

**МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ**

**Факультет аудіовізуального мистецтва
Кафедра фотомистецтва та операторської майстерності**

**ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДІЇ В КАДРІ
(аналітичний практикум)**

**ПРОГРАМА
та навчально-методичні матеріали**

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
які навчаються за спеціальністю
021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»,
галузь знань 02 «Культура та мистецтво»

**Освітньо-професійна програма
«Кінотелеоператорство»**

Харків, 2024

УДК 778.5(073)

В 42

Друкується за рішенням науково-методичної ради ХДАК
(протокол № 14 від 14.05.2024 р.)

Рецензенти:

Черкасова Н.О

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри
кінотелережисури та сценарної майстерності
Харківської державної академії культури

Мархайчук Н.В.

кандидат мистецтвознавства, доцент, декан
факультету аудіовізуального мистецтва
Харківської державної академії культури

Укладачі:

ДЕМИДЕНКО

Максим Вадимович

викладач кафедри кафедри фотомистецтва та
операторської майстерності

АКСЬОНОВ

Володимир Олексійович

викладач кафедри кафедри фотомистецтва та
операторської майстерності

В 42

Візуалізація дії в кадрі (аналітичний практикум) : програма та навч.-метод.
матеріали для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти, які
навчаються за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»,
галузь знань 02 «Культура та мистецтво», освітня програма
«Кінотелеоператорство» / М-во культури та інформ. політики України, Харків.
держ. акад. культури, Ф-т аудіовізуал. мистецтва, Каф. фотомистецтва та
операторської майстерності ; уклад.: Демиденко М. В., Аксьонов В. О. Харків :
ХДАК, 2024. 17 с.

УДК 778.5(073)

© Харківська державна академія культури, 2024

© Демиденко М.В., 2024

© Аксьонов В.О., 2024

ЗМІСТ

ВСТУП	4
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	7
ПРАКТИЧНА РОБОТА	8
САМОСТІЙНА РОБОТА	9
Завдання до самостійної роботи	10
РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ	
Література до курсу	13
Інтернет-ресурси	14
ДОДАТКИ	
Додаток 1. Перелік фільмів для аналізу	15
Додаток 2. Методичні рекомендації для аналізу фільмів	17

ВСТУП

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі. Програма навчальної дисципліни «ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДІЇ В КАДРІ (аналітичний практикум)» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Кінотелеопреторство» підготовки бакалаврів за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво».

Статус дисципліни: курс за вибором здобувача (цикл освітніх компонент професійної і практичної підготовки)

Метою курсу є закладення міцних основ фахово спрямованого мислення здобувачів у сфері кінематографії. Курс допоможе студентам отримати глибоке розуміння процесів візуалізації та створення екранного продукту. Студенти дізнаються про ключові аспекти трансформації вербального наративу в іконічні образи та дізнаються про важливість кадру як "динамічної картини" у відтворенні та сприйнятті драматургічної дії. Курс також надасть студентам можливість поглиблено вивчити техніки режисури та камерної роботи, включаючи створення мотивованої візуалізації, вибір стилістичних засобів, і методи вирішення типових творчих та технічних проблем. Завдяки практичним заняттям та самостійній роботі, курс сприяє формуванню глибоких теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для створення високоякісного екранного продукту.

Програмою навчальної дисципліни «Візуалізація дії в кадрі» передбачено поєднання практичних умінь та навичок творення з теоретичними знаннями, що сприяє більш глибокому осмисленню та розумінню специфіки екранної творчості, розвитку творчого потенціалу особистості здобувача та самостійного критичного мислення, формуванню його ціннісних орієнтацій, адекватних соціокультурним реаліям.

