Теорія телебачення: від історії технології до сучасних програм

Тема 6. Історія технології телебачення. Місце телебачення у системі сучасних ЗМІ.

Поняття ЗМІ. Розповсюдженість телебачення (статистичні показники). Значність впливу телебачення на формування культури у різні періоди Новітнього часу. Основні функції сучасного телебачення. Перші спроби передачі рухомих зображень. Відомі наукові діячі цієї сфери діяльності. Особливості телевізійних станцій та телеприймачів. Основні типи телеприймачів. Від локальних студій до національних каналів. Особливості розвитку телебачення одеського регіону.

Тема 7. Формування сучасної структури телебачення. Сучасні технології: вплив на телебачення.

Класифікація загальних типів телеканалів та телекомпаній: за способом трансляції, по типу діяльності, за охопленням аудиторії, за принципом створення, за формою власності, за спеціалізацією програм. Економічні основи існування телебачення. Експертні консультації. Розклади та анонси на ТБ. Нові телеприймачі: від цифрового до проєкційного телебачення. Супутникове ТБ. Мобільне-, online- та Інтернет-ТБ. Інтернет-архіви телепередач.

Тема 8. Загальні основи розподілу телевізійної продукції. Сучасна телепродукція.

Базова класифікація телепрограм: види, типи та форми. Спеціалізовані студії та редакції. Цільові аудиторії різноманітних програм ТБ. Телекомунікаційний простір. Популярність та затребуваність. Телевізійний рейтинг. Адресність та особливості телесценарію. Алармічність. Ньюсмейкер. Версифікація. Сервільність.

Тема 9. Жанрова структура телемовлення. Особливості глядацького сприйняття телепродукції.

Теленовини та огляди. Брифінг та прес-конференція. Інтерв'ю та контрв'ю. Теледокументалістика та науково-популярна продукція ТБ. Замальовка. Журналістське розслідування. Репортаж. Телеміст. Телемарафон. Жанр ток-шоу. Теледебати. Телевізійні ігри. Реаліті-шоу. Серіал на екрані ТБ. Основні форми глядацького сприйняття. Чинники залучення глядацької уваги. Особливості впливу ТБ на масову аудиторію: інформаційні навіювання, паніка, ексклюзивність інформаційного потоку. Прийоми залучення глядача до перегляду телепередачі.

Тема 10. Основні професії на сучасному ТБ. Телебачення: взаємодія теорії і практики.

Особливості діяльності журналіста у форматі ТБ: репортер, коментатор та оглядач, аналітик, телережисер. Допоміжні спеціальності: телеоператор, (продюсер) – організатор творчого процесу. Телевізійна редактура: форми, специфікація діяльності. Інфотентмент. Рейтингова конкуренція. Відповідальність тележурналістів та інших працівників ТБ. Основи державного законодавства щодо функціонування сучасного телебачення.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Кількість годин									
	Очна форма					Заочна форма				
	Усього	у тому числі				Усього	у тому числі			
		Л	п/с	лаб	ср		л	п/с	лаб	ср
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Змістовий модуль 1. Кіно: від появи до кіномистецтва сучасності										
Тема 1. Зародження нового мистецтва: специфіка кінематографу	11	2	2		7	12	1	1		11
Тема 2. Комерційне, незалежне та авторське кіно. Мультиплікація.	11	2	2		7	13	1	1		11
Тема 3. Формування мови кіно та вплив	14	4	2		8	13	1	1		11

авангардного мистецтва. Зміна кіно-мови з приходом звуку та кольору										
Тема 4. Традиції та новації в кіно другої половини XX століття	15	4	4		7	12	1	1		10
Тема 5. Українське кіно: минуле та майбутнє	13	4	2		7	13	1	1		11
Разом за змістовим модулем 1	64	16	12		36	64	5	5		54
Змістовий модуль 2. Теорія телебачення: від історії технології до сучасних програм										
Тема 6. Історія технології телебачення. Місце телебачення у системі сучасних ЗМІ	11	2	2		7	12	1	1		10
Тема 7. Формування сучасної структури телебачення. Сучасні технології: вплив на телебачення	11	2	2		7	11	1			10
Тема 8. Загальні основи розподілу телевізійної продукції. Сучасна телепродукція	12	2	2		8	11	1			10
Тема 9. Жанрова структура телемовлення. Особливості глядацького сприйняття телепродукції	11	2	2		7	11	1			10
Тема 10. Основні професії на сучасному телебаченні. Телебачення: взаємодія теорії і практики	11	2	2		7	11	1			10
Разом за змістовим модулем 2	56	10	10		24	56	5	1		50
Усього годин	120	26	22		72	90	10	6		104

