

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ
Кафедра сценічного мистецтва і культури

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор навчально-наукового інституту
культури і креативних індустрій

Лідія МАКАРЕНКО

«02» серпня 2024 року

РОБОЧА ПРОГРАМА

Навчальної дисципліни **Майстерність кіноактора**

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Спеціальність 026 сценічне мистецтво

Освітня програма Акторська майстерність та продюсування

Навчально-науковий інститут культури і креативних індустрій

РОЗРОБЛЕНО: Київський національний університет технологій та дизайну

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: ШАЛИГА Валерій Леонтійович, доцент кафедри сценічного мистецтва і культури.

Схвалено Вченою Радою навчально-наукового інституту культури і креативних індустрій

Протокол від 02 серпня 2024 року №1

Директор ННІККІ

Лідія МАКАРЕНКО

Обговорено та рекомендовано на засіданні кафедри сценічного мистецтва і культури
Протокол від 02 серпня 2024 року №1

Завідувач кафедри

СМК Віра БУРНАЗОВА

1 ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, спеціалізація, рівень вищої освіти	Характеристика дисципліни	
		денна форма здобуття вищої освіти	заочна форма здобуття вищої освіти
Кількість кредитів – 6	Галузь знань 02Культураімістецтво	обов'язкова	
Змістові модулі – 2 Загальна кількість годин – 180 Тижневих годин для денної форми здобуття вищої освіти: аудиторних – 4 самостійної роботи здобувача вищої освіти – 4,3	Спеціальність 026Сценічнемістецтво Освітня програма Акторська майстерність та продюсування Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)	Рік підготовки:	
		3-й	3-й
		Семестр	
		5-й / 6-й	___-й
		Лекції	
		-	-
		Практичні, семінарські	
		12 год / 36 год.	-
		Лабораторні	
		-	-
		Самостійна робота	
		36 год / 72 год.	-
		Індивідуальні заняття	
12 год / 12 год.	-		
Вид підсумкового контролю: екзамен (6 семестр).			

1. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Робоча програма навчальної дисципліни складається з таких розділів

Розділ 1. Професія актора кіно.

Розділ 2. Видатні постаті у кінематографі.

Розділ 3. Особливості роботи кіноактора.

Мета курсу полягає у:

- **розвитку аудіовізуальної культури** – у цифрову епоху кіно, серіали, реклама та інші форми медіа стали основним способом передачі інформації та впливу на суспільство. Кіноактор виступає провідником ідей, які доносяться до глядача, формуючи соціокультурні цінності та естетичні пріоритети;
- **підвищенні вимог до акторів** – зростаюча конкуренція у кіноіндустрії вимагає від акторів високого рівня технічної та психологічної підготовки. Глибоке розуміння кіномови, специфіки роботи з камерою, динаміки образу та здатність імпровізувати є обов'язковими навичками сучасного кіноактора;
- **інтеграції технологій у кіно** – сучасний кінематограф використовує новітні технології, включаючи motion capture, CGI (комп'ютерна графіка) та віртуальну реальність, що вимагає від актора адаптивності та готовності до роботи в інноваційному середовищі. Вивчення цих аспектів є ключовим для підготовки фахівців;
- **міжнародному контексті** – український кінематограф дедалі частіше інтегрується у світовий кінопростір. Це відкриває перспективи для акторів працювати в міжнародних проєктах, але також потребує підготовки до співпраці в багатокультурному середовищі, володіння іноземними мовами, а також знання міжнародних стандартів;
- **відродженні українського кіно** – останніми роками українська кіноіндустрія демонструє помітний розвиток. Якісна підготовка кіноакторів є невід'ємною частиною цього процесу, адже саме актори є обличчям будь-якого фільму та важливим чинником успіху на національному й міжнародному рівнях;
- **впливі на суспільство** – кіно є потужним інструментом соціального та культурного впливу. Актори мають змогу не лише відображати, але й формувати суспільні настрої, актуалізуючи важливі проблеми, цінності та ідеї;
- **професійній універсальності** – опанування майстерності кіноактора не обмежується лише кіноіндустрією. Отримані навички відкривають можливості для роботи у театральному мистецтві, телебаченні, озвучуванні, рекламній сфері та навіть у створенні контенту для соціальних медіа.