Курс відповідно до затвердженого Стандарту вищої освіти за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти **забезпечує формування / удосконалення наступних програмних компетентностей:**

Загальні компетентності	ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК09. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК011. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК015. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Фахові компетентності	ФК 02. Здатність створювати та реалізувати власні художні концепції у творчо-виробничій діяльності. ФК 03. Здатність спостерігати, відбирати, розрізняти, типологічно доцільно компонувати, цілеспрямовано формувати

	<p>і використовувати інформаційний, виразний, образний рівні аудіовізуального твору.</p> <p>ФК 04. Усвідомлення художньо-естетичної природи аудіовізуального мистецтва.</p> <p>ФК 05. Усвідомлення взаємозв'язків та взаємозалежності між теорією та практикою аудіовізуального мистецтва та виробництва.</p> <p>ФК 06. Здатність здійснювати професійну діяльність із застосуванням сучасних досягнень теорії та методології аудіовізуального мистецтва та виробництва з урахуванням широкого спектру міждисциплінарних зв'язків.</p> <p>ФК 07. Здатність інтерпретувати художній образ аудіовізуальними засобами.</p> <p>ФК 10. Здатність здійснювати редакторсько-сценарну / продюсерську/ режисерську/ операторську / звукорежисерську діяльність в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва.</p>
--	--

Також курс забезпечує **формування та удосконалення таких програмних результатів навчання** (відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти):

ПРН 1	Володіти методами та прийомами редакторсько-сценарної/ продюсерської/ режисерської/ операторської/ звукорежисерської творчо-виробничої діяльності при створенні (виробництві) аудіовізуальних творів.
ПРН 5	Генерувати нові ідеї для втілення їх в аудіовізуальному творі.
ПРН 7	Забезпечувати виразність при втіленні авторського задуму аудіовізуального твору

Методи навчання: Основними методами навчання мають виступати як традиційні методи викладання, так і методи які забезпечують інноваційну модель проблемного навчання. Зокрема це такі, як проблемний метод (метод проблемного викладання); частково-пошуковий метод (евристичний); пояснювальна-ілюстративні. Не менш важливими є й традиційні методи викладання: інформаційно-рецептивний, репродуктивний, дослідницький.

Також під час викладання предмету, викладач має, по можливості, використовувати індивідуальний (особистісний) підхід до здобувачів, який є основою особистісно зорієнтованого навчання.

Форми контролю

Вид контролю	Методи контролю
Поточний	моніторинг знань
Самостійна робота	перевірка самостійної роботи здобувачів
Підсумковий контроль	залік

Поточний контроль. Здійснюється під час аудиторних занять. Перевірка та поточне оцінювання рівня знань є перевірка вивченого матеріалу, визначення ступеня його засвоєння, формування навичок самостійної роботи з джерелами інформації та спроможності осмислення здобутої інформації та її інтерпретації; а також розвиток навичок усної самопрезентації.

Оцінка поточного контролю складається із оцінок, які здобувач отримує за кожен модуль. Наприкінці семестру оцінки складаються і отримана сума поділяється на кількість тем. Отримана середня кількість балів стає підсумковою оцінкою за тему / розділ.

Проміжний контроль. Перевірка виконаних протягом вивчення відповідних тем, завдань самостійної роботи здобувачів. Здійснюється під час проведення модульна-тематичних атестацій. Атестація (за потреби) передбачає індивідуальну перевірку знань матеріалу навчального курсу.

Підсумкове оцінювання виконується з метою оцінювання рівня знань, умінь та навичок, напрацьованих здобувачем протягом вивчення курсу. Система підсумкового контролю передбачає оцінювання рівня знань всіх тем навчальної дисципліни. Загальний бал складається з суми балів з усіх видів навчальної роботи згідно зі структурою залікових кредитів та балів, отриманих під час заліку. Здобувач допускається до підсумкового контролю за умови виконання усіх навчальних завдань і наявності позитивних результатів з усіх форм поточного та проміжного контролю. Кількість балів, які здобувач може отримати за результатами підсумкового контролю не може перевищувати 25% від загальної кількості балів (100 балів), які передбачені за вивчення навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль вивчення дисципліни «Візуалізація дії в кадрі (аналітичний практикум)» передбачено у формі заліку.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна складається з 2-х розділів, які містять 10 тем, зв'язаних між собою змістовними складовими

РОЗДІЛ 1.

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ З ВЕРБАЛЬНОГО НА ІКОНІЧНЕ

Тема 1. Поняття «візуалізація» та візуальні (іконічні) тексти. Обговорення базових концепцій візуалізації і її ролі у кінематографі.

Тема 2. Екранний твір як аудіовізуальний текст і його структура. Дослідження того, як тексти перетворюються на візуальні наративи через аудіовізуальні елементи.

Тема 3. Картина як оповідь про подію і оповідні елементи. Розгляд компонентів картина-сюжет, композиція, світло, кольори і виразність дії.