5. Теми семінарських занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
1	Зародження нового мистецтва: специфіка кінематографу	2	1
2	Комерційне, незалежне та авторське кіно. Мультиплікація.	2	1
3	Формування мови кіно та вплив авангардного мистецтва. Зміна кіно-мови з приходом звуку та кольору	2	1

4	Традиції та новації в кіно другої половини XX століття	4	1
5	Українське кіно: минуле та майбутнє	2	1
6	Історія технології телебачення. Місце телебачення у системі сучасних ЗМІ	2	1
7	Формування сучасної структури телебачення. Сучасні технології: вплив на телебачення	2	
8	Загальні основи розподілу телевізійної продукції. Сучасна телепродукція	2	
9	Жанрова структура телемовлення. Особливості глядацького сприйняття телепродукції	2	
10	Основні професії на сучасному телебаченні. Телебачення: взаємодія теорії і практики	2	

6. Теми практичних занять.

Практичні заняття не передбачені.

7. Теми лабораторних занять

Лабораторні заняття не передбачені.

8. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми/ види завдань	Кількість годин	
1	Зародження нового мистецтва: специфіка кінематографу / 1,2	7	11
2	Комерційне, незалежне та авторське кіно. Мультиплікація. / 1,2	7	11
3	Формування мови кіно та вплив авангардного мистецтва. Зміна кіно-мови з приходом звуку та кольору/ 1,2	8	11
4	Традиції та новації в кіно другої половини XX століття/ 1,2	7	10
5	Українське кіно: минуле та майбутнє/ 1,2	7	11
6	Історія технології телебачення. Місце телебачення у системі сучасних ЗМІ / 1,2	7	10
7	Формування сучасної структури телебачення. Сучасні технології: вплив на телебачення / 1,2	7	10
8	Загальні основи розподілу телевізійної продукції. Сучасна телепродукція / 1,2	8	10
9	Жанрова структура телемовлення. Особливості глядацького сприйняття телепродукції / 1,2	7	10
10	Основні професії на сучасному телебаченні. Телебачення: взаємодія теорії і практики / 1,2	7	10
	Разом	73	104

До самостійної роботи відноситься:

[1] – підготовка до лекцій, семінарських занять;

[2] – написання рефератів, есе.

9. Методи навчання

Під методами навчання розуміють способи навчальної роботи викладача та організації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів з метою вирішення різноманітних дидактичних завдань, спрямованих на оволодіння матеріалом, який потрібно засвоїти. У ході читання дисципліни використовуються методи навчання, які притаманні системі вищої академічної освіти. Серед них найтрадиційнішим залишається пояснювально-ілюстративний метод, у межах якого викладач допомагає здобувачам здобути знання завдяки аудиторній роботі. Вона поділяється на дві складові – засвоєння теоретичного матеріалу під час прослуховування лекцій та практичних занять, на яких

здобувачі репродукують отримані знання і демонструють вміння засвоїти матеріал, запропонований викладачем для самостійного опрацювання.

Окрім вищевикладеного методу, використовується метод проблемного викладення. Він допомагає, використовуючи практику активної полеміки, формувати вміння здобувача критично ставитися до вивченої літератури, заслуханих на семінарах рефератах і доповідях, лекційного курсу. Викладач, поставивши навчальне завдання, формулює пізнавальну мету, а потім, розкриваючи систему доведень, порівнюючи погляди, різні підходи, показує спосіб розв'язання поставленого завдання. Вивчаючи окремі теми, використовується й дослідницький метод, який передбачає організацію активного пошуку розв'язання висунутих пізнавальних завдань, аналізуючи відео- фотоматеріали й роблячи самостійні висновки.

10. Форми контролю і методи оцінювання (у т.ч. критерії оцінювання результатів навчання)

Методи поточного \ періодичного контролю: усне опитування, оцінювання доповідей та презентацій.