Оволодіти компетентностями: ЗК03 - здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, ЗК04 - здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, ЗК07 - здатність працювати в команді, ЗК08 - цінування та повага різноманітності та мультикультурності, ЗК10 - здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ФК01 - здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва, ФК02 - здатність до творчого сприйняття світу та його відтворення у художніх сценічних образах, ФК03 - здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі створення сценічного твору, керівництва роботою і / або участі у складі творчої групи в процесі його підготовки, ФК05 - здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності, ФК06 - здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів при створенні та виробництві сценічного твору, ФК07 - здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких процесів, ФК09 - здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із зовнішнім контекстом, ФК10 - здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у творчо-виробничій сценічній діяльності, ФК12 - Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід фахівцям і нефахівцям, ФК14 - Здатність аналізувати літературні джерела і твори мистецтва на основі критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять сценічного мистецтва.

Результати навчання дисципліни:

знати:

- основні принципи роботи актора в кіно (специфіку екранної акторської гри);
- закони кіномови (кадрування, монтаж, робота з оператором і режисером);
- основи драматургічного аналізу кіносценарію;
- психофізіологічні особливості кіноакторської гри;
- різницю між театральною та кінематографічною акторською технікою;
- методи внутрішньої та зовнішньої акторської трансформації;
- особливості роботи перед камерою;
- основи емоційної пам'яті, концентрації та уяви в екранній грі;
- етичні та професійні стандарти роботи кіноактора;

вміти:

- органічно існувати в кадрі, зберігаючи природність і достовірність виконання ролі;
- використовувати техніки акторської гри для створення екранного образу;
- працювати з камерою, світлом і звуком, адаптуючись до кінематографічного простору;
- аналізувати сценарій і знаходити психологічні та фізичні мотивації персонажа;
- виконувати акторські етюди та сценічні вправи з акцентом на екранну специфіку;
- контролювати міміку, жестикуляцію та голос у межах екранного формату;
- виконувати складні акторські завдання, включаючи імпровізацію та дублювання;
- взаємодіяти з партнерами в кадрі, підтримуючи природність комунікації;
- використовувати внутрішні й зовнішні засоби акторської виразності.

здатен продемонструвати:

- глибоке розуміння екранного мистецтва та специфіки акторської гри в кіно;
- високий рівень сценічної та кінематографічної виразності;
- готовність до роботи в різних жанрах та стилях кінематографа;
- вміння адаптуватися до технічних умов кінозйомки;
- розвинуту емоційну пам'ять та вміння працювати з особистими переживаннями;
- впевненість у собі та комунікабельність у професійному середовищі;

володіти навичками:

- гри перед камерою (усвідомлення ракурсів, масштабів планів, монтажних переходів);
- роботи з мікрофоном та синхронним записом звуку;
- використання акторських методик;
- адаптації до різних режисерських підходів;
- роботи в умовах знімального майданчика;
- аналізу кінорежисерських завдань та співпраці з кіногрупою;
- виконання екранних етюдів та монологів у різних емоційних станах;

самостійно вирішувати:

- як органічно втілити персонажа в умовах кіносцени;
- як передати необхідний психологічний стан через кінематографічні засоби;
- як взаємодіяти з партнерами на знімальному майданчику;
- як працювати з камерою, використовуючи її можливості для виразності ролі;
- як адаптувати свою гру відповідно до режисерських завдань і монтажних рішень;
- як вдосконалювати свою акторську майстерність через практику та самоаналіз.