Тема 4. Зображальний жанр та зміст. Вивчення взаємозв'язків між жанром і змістом у візуальному перекладі.

РОЗДІЛ 2.

КАДР В КІНО ЯК «ДИНАМІЧНА КАРТИНА»

Тема 5. Значення «картинної рами» для живопису та в кіно. Аналіз функцій і значення рамки в різних видах мистецтва.

Тема 6. Реальність та її зображення в кіно. Дослідження методів створення та доповнення реальності на майданчику.

Тема 7. Кадр як зображення і мова. Обговорення того, як зміст та зображення кадру співвідносяться з правовими аспектами роботи на майданчику.

Тема 8. Екранний простір та драматургія відносин. Вплив просторової композиції кадру на сприйняття глядачем.

Тема 9. Оптичні спотворення, кінематика руху, і колір як виразні засоби. Аналіз способів використання цих елементів для створення унікального візуального враження.

Тема 10. Гротеск та імпресія як принципи утворення стилю. Розгляд стилістичних засобів у контексті кінематографічного вираження.

**ТЕМАТИКА (ЗАВДАННЯ)
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ**

№ тема	Тематика роботи	Форма виконання завдань та звіту	
РОЗДІЛ 1. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ З ВЕРБАЛЬНОГО НА ІКОНІЧНЕ			
1	Введення у візуалізацію та іконічні тексти	Розгляд прикладів, практичні вправи	
2	Екранний твір як аудіовізуальний текст	Створення міні-проектів, робота в групах	
3	Оповідні елементи у кінематографі	Робота над сценарієм, зйомка сцен	
4	Живописні рамки та кінематографічні кадри	Робота з камерою, практика кадрування	
РОЗДІЛ 2. КАДР В КІНО ЯК «ДИНАМІЧНА КАРТИНА»			
5	Жанри та сприйняття реальності	Вивчення жанрових особливостей	
6	Простір у кіно	Створення просторових макетів	
7	Спотворення та мова кадру	Практичні вправи на спотворення	
8	Стильові засоби режисури	Розробка та аналіз режисерських рішень	
9	Гротеск у кіно	Створення відеокліпів з елементами гротеску	
10	Імпресія та стиль у кінематографі	Аналіз та створення імпресіоністичних сцен	

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Для оволодіння матеріалом курсу окрім аудиторної роботи значна увага приділяється самостійній роботі здобувачів. Вона є основним способом оволодіння навчальним матеріалом у час, коли аудиторні заняття зведені до мінімуму, або навчання проходить у дистанційному режимі. Самостійна робота здобувачів є невід'ємною складовою процесу вивчення конкретної дисципліни. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння здобувачами у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався в ході аудиторних занять. Підготовка до аудиторних занять, до проміжного та підсумкового контролю знань відбувається згідно робочої/навчальної програми.

- ✓ перегляд навчальних та художніх відеофільмів,
- ✓ пошук та перегляд джерел інформації за тематикою навчальної дисципліни (в тому числі і в мережі Інтернет)
- ✓ робота з ілюстративним та відео- матеріалом, інші форми роботи (у тому числі й творчі).

Тематика самостійної роботи

№ тема	Тематика роботи	Форма виконання завдань та звіту	
Розділ 1. Візуалізація як проблема перекладу з вербального на іконічне			
1	Введення у візуалізацію та іконічні тексти	Читання літератури, підготовка рефератів	
2	Екранний твір як аудіовізуальний текст	Аналіз фільмів, написання аналітичних звітів	
3	Оповідні елементи у кінематографі	Дослідження кейсів, підготовка презентацій	
РОЗДІЛ 2.			
4	Живописні рамки та кінематографічні кадри	Аналіз зображень, написання есе	
5	Жанри та сприйняття реальності	Вивчення жанрових особливостей, складання звітів	
6	Простір у кіно	Обговорення в групах, створення відеороликів	
7	Спотворення та мова кадру	Практичні вправи, підготовка доповідей	

8	Стильові засоби режисури	Створення проектів, аналіз режисерських технік	
9	Гротеск у кіно	Аналіз сценаріїв, написання критичних оглядів	
10	Імпресія та стиль у кінематографі	Вивчення кінофільмів, написання рецензій	

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНО РОБОТИ

Завдання 1.