2. Підсумковий контроль: іспит в усній формі.

Протягом засвоєння навчальної дисципліни здобувачі мають можливість накопичувати бали за рахунок виконання різних форм роботи. Вони порівню розподіляються, а потім підсумуються.

Змістовий модуль:

- робота на лекціях та семінарських заняттях (62 балів);
- захист реферату (9 балів);
- перевірка есе (9 балів).

Критерії оцінювання результатів навчання. Критерій оцінювання – це ознака, на основі якої проводиться оцінювання будь-чого і яка є мірою оцінки. Критерії оцінювання визначаються за допомогою якісних показників та ознак, що демонструють рівень сформованості навчальних досягнень здобувачів вищої освіти і трансформуються в оцінку згідно затвердженої шкали. Результати академічної успішності студентів виставляються у вигляді оцінки за національною шкалою, 100-бальною та шкалою ЄКТС.

У таблиці нижче наведено загальні критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти:

Оцінка за національною шкалою	Теоретична підготовка	Практична підготовка
	Здобувач освіти	
Відмінно 90 - 100	У повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано викладає під час усних виступів; глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань, робить самостійні висновки, виявляє причинно-наслідкові зв'язки; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань.	Повно та ґрунтовно засвоїв всі теми навчальної програми, вміє вільно та самостійно викласти зміст всіх питань програми навчальної дисципліни, розуміє її значення для своєї професійної підготовки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуального завдання при виконанні самостійного завдання, повністю виконав усі завдання кожної теми та поточного контролю в цілому.
Добре	Недостатньо повно та ґрунтовно	Виконав завдання кожної теми

85 - 89	засвоїв окремі питання робочої програми. Вміє самостійно викласти зміст основних питань програми навчальної дисципліни.	та поточного контролю в цілому, має стійкі навички виконання завдання.
Добре 75 - 84	Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв деякі теми робочої програми, не вміє самостійно викласти зміст деяких питань програми навчальної дисципліни.	Окремі завдання кожної теми та поточного контролю в цілому виконав не повністю.
Задовільно 70 – 74	Володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні або відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв'язків, знає основні поняття навчального матеріалу; має ускладнення під час виділення суттєвих ознак вивченого; під час виявлення причинно-наслідкових зв'язків і формулювання висновків.	Засвоїв лише окремі теми робочої програми. Не вміє вільно самостійно викласти зміст основних питань навчальної дисципліни Окремі завдання кожної теми контролю не виконав.
Задовільно 60 - 69	Засвоїв лише окремі питання навчальної програми. Не вміє достатньо самостійно викласти зміст більшості питань програми навчальної дисципліни.	Виконав лише окремі завдання кожної теми та контролю в цілому.
Незадовільно з можливістю повторного складання 35 - 59	Володіє навчальним матеріалом поверхнево й фрагментарно (без аргументації та обґрунтування); безсистемно виокремлює випадкові ознаки вивченого; під час відповіді допускає суттєві помилки.	Не засвоїв більшості тем навчальної програми не вміє викласти зміст більшості основних питань навчальної дисципліни. Не виконав більшості завдань кожної теми та контролю в цілому.
Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни 0-34	Не володіє навчальним матеріалом.	Не засвоїв навчальної програми, не вміє викласти зміст жодної теми навчальної дисципліни, не виконав контролю.

11. Питання для підсумкового контролю

1. Наукові відкриття та винаходи, які підготували народження кінематографу.
2. Особливості кіно як синтетичного мистецтва, причини його популярності та швидкого розповсюдження. Естетика німого кіно.
3. «Лінія Люм'єра» і «Лінія Мельєса». Характеристика основних видів кінематографа.
4. Особливості кіновиробництва (сценарій, режисерський сценарій, постановочний проект, знімальний період).
5. Особливості авторського інтелектуального європейського кінематографа. Три типи «авторських канонів».
6. Характерні риси ідейно-незалежного кіно. Порівняльна характеристика голлівудського кіно та контр-кіно.