Програмні результати навчання:

ПРН02 - мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері сценічного мистецтва і продюсування, ПРН04 - здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах, ПРН05 - застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення до розв'язання відповідних задач професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва, ПРН06 - аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані рішення для їх розв'язання, ПРН07 - генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір, ПРН08 - обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його оцінки, ПРН09 - співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, культурним та історичним контекстом для глибшого їх розуміння,

ПРН10 - обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору (проєкту), ПРН11 - розуміти сценічне мистецтво як художній та соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності художньої мови театру та перформативних мистецтв, ПРН15 - аналізувати та оцінювати досягнення художньої культури, твори літератури та мистецтва з урахуванням історичного контексту. Здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного мистецтва. Виявляти тенденції розвитку сучасного мистецько-художнього процесу, ПРН23 - вміти працювати автономно та під керівництвом, виконувати завдання в межах визначених термінів і дедлайну.

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити і постреквізити): історія театру і кіно, акторська майстерність.

Види навчальних занять: практичне, індивідуальне, консультація.

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, метод проблемного викладання, репродуктивний, дослідницький та ін.

Методи контролю: усний, письмовий, практичний та ін.

Форма підсумкового контролю: екзамен (семестр 6).

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, практичні вправи, питання для поточного/тематичного/підсумкового контролю.

Мова навчання: українська.

3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

СЕМЕСТР 5

РОЗДІЛ 1. ПРОФЕСІЯ АКТОРА КІНО.

Тема 1. Формування професії актора кіно

Витоки акторської професії в театрі та її адаптація для кінематографа.

Вплив театральних технік на кіноакторську гру.

Різниця між театральною та кіноакторською майстерністю.

Поява перших шкіл та методик підготовки кіноакторів.

Тема 2. Візуальна мова німого кінематографу

Значення міміки, жестів і пластики тіла у відсутності звуку.

Використання світла, тіней та ракурсів у візуальному оповіданні.

Еволюція монтажу та операторської роботи в епоху німого кіно.

Вплив експресіонізму та інших художніх стилів.

РОЗДІЛ 2. ВИДАТНІ ПОСТАТІ У КІНЕМАТОГРАФІ.

Тема 3. Українські видатні актори періоду німого кінематографу

Амвросій Бучма, Наталя Ужвій, Іван Замичковський та інші.

Їхній внесок у розвиток українського кіно.

Відомі українські німі фільми та акторські здобутки.

Тема 4. Своєрідність провідних акторів німого кінематографу

Чарлі Чаплін, Бастер Кітон, Луїза Брукс, Грета Гарбо та інші.

Особливості їхнього стилю гри, техніки виразності.

Як їхній стиль вплинув на майбутнє кінематографу.

Тема 5. Світовий кінематограф і поява звуку. Криза зірок німого кіно

Перехід від німого до звукового кіно: технічні виклики та експерименти.

Голос як новий акторський інструмент.

Актори, які не змогли адаптуватися, і нові зірки звукового кіно.

Тема 6. «Золотий вік Голлівуду»: видатні представники кіноіндустрії

Період 1930–1950-х років: розквіт голлівудської кіностудійної системи.

Ікони Голлівуду: Гамфрі Богарт, Марлен Дітріх, Одрі Хепберн, Кларк Гейбл.

Внесок режисерів: Альфред Гічкок, Орсон Веллс, Біллі Вайлдер.

Тема 7. «Українське поетичне кіно»: видатні актори і режисери, знакові фільми

Режисери: Сергій Параджанов, Юрій Іллєнко, Леонід Осика.

Фільми: «Тіні забутих предків», «Камінний хрест», «Білий птах з чорною ознакою».

Стиль поетичного кіно: символізм, метафоричність, візуальна естетика.

Тема 8. Сучасне українське кіно: видатні актори і режисери, знакові фільми

Нове покоління українських кінематографістів: Наріман Алієв, Валентин Васянович.

Актори: Ірма Вітовська, Римма Зюбіна, Олексій Горбунов.