Аналітичний розбір фільму

Назва завдання: Розбір технік візуалізації у фільмі

Суть завдання: Виберіть один із фільмів, наведених у Додатку 1. Проаналізуйте, як режисер і оператор використовують різні техніки візуалізації для передачі ключових моментів сюжету і персонажів.

Приклад виконання: Проаналізуйте сцену з фільму "Поводир", зосередившись на використанні камерного руху, кутів зйомки, і освітлення для створення враження глибини та ілюзії.

Додатки та методичні рекомендації: Див. Додаток 1 для списку фільмів. Використовуйте аналітичні методики з Додатка 2 для структуризації вашого аналізу.

Завдання 2.

Створення візуального наративу

Назва завдання: Від сценарію до екрану

Суть завдання: Оберіть короткий текст або сценарний момент і створіть його візуалізацію, плануючи основні кадри та обґрунтуйте свій вибір технічних засобів.

Приклад виконання: Візуалізація діалогу з "Листа до короля" з акцентом на мінімалізмі та емоційній виразності акторів.

Додатки та методичні рекомендації: Скористайтеся порадами з курсових лекцій по кадрюванню і композиції, зверніть увагу на відповідність вибраної стилістики контексту сцени.

Завдання 3.

Рецензування фільму

Назва завдання: Критичний аналіз екранного продукту

Суть завдання: Напишіть рецензію на один із фільмів, перелічених у Додатку 1, зосередившись на його візуальному стилі, драматургії та впливі на глядача.

Приклад виконання: Рецензія на "Додому", аналізуючи як візуальні техніки допомагають розкрити внутрішній світ головного героя.

Додатки та методичні рекомендації: Орієнтуйтеся на аналітичні матеріали з Додатка 2, які допоможуть вам розробити структуру та аргументацію рецензії.

Завдання 4.

Аналіз сценарію

Назва завдання: Глибинний аналіз сценарію

Суть завдання: Виберіть сценарій з додатка та проведіть його детальний аналіз, зосередившись на структурі, розвитку персонажів та драматургічних поворотах.

Приклад виконання: Вибрати сценарій фільму "Вихід: Боги та королі" та аналізувати розвиток головного конфлікту та його вплив на персонажів.

Додатки та методичні рекомендації: Дивіться Додаток 2 та використовуйте методи драматургічного аналізу з лекцій.

Завдання 5.

Креативний відео-проект

Назва завдання: Створення кінематографічного міні-проекту

Суть завдання: Створіть коротке відео (до 5 хвилин), яке ілюструє вибрану вами тему або історію, використовуючи навички, отримані під час курсу.

Приклад виконання: Створення відео на тему "Конфлікт" із залученням динамічної зйомки та монтажу для підсилення емоційного ефекту.

Додатки та методичні рекомендації: Використовуйте обладнання доступне у навчальному класі, слідуєте методичним порадам з курсу для планування та реалізації проекту.

Завдання 6.

Порівняльний аналіз двох фільмів

Назва завдання: Порівняння режисерських технік у двох фільмах

Суть завдання: Виберіть два фільми з схожою тематикою, але зняті різними режисерами. Проаналізуйте, як різняться їхні підходи до розповіді, використання камери, освітлення та монтажу.

Приклад виконання: Порівняння "Славні хлопці" Річі та "Лок, сток і дві курячі тушки" також Річі, з акцентом на еволюцію стилю режисури.

Додатки та методичні рекомендації: Виберіть фільми з переліку в Додатку 1, використовуйте аналітичні інструменти з Додатка 2 для структурованого аналізу.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

Обов'язкова:

1. Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ, Логос, 2011.391 с.
2. Горевалов С., Десятник Г. Вступ до спеціальності «Кіно-, телемистецтво»: навчальний посібник. К. : КНУ, 2014. 132 с.
3. Горпенко В.Г. Архітектоніка фільму. В 5-ти т: 3 - 1,3 – 2; К. ДІТМ, 2000.
4. Десятник Г. Від задуму до екрана: тексти лекцій. Київ : КНУ, 2015. 226 с.
5. Зубавіна І. Б. Час і простір у кінематографі. Київ : Щек, 2008.
6. Ілляшенко В. Книга режисури. Київ: Вік, 2002.144 с.
7. Лебедев О. Пластичність кінематографічного зображення та її складові // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 2013. Вип. 13. С. 160–168.
8. Шкляревський Г. Вікно у реальність. Режисура аудіовізуальних мистецтв. Київ : видавець Карпенко В. М., 2014.
9. Шкляревський Г., Терещенко Ю. Режисура. Морфологія і синтаксис екранних мистецтв. Київ: Альма-Прес, 2004. 320 с.
10. Screenplay: The Foundations of Screenwriting. Syd Field / «Dell Publishing Company» 1979/ 320 p.