7. Розвиток американського кіно у 1910-20-х роках (Е. Портер). Створення Голівуду, «Патентна війна».
8. Д.-У. Гріффіт та його внесок у світове кіномистецтво.
9. Чарлі Чаплін та Бастер Кітон – різні королі комедії.
10. Авангард у кіномистецтві Франції. Три напрямки пізнього авангарду (імпресіонізм, чисте кіно, сюрреалізм).
11. Кіноекспресіонізм, неоромантизм, «каммершпіль» у ранньому німецькому кіно, їхній вплив на мистецтво світу.
12. Творчість Я. Протазанова, І. Мозжухіна, Е. Бауера.
13. Творчість С. Ейзенштейна. Естетика «монтажу атракціонів».
14. Новаторські експерименти Д. Вертова.
15. Лев Кулешів та його режисерські знахідки.
16. Розвиток звукового кіно: проблеми та перспективи. Кольорове кіно.
17. Кіно США у 30-х роках. Вплив цензури на подальший розвиток американського кіно, сімейне кіно та малолітні зірки.
18. Особливості європейського кінематографу 1930-х рр.
19. «Гірський фільм» – суто німецький жанр кіномистецтва.
20. Творчість Лені Ріфеншталь.
21. «Поетичний реалізм» французького кіно.
22. Документальне кіно воєнного часу.
23. Особливості радянського кінематографу післявоєнного часу.
24. Післявоєнне кіно США: голлівудське «полювання на відьом».
25. Особливості «чорного фільму» і причини його популярності.
26. Режисерські знахідки А. Хічкока.
27. Зліт японського кіно. Творчість А. Куросави.
28. Італійський неореалізм.
29. Французька «Нова хвиля» і її екранні варіанти.
30. «Вільне кіно» у Великобританії.
31. Зліт італійського кіно (Ф. Фелліні, М. Антоніоні, П.-П. Пазоліні, Б. Бертолуччі).
32. Нове кіно Польщі – «кіно морального неспокою». Творчість А. Вайди.
33. Чеська «нова хвиля».
34. Шведський фюртіоталізм у кінематографі. «Драматична соната» І. Бергмана.
35. «Нове шведське кіно» (Відерберг, І. Доннер, В. Шеман).
36. Молоде німецьке кіно (творчість А. Клуге, Р.-В. Фассбіндера, Ф. Шльондорфа, В. Херцога, В. Вендерса).
37. Особливості іспанського кінематографа. «Генерація невинних» (К. Саура). «Діти Movida» (П. Альмодовар). Луїс Бунюель – «тато кіносюрреалізму».
38. Відродження американського кіно. Майстри кінофантастики.
39. Постмодерністські тенденції та кінематограф 1980-х (Годар, Лінч, Грінуей)
40. «Догма 95». Суперечлива творчість Ларса фон Трієра.
41. Кіномистецтво країн Азії і Латинської Америки.
42. Кіно Китаю та Південної Кореї: національна самобутність та вплив американських традицій (В.Карвай, К. Кідук).
43. Особливості та тенденції розвитку сучасного світового кінематографу.
44. Становлення українського кінематографу.
45. Творчість О. Довженка, І. Кавалерідзе, С. Параджанова, Ю. Ілєнка, Л.Осики.
46. Мультиплікація: види, знахідки, сучасні тенденції.
47. Чи є телебачення найпоширенішим ЗМІ? Чим це можливо з'ясувати?
48. Які телестудії з'явилися раніше: локальні або загальнодержавні? Чому?
49. Які експертні консультації є необхідними для формування політики каналу

50. Як визначається рейтинг каналу або передачі?
51. Що таке «хронотоп» передачі? Як програма займає своє місце у сітці телемовлення?
52. Чому у кожному населеному пункті обов'язково будувалась телевежа?
53. Наведіть приклад використання гіперреалізму в телевізійних програмах.
54. Перелічіть відомих вам видатних діячів сфери ТБ-діяльності (у світі, у регіоні).
55. Яка класифікація типів каналів та телепередач Вам відома?
56. Чим дискусія як жанр публіцистики відрізняється від бесіди?
57. Чому так висока сервільність телебачення протягом всієї його історії?
58. Чим, на Ваш погляд, можливо привернуть увагу сучасного телеглядача?
59. Яку максимальну кількість можуть приймати сучасні стандартні телеприймачі? Чому потрібна кодування деяких каналів?
60. Які основні функції сьогодні виконує сучасне телебачення?
61. Перелікуйте відомі Вам типи, підтипи, та форми програм.
62. Як програма отримує своє місце у розкладу?
63. Чому функція релаксації у телебаченні стає більш значною? З якими тенденціями сучасної культури це пов'язано?