Фільми: «Атлантида», «Додому», «Плем'я».

Тема 9. Видатні актори європейського кінематографу

Ален Делон, Софі Лорен, Інґрід Бергман, Жан-Поль Бельмондо.

Внесок європейських акторів у світове кіно.

Відмінності між європейським та американським кінематографом.

СЕМЕСТР 6

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КІНОАКТОРА.

Тема 10. Принципи роботи актора на знімальному майданчику

Взаємодія з режисером, партнерами по сцені.

Робота з камерою, маркування на майданчику.

Адаптація до режисерських змін у сценарії.

Тема 11. Робота актора перед камерою. Плани: крупний, суперкрупний, середній, загальний, деталь (практичні вправи)

Як змінюється акторська гра залежно від плану зйомки.

Робота з емоціями та мімікою у різних планах.

Практичні вправи на відчуття масштабу кадру.

Тема 12. Виразні засоби екранної мізансцени. Робота режисера з актором над мізансценою (практичні вправи)

Як мізансцена впливає на сприйняття сцени.

Використання простору, світла, реквізиту у сценічному русі.

Робота з партнерами та кінематографічна композиція.

Тема 13. Підтекст на екрані, способи створення (практичні вправи)

Як актор створює глибину персонажа.

Приховані значення через жести, погляди, паузи.

Робота з підтекстом у діалогах.

Тема 14. Робота зі кіносценарієм

Аналіз сценарію з точки зору актора.

Визначення основних конфліктів та розвитку персонажа.

Підготовка до ролі через текст.

Тема 15. Підготовка до кастингу, вимоги до створення самопроб (практичні вправи)

Як підготувати ефективну самопробу.

Основні помилки на кастингах.

Вибір матеріалу та технічні вимоги.

Тема 16. Особливості роботи актора під час тонування (практичні вправи)

Дубляж та озвучення: технічні та акторські особливості.

Як передати емоцію лише голосом.

Практика з озвученням фрагментів фільмів.

Тема 17. Практична робота – створення ігрового короткометражного фільму

Всі етапи виробництва: від сценарію до монтажу.

Робота в команді, розподіл ролей.

Підготовка прем'єрного показу.

Тема 18. Специфіка роботи актора у телевізійному серіалі

Робота в умовах швидкого темпу зйомок.

Як створити персонажа, що розвивається впродовж серіалу.

Взаємодія з різними режисерами та сценаристами.

Тема 19. Специфіка роботи актора у телевізійних проєктах різних жанрово-видових форм

Ведення шоу, участь у документальних і реаліті-проєктах.

Як адаптувати акторську майстерність до різних форматів.

Основи імпровізації та взаємодії з аудиторією.

Тема 20. Основні жанрово-видові форми телевізійних проєктів:

Драматичні серіали.

Комедійні серіали (сітками, скетч-шоу).

Телевізійні шоу (ток-шоу, реаліті-шоу, розважальні програми).

Документальні та історичні реконструкції.

Телеказки, дитячі передачі.

Телевізійні мелодрами, детективи, трилери.