Додаткова:

1. Безклубенко С. Д. Відеологія: основні теорії екранних мистецтв. Київ : Альтерпрес, 2004. 328 с.
2. Горпенко В.Г. Монтаж: кіно, телебачення. К. КиМУ, 2003.
3. Довженко О.П. Твори. В 6-ти т. К. Дніпро, 1983.
4. Лебедев О. Пластичність кінематографічного зображення та її складові // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 2013. Вип. 13. С. 160–168.
5. Story: Style, Structure, Substance, and the Principles of Screenwriting. Robert McKee. HarperCollins e-books; 1st edition (September 28, 2010) 490 p.

Інтернет-ресурси:

1. Державне агентство України з питань кіно – URL: <http://dergkino.gov.ua/>
2. Національна спілка кінематографістів України –
3. URL: <http://www.ukrkino.com.ua/home/>
4. Інтернет-журнал про авторське кіно «Cineticle» – URL: <http://cineticle.com/>
5. The Hollywood Reporter – URL: <https://www.hollywoodreporter.com/>
6. Variety – URL: <https://variety.com/>
7. Український онлайн-кінотеатр ТакFlix – URL: <https://takflix.com/uk>

Навчально-методичне видання

ДОДАТОК 1

ПЕРЕЛІК ФІЛЬМІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ

Цей перелік містить різноманітність фільмів, кожен з яких вибраний через свої унікальні характеристики, що можуть бути корисними для аналізу різних аспектів кіновиробництва. Він допоможе студентам аналізувати різноманітні стилі та методи режисури, сценарного мистецтва, акторської майстерності та продакшн дизайну.

1. "Інтерстеллар" (2014, реж. Крістофер Нолан)
2. "Вихід: Боги та королі" (2014, реж. Рідлі Скотт)
3. "Годзілла" (2014, реж. Гарет Едвардс)
4. "Пташиний короб" (2018, реж. Сюзанна Бір) - Аналіз психологічного трилера, вплив візуального стилю на створення напруги.
5. "Гра Моллі" (2017, реж. Аарон Соркін) - Розгляд драматургії та розвитку персонажів у біографічному кіно.
6. "Титанік" (1997, реж. Джеймс Кемерон) - Аналіз використання спецефектів та створення історичної драми.
7. "Зоряні війни: Пробудження сили" (2015, реж. Джей Джей Абрамс) - Огляд продовження культової франшизи, використання CGI.
8. "Тіні забутих предків" (1965, реж. Сергій Параджанов) - Унікальний візуальний стиль та культурний контекст українського кіно.
9. "За двома зайцями" (1961, реж. Віктор Іванов) - Класика українського кіно, аналіз комедійних елементів та сатири.
10. "Чорний козак" (2019, реж. Тарас Химич) - Сучасне українське кіно, відображення історичних подій.
11. "Інші" (2001, реж. Алехандро Аменабар) - Психологічний трилер, елементи жаху та загадковості.
12. "Ла-Ла Ленд" (2016, реж. Демієн Шазелл) - Музикальна драма, аналіз візуального стилю та музичних сцен.
13. "Під водою" (2020, реж. Вільям Юбенк) - Використання напруження та жанрові особливості трилеру.
14. "Світ Юрського періоду" (2015, реж. Колін Треворроу) - Аналіз блокбастерів, робота зі спецефектами.
15. "Веном" (2018, реж. Рубен Фляйшер) - Супергеройське кіно, розгляд візуальних ефектів і характеристики антигероя.
16. "Список Шиндлера" (1993, реж. Стівен Спілберг) - Історична драма, методи створення емоційної насиченості.