12. Розподіл балів, які отримують здобувачі

ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Види навчальної роботи	Змістовий модуль 1			Змістовий модуль 2		
	Кількість балів за одне заняття (завдання)	Кількість занять (завдань)	Сумарна кількість балів (максимальна)	Кількість балів за одне заняття (завдання)	Кількість занять (завдань)	Сумарна кількість балів (максимальна)
Поточний контроль на лекціях	1	8	8	2	5	10
Семінарські заняття	4	6	24	4	5	20
Разом			32			30
Разом				62		

Оцінка самостійної роботи :						
Реферат	9	1	9			

Есе				9	1	9
Разом	18					
Екзам ен	20					
Підсу мкова сума балів	100					

Поточний контроль										Підсу мков е есе	Підсумковий контроль (іспит)	Сума балів
Змістовий модуль 1					Змістовий модуль 2					18	20	100
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10			
6	7	6	6	7	6	6	6	6	6			
Усього за модулем 1: 32					Усього за модулем 1: 30							

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
90 – 100	A	відмінно
85-89	B	добре
75-84	C	
70-74	D	задовільно
60-69	E	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

13. Навчально-методичне забезпечення

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Телекомунікації та кіноіндустрія». Одеса: ОНУ, 2024. 19 с.
2. Перелік фільмів для перегляду.

14. Рекомендована література

Основна

1. Бордмен. А. О. Ілюстрована історія кіно. Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. 112 с.
2. Десятник Г. О. Визначальні етапи розвитку світового кіномистецтва. Документальне та науково-популярне кіно: [лекції]. К.: Ін-т журналістики КНУ, 2021. 325 с.
3. Десятник Г. О. Визначальні етапи розвитку світового кіномистецтва. Ігрове кіно: [лекції]. К.: Ін-т журналістики КНУ, 2021. 209 с.
4. Історія українського кіно. Т. 2 : 1930–1945 / [гол. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. К.: 2016. 448 с. : 28 іл.
5. Історія українського кіно: у 5 т. Т. 3 : Олександр Довженко / [Сергій Тримбач, Євген Марголіт ; голов. ред. Г. Скрипник ; наук. ред. О. Немкович]. 2021. 407 с
6. Коппола Ф. Ф. Живе кіно та техніка його виробництва / пер. з англ. О. Тільна.

Харків : Ранок : Фабула, 2021. 208 с.

7. Кохан Т. Г. Персоналізована історія європейського кіномистецтва: потенціал культурологічного аналізу: монографія. К.: Ін-т культурології НАМ України, 2021. 318 с.

8. Майборода Н. Каскадерське мистецтво: монографія. К.: вид. центр КНУКіМ, 2019. 161 с.

9. Миславський В.Н. Історія українського кіно 1896-1930: факти і документи. Т. 1 Харків : Дім Реклами, 2018. 680 с.

10. У KINO-KOЛI / за ред. Володимира Войтенка. 2-ге вид. Київ : Дух і Літера, 2023. 320 с.

Додаткова

1. Вайда А. Кіно і решта світу. К.: Етнос, 2001. 308 с.

2. Брюховецька Л. І. Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Брюховецька К.: Логос, 2011. 391 с.

3. Брюховецька Л. Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання: зб. ст. К. : Задруга, 2010. 252 с.

4. Госейко Л. Історія українського кінематографу. 1896–1995. К. : КІНОКОЛО, 2005. 464 с.

5. Ілленко М. Кіно. Шпори для вступників. Вінниця, 2006. 280 с.

6. Ілляшенко В. В. Книга режисури. К.: Арт-студія "ВІК", 2002. 144 с.

7. Левицька Й. Повернення до коріння. Українське поетичне кіно. К. : Задруга, 2011. 124 с.

8. Миславський В. Н. Кінословник: Терміни, визначення, жаргонізми. Харків, 2007. 328 с

9. Нариси з історії кіномистецтва України : колективна монографія. наук. ред.: В. Скуратівський, О. Мусієнко; ред.-упоряд. І. Зубавіна. К. 2006. 862 с.