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів (розділів) і тем	Кількість годин														
	Денна форма здобуття вищої освіти							Заочна форма здобуття вищої освіти							
	усього	у тому числі:						усього	у тому числі:						
		л	п р	лаб	сем	інд	СРС		л	п р	ла б	се м	ін д	СРС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Семестр 5. РОЗДІЛ 1. ПРОФЕСІЯ АКТОРА КІНО															
Тема 1. Формування професії актора кіно	6		1			1	4	-							
Тема 2. Візуальна мова німого кінематографу.	6		1			1	4	-							
Разом за розділом 1	12		2			2	8	-							
РОЗДІЛ 2. ВИДАТНІ ПОСТАТІ У КІНЕМАТОГРАФІ															
Тема 3. Українські видатні актори періоду німого кінематографу	6		1			1	4	-							
Тема 4. Своєрідність провідних акторів німого кінематографу	7		1			2	4	-							
Тема 5. Світовий кінематограф і поява звуку. Криза зірок німого кіно	7		1			2	4	-							
Тема 6. «Золотий вік Голлівуду»: видатні представники кіноіндустрії	7		1			2	4	-							
Тема 7. «Українське поетичне кіно»: видатні актори і режисери, знакові фільми	7		2			1	4	-							
Тема 8. Сучасне українське кіно: видатні актори і режисери, знакові фільми	7		2			1	4	-							
Тема 9. Видатні актори європейського кінематографу	7		2			1	4	-							
Разом за розділом 2	48		10			10	28	-							
Всього годин за модулем	60		12			12	36	-							
Семестр 6. РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КІНОАКТОРА															
Тема 10. Принципи роботи актора на знімальному майданчику	9		2			1	6	-							
Тема 11. Робота актора перед камерою. Плани: крупний, суперкрупний, середній, загальний, деталь (практичні вправи)	11		4			1	6	-							
Тема 12. Виразні засоби екранної мізансцени. Робота режисера з актором над мізансценою (практичні вправи)	11		4			1	6	-							

Тема 13. Підтекст на екрані, способи створення (практичні вправи)	11		4			1	6	-						
Тема 14. Робота зі кіносценарієм	9		2			1	6	-						
Тема 15. Підготовка до кастингу, вимоги до створення самопроб (практичні вправи)	11		4			1	6	-						
Тема 16. Особливості роботи актора під час тонування (практичні вправи)	13		4			1	8	-						
Тема 17. Практична робота – створення ігрового короткометражного фільму	11		4			1	6	-						
Тема 18. Специфіка роботи актора у телевізійному серіалі	10		2			2	6	-						
Тема 19. Специфіка роботи актора у телевізійних проєктах різних жанрово-видових форм	13		4			1	8	-						
Тема 20. Основні жанрово-видові форми телевізійних проєктів	11		2			1	8	-						
Всього годин за розділом 3	120		36			12	72	-						
Всього годин за дисципліною	180		48			24	108	-						

5. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

№ з/п	Назва теми практичного заняття	Кількість годин
1	Тема 1. Формування професії актора кіно	1
2	Тема 2. Візуальна мова німого кінематографу.	1
3	Тема 3. Українські видатні актори періоду німого кінематографу	1
4	Тема 4. Своєрідність провідних акторів німого кінематографу	1
5	Тема 5. Світовий кінематограф і поява звуку. Криза зірок німого кіно	1
6	Тема 6. «Золотий вік Голлівуду»: видатні представники кіноіндустрії	1
7	Тема 7. «Українське поетичне кіно»: видатні актори і режисери, знакові фільми	2
8	Тема 8. Сучасне українське кіно: видатні актори і режисери, знакові фільми	2
9	Тема 9. Видатні актори європейського кінематографу	2
10	Тема 10. Принципи роботи актора на знімальному майданчику	2
11	Тема 11. Робота актора перед камерою. Плани: крупний, суперкрупний, середній, загальний, деталь (практичні вправи)	4
12	Тема 12. Виразні засоби екранної мізансцени. Робота режисера з актором над мізансценою (практичні вправи)	4
13	Тема 13. Підтекст на екрані, способи створення (практичні вправи)	4
14	Тема 14. Робота зі кіносценарієм	2
15	Тема 15. Підготовка до кастингу, вимоги до створення самопроб (практичні вправи)	4
16	Тема 16. Особливості роботи актора під час тонування (практичні вправи)	4
17	Тема 17. Практична робота – створення ігрового короткометражного фільму	4
18	Тема 18. Специфіка роботи актора у телевізійному серіалі	2
19	Тема 19. Специфіка роботи актора у телевізійних проєктах різних жанрово-видових форм	4
20	Тема 20. Основні жанрово-видові форми телевізійних проєктів	2
Всього		48