17. "Славні парубки" (2009, реж. Квентін Тарантіно) - Стилiстичнi особливостi та режисерськi прийоми.
18. "Метелик" (1973, реж. Франклiн Дж. Шаффнер) - Вивчення адаптацiї книжкового матерiалу в кiно.
19. "Мiжнародний" (2009, реж. Том Тиквер) - Аналiз трилера з глобальними змовами.
20. "Теорiя всього" (2014, реж. Джеймс Марш) - Бiографiчна драма, методи представлення наукових концептiв у масовiй культурi.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ ФІЛЬМІВ

Методичні рекомендації включають кроки для детального аналізу фільму, а також вказівки на те, як студентам слід підготувати та представити свої роботи.

Нижче наведено докладний план (кроки аналізу):

1. Перегляд фільму

- Подивіться фільм щонайменше один раз повністю, а потім перегляньте ключові сцени ще раз для детальнішого аналізу.

- Зробіть замітки про основні моменти, персонажів, сюжетні повороти та значущі діалоги.

2. Контекстуальний аналіз

- Вивчіть історичний і культурний контекст фільму.
- Розгляньте біографію режисера та ключових акторів, а також їхній вплив на фільм.

3. Аналіз сюжету

- Визначте основну тему та ідеї фільму.
- Проаналізуйте структуру сюжету: експозицію, зав'язку, кульмінацію та розв'язку.

4. Персонажі та їх розвиток

- Дослідіть головних та другорядних персонажів, їх розвиток та взаємовідносини.
- Оцініть, як режисер і актори передають персонажів через виразні засоби, дії та діалоги.

5. Візуальний стиль

- Опишіть кінематографічні техніки, які використовує режисер: камерну роботу, колір, освітлення, костюми та декорації.
- Зазначте, як візуальний стиль впливає на загальну атмосферу фільму та його сприйняття.

6. Звук і музика

- Проаналізуйте, як музика та звуковий дизайн впливають на настрій та динаміку фільму.
- Зверніть увагу на використання діалогів, шумів та музичного супроводу.

Шаблон аналізу фільму

Вступ: Короткий опис фільму, його жанр, режисер, ключові актори.

Аналіз ключових сцен: Детальний розбір найбільш значущих моментів фільму, з акцентом на використання камери, світла, звуку.

Характеристика персонажів: Аналіз розвитку персонажів, їхніх мотивацій, та як це впливає на сюжет.

Візуальний стиль: Опис та аналіз візуального стилю фільму, включаючи кольорову палітру, костюми, локації.

Завершення: Висновки про цілісність фільму, його вплив та значення.

Стислий приклад (конспект) розбору фільму "Інтерстеллар" (2014, реж. Крістофер Нолан)

1. Контекстуальний аналіз

Режисер Крістофер Нолан відомий своїм глибоким інтелектуальним підходом до кіно. Фільм розкриває теми науки, любові, виживання, та людської резистентності.

Фільм знято у співпраці з фізиком Кіпом Торном, що забезпечило наукову точність космічних сцен.

2. Аналіз сюжету

Фільм починається як сімейна драма і розвивається в захоплюючу космічну оповідь зі складними питаннями про час і простір.

3. Персонажі та їх розвиток

Головний герой, Купер, показаний як люблячий батько та сміливий пілот, чий моральний компас випробовується протягом усього фільму.

Еволюція відносин між Купером та його дочкою Мерфі є ключовою для розуміння особистісного та емоційного зростання персонажів.

4. Візуальний стиль

Використання ІМАХ камер забезпечує грандіозність космічних сцен, в той час як близькі кадри підкреслюють інтимні моменти персонажів.

Співвідношення кольорів та світла відображає емоційний стан персонажів та загальну атмосферу сцен.

Навчальне видання

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДІЇ В КАДРІ (аналітичний практикум)

Програма та навчально-методичні матеріали для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», галузь знань 02 «Культура та мистецтво». Освітня програма «Кінотелеоператорство»

Укладачі:

Демиденко М.В., Аксьонов В.О.

Комп'ютерний набір М.В. Демиденко

Верстка Н.В. Мархайчук

План 2024

Підписано до друку 14.05. 2024 р. Формат 60x84/16
Гарнітура «Times». Папір для мн. ап. Друк ризограф
Ум. друк. арк. ____ Тираж 100. Зам № ____

ХДАК, 61057, Харків -57, Бурсацький узвіз, 4
Надруковано в лаб. множ. техніки ХДАК