10. Скуратівський В. Екранні мистецтва у соціокультурних процесах ХХ століття. Генеза. Структура. Функції. К.: В-во Івана Федорова. 1997. Ч.1. 240 с.

15. Електронні інформаційні ресурси

Веб-ресурс кіноіндустрії Internet Movie Database URL: <https://www.imdb.com>

Державне агентство України з питань кіно

URL: http://dergkino.gov.ua/ua/text/programm_projects.html

Національна Спілка кінематографістів України

URL: <http://www.ukrkino.com.ua/home/>

Українська Кіноасоціація (УКА) URL: <https://mpa.org.ua/>

Центральний державний архів кіно, фото та фонографічних матеріалів ім.

Пшеничного URL: <https://tsdkffa.archives.gov.ua/>

American Cinematographer - <https://theasc.com>

Digital Video – часопис, що відстежує сучасні цифрові відеотехнології

Documentary Box – англомовний часопис (видається в Японії), спеціалізується на сучасних проблемах документального кіно URL: <https://www.yidff.jp/pub/pub2-e.html>

Filmmaker – часопис Проекту незалежних кінематографістів (Independent Filmmakers Project — IFP) URL: www.ifp.org Film

Comment – часопис Нью-Йоркської кінематографічного товариства при Центрі Лінкольна; надає док. фільми для переглядів: URL: www.filmlinc.com

The Independent Film and Video Monthly URL: www.aivf.org/independent/index.html

International Documentary – часопис Міжнародної асоціації документального кіно (Лос-Анжелес) URL: <https://www.documentary.org>

Videomaker – часопис, що висвітлює проблеми сучасного кіно-відео процесу URL: www.videomaker.com

Сінематека, що пропонує фільми URL: www.facets.org

Сайт Асоціації університетів, що об'єднує навчальні заклади у галузі кіно URL:
www.ufva.org

База даних по кінематографу URL: www.allmovie.org

База даних по фільмах та загалом по кінематографу URL: www.us.imdb.com

National film study standards. The story of the movies. URL:
<https://www.storyofmovies.org/national-film-study-standards>

Сайт українського кіно URL: <http://www.kinokolo.ua>

Додаток А

ПЕРЕЛІК ФІЛЬМІВ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ

1915 Народження нації (реж. Д.У.Гріффіт, США)
1916 Нетерпимість (реж. Д.У.Гріффіт, США)
1919 Кабінет доктора Калігарі (реж. Р.Віне, Німеччина)
1924 Жадібність (реж. Е.Штрогейм, США)
Антракт (реж. Р.Клер, Франція)
1925 Броненосець «Потьомкін» (реж. С.Ейзенштейн, СРСР)
Остання людина (реж. Ф.Мурнау, Німеччина)
1928 Андалузський пес (реж. Л.Бюнюель, Франція)
Паризький чоботар (реж. Ф.Ермлер, СРСР)
1929 Арсенал (реж. О.Довженко, УРСР)
Людина з кіноапаратом (реж. Дз.Вертов, УРСР)
1930 Земля (реж. О.Довженко, УРСР)
Під дахами Парижа (реж. Р.Клер, Франція)
1931 Вогні великого міста (реж. Ч.Чаплін, США)
1933 Леди на день (реж. Ф.Капра, США)
Приватне життя Генріха VIII (реж. А.Корда, Англія)
1934 Аталанта (реж. Ж.Віго, Франція)
1939 Віднесені вітром (реж. В.Флемінг, США)
1940 Грона гніву (реж. Д.Форд, США)
1941 Громадянин Кейн (реж. О.Уеллс, США)
Лисички (реж. У.Уайлер, США)
1945 Рим, відкрите місто (реж. Р.Росселліні, Італія)
1946 Кращі роки нашого життя (реж. У.Уайлер, США)
1950 Расемон (реж. А.Кurosава, Японія)
1952 Рим, 11 годин (реж. Д.Де Сантіс, Італія)
1953 Сіль землі (реж. Г.Біберман, США)
1954 В порту (реж. Е.Казан, США)
Дорога (реж. Ф.Фелліні, Італія)
1955 Смерть велосипедиста (реж. Х.А.Бардем, Іспанія)
1956 Приречений на смерть втік (реж. Р.Брессон, Франція)
1957 В суботу ввечері, в неділю вранці (реж. К.Рейс, Англія)
Полунична поляна (реж. І.Бергман, Швеція)
1958 Попіл і діамант (реж. А.Вайда, Польща)
1959 Генерал Делла Ровере (реж. Р.Росселліні, Італія)
Хіросіма, моя любов (реж. А.Рене, Франція)
400 ударів (реж. Ф.Трюффо, Франція)
1960 Голий острів (реж. К.Сіндо, Японія)
На останньому подиху (реж. Ж.Л.Годар, Франція)
Рокко і його брати (реж. Л.Вісконті, Італія)
Зв'язний (реж. Ш.Кларк, США)
Пригода (реж. М.Антоніоні, Італія)
1961 Вестсайдська історія (реж. Р.Уайз, США)
Вірідіана (реж. Л.Бюнюель, Іспанія)
Смак меду (реж. Т.Річардсон, Англія)
1963 8 ½ (реж. Ф.Фелліні, Італія)
Кат (реж. Л.Берланга, Іспанія)
Це спортивне життя (реж. Л.Андерсон, Англія)
1964 Євангеліє від Матфея (реж. П.-П.Пазоліні, Італія)
1965 Тіні забутих предків (реж. Г.Параджанов, УРСР)
1966 Хто боїться Вірджинії Вульф? (реж. М.Ніколс, США)
Персона (реж. І.Бергман, Швеція)
1967 Бонні і Клайд (реж. А.Пенн, США)