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ

№ з/п	Назва теми заняття	Кількість годин
1	Тема 1. Формування професії актора кіно	1
2	Тема 2. Візуальна мова німого кінематографу.	1
3	Тема 3. Українські видатні актори періоду німого кінематографу	1
4	Тема 4. Своєрідність провідних акторів німого кінематографу	2
5	Тема 5. Світовий кінематограф і поява звуку. Криза зірок німого кіно	2
6	Тема 6. «Золотий вік Голлівуду»: видатні представники кіноіндустрії	2
7	Тема 7. «Українське поетичне кіно»: видатні актори і режисери, знакові фільми	1
8	Тема 8. Сучасне українське кіно: видатні актори і режисери, знакові фільми	1
9	Тема 9. Видатні актори європейського кінематографу	1
10	Тема 10. Принципи роботи актора на знімальному майданчику	1
11	Тема 11. Робота актора перед камерою. Плани: крупний, суперкрупний, середній, загальний, деталь (практичні вправи)	1
12	Тема 12. Виразні засоби екранної мізансцени. Робота режисера з актором над мізансценою (практичні вправи)	1
13	Тема 13. Підтекст на екрані, способи створення (практичні вправи)	1
14	Тема 14. Робота зі кіносценарієм	1
15	Тема 15. Підготовка до кастингу, вимоги до створення самопроб (практичні вправи)	1
16	Тема 16. Особливості роботи актора під час тонування (практичні вправи)	1
17	Тема 17. Практична робота – створення ігрового короткометражного фільму	1
18	Тема 18. Специфіка роботи актора у телевізійному серіалі	2
19	Тема 19. Специфіка роботи актора у телевізійних проєктах різних жанрово-видових форм	1
20	Тема 20. Основні жанрово-видові форми телевізійних проєктів	1
Всього		24

7. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п	Види робіт	Кількість годин
1	Підготовка до практичних занять, індивідуальних завдань	26
2	Підготовка до всіх видів контролю	30
3	Індивідуальні завдання (ІЗ), практичні вправи, творчі роботи, підготовка до зйомок відео та ін.	52
Всього		108

8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

навчальним планом не передбачено

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

5 семестр

Поточне оцінювання та самостійна робота*									МК (Презентація)	Сума
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100

6 семестр

Поточне оцінювання та самостійна робота*										ПК	Екзамен	Сума	
T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19				T20
6	6	8	8	8	7	8	8	7	7	7	10	10	100

Розподіл балів за видами робіт

5 семестр

Види робіт, що оцінюються в балах	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	Усього
Виконання практичних вправ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Індивідуальні завдання	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
Поточний контроль (за темами)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
Модульний контроль	10									10
Всього з дисципліни										100

6 семестр

Види робіт, що оцінюються в балах	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	Усього
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Виконання практичних вправ	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
Індивідуальні завдання	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	38
Поточний контроль (за темами)	5						5					10
Екзамен	10											10
Всього з дисципліни												100

Критерії оцінювання видів робіт:

Виконання практичних вправ

40-45 балів – високий рівень виконання: глибока робота над роллю, впевнене використання технік, емоційна достовірність, природність у кадрі, ефективна взаємодія з партнерами;

30-39 балів – хороший рівень: розуміння завдання, але є дрібні недоліки у технічній або емоційній складовій;

20-29 балів – середній рівень: виконання без глибокого розуміння персонажа, є технічні помилки, недостатня органічність;

10-19 балів – низький рівень: відсутність розуміння ролі, недостатня техніка, слабка емоційна виразність;

менше 10 балів – завдання не виконано або виконано з грубими помилками.

Індивідуальні роботи включають самостійне опрацювання сцен, монологів, аналіз сценаріїв, створення акторських етюдів. Оцінюються: аналіз матеріалу, переконливе втілення образу, відчуття кінематографічного простору.

Поточний контроль передбачає оцінювання активності студента на заняттях, засвоєння теоретичних знань, участь у дискусіях. Оцінюються: участь, розуміння матеріалу, аргументовані відповіді.

Модульний контроль. Оцінювання за підсумками модулів включає теоретичний тест

Критерії оцінювання екзамену:

1 бал студент отримує у разі невиконання теоретичних або практичних завдань, але студент відвідував заняття дисципліни;

2 бали студент отримує у разі часткової відповіді на теоретичні завдання але не виконує практичних завдань;

3 бали студент отримує у разі часткового виконання практичних завдань, але не належне виконання теоретичних завдань;

4 бали студент отримує у разі відповіді на теоретичні завдання на базовому рівні, знає весь практичний матеріал, але має недоліки у висвітленні сутності основних категорій і понять у матеріалі;

5 балів студент отримує у разі доброго знання теоретичного матеріалу, повного виконання теоретичних завдань, виконання практичних завдань але з допустимими недоліками;

6 - 8 балів студент отримує у разі бездоганного виконання теоретичних завдань, хорошому виконанню практичних завдань в залежності від виконавської майстерності;
10 - балів студент отримує у разі відмінного володіння технікою середньо- діафрагмального дихання, дикцією, голосом, опорою звуку та резонуванням звуку, при виконанні практичних завдань та бездоганному виконанню теоретичних завдань.

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

Оцінка за національною шкалою для екзамену, КП, КР /заліку	Оцінка за шкалою КНУТД	Оцінка за шкалою ECTS	Пояснення
Відмінно/ зараховано	90-100	A	Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
Добре/ зараховано	82-89	B	Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)
	74-81	C	Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
Задовільно/ зараховано	64-73	D	Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
	60-63	E	Достатньо (виконання відповідає мінімальним критеріям)
Незадовільно/ не зараховано	35-59	FX	Незадовільно (з можливістю повторного складання)
	0-34	F	Незадовільно (з обов'язковим повторним вивченням дисципліни)

10. ПОЛІТИКА:

- 10.1. Обов'язкове дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти, а саме:
- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни;
 - посилення на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 - дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 - надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використанні методики досліджень і джерела інформації.
- 10.2. Для отримання позитивної оцінки з дисципліни необхідно отримати мінімальну кількість балів за кожний вид роботи, що оцінюються в балах.
- 10.3. В разі несвоєчасного виконання робіт оцінка зменшується до того рівня, який вирішує викладач навчальної дисципліни.
- 10.4. Перенесення терміну здачі робіт/перездача:
- з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність) можлива, без поважних причин оцінюється балом F за шкалою ECTS.
- 10.5. Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані самостійно.
- 10.6. Оскарження оцінювання :

- подача заяви на ім'я директора Навчально-наукового інституту культури і креативних індустрій;
- створюється апеляційна комісія у складі фахівців університету, кафедри сценічного мистецтва і культури та залучених зовнішніх фахівців, яка виносить рішення щодо оцінювання.

10.7. Допускається визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті відповідно до Положення про порядок визнання та перезарахування результатів навчання, здобутих шляхом формальної, неформальної та/або інформальної освіти та визначення академічної різниці у Київському національному університеті технологій та дизайну.

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Силабус ОК09 “Майстерність кіноактора” розміщений в Модульному середовищі
2. Робоча програма ОК09 “Майстерність кіноактора” в Модульному середовищі