1968 2001: Космічна Одісея (реж. С.Кубрік, США)
Тиша і крик (реж. М.Янчо, Угорщина)
1969 Загибель богів (реж. Л.Вісконті, Італія)
1970 Маленька велика людина (реж. А.Пенн, США)
1971 Андрій Рубльов (реж. А.Тарковський, СССР)
1972 Довгі проводи (реж. К.Муратова, УРСР)
Кабаре (реж. Б.Фосс, США)
1974 Амаркорд (реж. Ф.Фелліні, Італія)
Калина червона (реж. В.Шукшин, СССР)
1975 Пролітаючи над гніздом зозулі (реж. М.Форман, США)
«Щелепи» (реж. С. Спілберг, США)
1980 ЗОО (реж. П.Грінуей, Великобританія)
1981 Мефісто (реж. І.Сабо, Угорщина)
1982 Ганді (реж. Р.Аттенборо, Англія)
1983 Одного разу в Америці (реж. С.Леоне, США)
Фанні і Олександр (реж. І.Бергман, Швеція)
1985 Червона троянда Каїра (реж. В.Аллен, США)
1987 Дні радіо (реж. В.Аллен США)
1994 Кримінальне чтиво (реж. К.Тарантіно, США)
Втомлені сонцем (реж. Н.Міхалков, Росія)
1995 Торжество (реж. Т.Вінтерберг, Данія)
1997 Забавні ігри (реж. М.Ханеке, Австрія)
Шосе в нікуди (реж. Д.Лінч, США)
1998 Ідіоти (реж. Л. Фон Трієр, Данія)
1999 Розетта (реж. Ж.-П.Дарденн, Л.Дарденн, Франція)
Все про мою матір (реж. П. Альмодовар, Іспанія)
2000 Та, що танцює в темряві (реж. Л.Фон Трієр, Данія)
Любовний настрій (реж. Вонг Карвай, Гонконг)
Один і два (реж. Э. Янг, Тайвань, Японія)
2001
Піаністка (реж. М.Ханеке, Австрія)
Чемодани Тульса Люпера: Моавітська історія (реж. П.Грінуей, Великобританія)
Космічна Одісея (реж. С.Кубрік, США)
Малхолланд драйв (реж. Д. Лінч, США)
2002 Герой (реж. Чжан Імоу, Китай, Гонконг)
2003 Олдбой (реж. Пак Чханук, Південна Корея)
2010 Соціальна мережа (реж. Д. Фінчер, США).
2012 Любов (реж. М. Ханеке, Франція-Німеччина-Австрія)