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Бірзул О. Твоя книга про кіно. Львів, Видавництво Старого Лева. 2024, 164с.
2. Ілленко Ю. Парадигма кіно (продовження) // Кіно-Театр. - 1999. - №2. - С.46-48.
3. Історія українського кінематографа 1896-1995 = Histoire du cinema Ukrainien / Любомир Госейко, пер. з фр. С. Довганюк, Л. Госейко. – Київ: КІНО-КОЛО, 2005. – 464 с.
4. Історія мистецтва від найдавніших часів до сьогодні / за загал. ред. Стівена Фартінга. Харків : Видавництво «Vivat», 2021. 576 с.
5. Конівіцька Т. Я. К 64 Історія кіно: навчальний посібник для студентів та курсантів усіх спеціальностей. Львів, ГАЛИЧ-ПРЕС. 2024. 264 с.
6. Параджанов С. Злет, трагедія, вічність : твори, листи, док. архівів, спогади, ст., фот. / [упоряд.: Р. М. Корогодський, С. І. Щербатюк]. – Київ: Спалах, 1994. – 277, [1] с.
7. Тримбач С. Іван Миколайчук містерії долі. 2023. 368 с.
8. Френсіс Форд Коппола. Живе кіно і техніка його виробництва. Видавництво: Фабула. 2021., 208 с.
9. Semiotic Codes of the Costume in the Political Theater Performances in the USSR of the 1930s. Art: metamorphoses and discourses. Collective monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2021. P. 143–162.
10. Stage Costume And Problems Of Theatrical Symbolizm In Ukraine: Based On The Premiere Performance Of Drama “Stone Host” By Lesya Ukrainka In 1914. Linguistics and Culture Review. 2021 5(S4). P. 819- 831.

Додаткова

11. Адам Оллсач Бордмен. Ілюстрована історія кіно. Львів, Видавництво Старого Лева. 2019, 112с.
12. Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: Логос, 2011. 391 с., Бібліогр.: с.385–389
13. Гвоздев О. З історії театру і драми. Львів, 2008.
14. Гротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер. Львів, 1998
15. Ейзенштейн С. Естетика кіномистецтва. К., «Мистецтво», 1978.
16. Єрмакова Н. Березільська культура: Історія, досвід. К., 2012.
17. Клековкін О. Історіографія театру: Напрями. Школи. Методи. Постаті: Навчальний посібник / Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. К.: АртЕк, 2017. 336 с.
18. Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. К., 1998.
19. Мисливський В. Кіно словник. Харківський державний університет мистецтв, 2007.

20. Українська історія в кінофільмах: посібник для вчителя / Волошенко О. В, Мокрогуз О.П., Новікова Л. Є., Тримбач С. В, Черков Г. А. / За редакцією Волошенко О. В., Іванова В. Ф., Київ. ЦВП, АУП, 2018. 57с.
21. Франко І. Про театр і драматургію. К., 1957
22. Франсуаза Барб-Галль. Як розмовляти з дітьми про мистецтво [Текст] / пер. з франц. Софії Рябчук. Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. 192 с.
23. Чаплін Ч. Моя біографія. К., «Мистецтво», 1989.
24. Шевнюк О.Л. Історія мистецтв: навч. посіб. К. Освіта України, 2015. 452 с.
25. Шейко В. М., Богуцький Ю. П., Кушнарєнко Н. М. Наукова творчість у галузі культурології і мистецтвознавства: Навч. посібник. Х., 2016.

13. ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

1. Ширман Р., Мірошніченко Д. Український театр і кінематограф на початку ХХ століття: аспекти взаємодії та новаторські тенденції. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво, 2019. 2(2), 188-199, <https://doi.org/10.31866/2617-2674.2.2.2019.185704>
2. Лабораторія сучасного мистецтва «Мала Галерея Мистецького арсеналу» <https://artarsenal.in.ua/laboratoriya2/laboratoriya-suchasnogo-mystetstva/>
3. Театральна лабораторія <https://artarsenal.in.ua/laboratoriya2/teatralna-laboratoriya/>
4. Теорія мистецтва. Культура України. Електронна бібліотека <https://elib.nlu.org.ua/collection.html?id=31>

ПОГОДЖЕНО:

Протокол засідання кафедри від «02» серпня 2024 року № 1

Завідувач кафедри СМК

В. В. Бурназова

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО:

Завідувач кафедри _____
« ____ » _____ 20 ____ р. _____

Завідувач кафедри _____
« ____ » _____ 20 ____ р. _____

Завідувач кафедри _____
« ____ » _____ 20 ____ р. _____