

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого

Інститут екранних мистецтв
Кафедра гуманітарних дисциплін

(назва кафедри)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної
та навчальної роботи

_____ Інга Чхатарашвілі-Петраш
« _____ » _____ 2026 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО В ЕКРАННОМУ ТВОРІ

(назва навчальної дисципліни)

рівень вищої світи	_____ перший (бакалаврський) (перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньо-науковий, освітньо-творчий))
спеціальність	_____ 021- Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (шифр і назва спеціальності)
освітня програма	_____ ДКТ, МДВПТ, ОКТВ (назва освітньої програми)

Київ – 2026

Розробники: **Щербатюк Олена Вадимівна**, кандидат філософських наук, доцент

Викладачі: **Щербатюк Олена Вадимівна**, кандидат філософських наук, доцент,

РПНД розглянуто і затверджено на засіданні кафедри

гуманітарних дисциплін

(назва кафедри, факультету / інституту)

Протокол від 27.08.2026 № 1

Завідувач кафедри _____ *Олена ОНИЩЕНКО*
(підпис)

_____._____.20__ № ____

Пролонговано:

на 2026__/2027__н.р.,

Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від 27.08.26 № 1
(підпис) (ПІ)

на 20__/20__н.р.,

Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____.____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

на 20__/20__н.р.,

Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____.____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

на 20__/20__н.р.,

Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____.____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Форма навчання			
	денна		заочна	
Характеристика навчальної дисципліни	Вибіркова			
Курс	3		2	
Семестр		6		4
Кількість кредитів - 3				
Загальний обсяг годин - 90		90		90
Розподіл годин за видами аудиторних занять та самостійної роботи	Лекційні			
		16		4
	Семінарські			
		14		4
	Практичні			
	Індивідуальні			
	Лабораторні			
	Самостійна робота			
		60		82
Вид підсумкового контролю		залік		залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни:

Мета - формування у студентів розуміння глибинного взаємозв'язку образотворчого й екранних мистецтв, обізнаності зі специфікою образотворчого мистецтва, його візуальною мовою як необхідною складовою належного рівня візуальної культури та фахової ерудиції, що принципово поглиблює розуміння екранних практик. Водночас створюється підґрунтя для вільної орієнтації в актуальному просторі мистецьких практик, що є необхідною передумовою готовності до професійній діяльності сучасних фахівців екранних мистецтв.

Завдання навчальної дисципліни:

- сформувати чіткі уявлення про специфіку та різновиди взаємодії образотворчого й екранних мистецтв ;
- сформувати систему уявлень про специфіку образотворчого мистецтва, наявні підходи до інтерпретації його творів, біографій митців, течій, напрямків;
- випрацювати розуміння генетичного зв'язку образотворчих та екранних практик в сукупному досвіді художньої культури;
- випрацювати здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких процесів;

- забезпечити розширення горизонтів фахових бачень в царині екранних мистецтв на ґрунті підвищення загальноосвітнього і культурного рівня студентів, формування актуального рівня візуальної культури
- сприяти усвідомленню того, що засвоєння досвіду образотворчих забезпечує новий рівень розуміння взаємодії образотворчого та екранних мистецтв, візуальної природи екранних практик;
- створити підґрунтя креативних підходів у професійній діяльності фахівців екранних мистецтв в контексті сучасного художнього процесу, актуальних інтенсивних трансформації простору української культури.

Очікувані результати навчання (РН) за дисципліною:

РН 1. Розуміння специфіки та різновидів взаємодії образотворчого та екранних мистецтв.

РН 2. Розуміння особливостей та специфіки образотворчого мистецтва, його візуальної мови.

РН 3. Обізнаність з необхідним колом екранних творів, що інтерпретують різні аспекти образотворчої практики.

РН 4. Поглиблене розуміння екранних творів та їх візуальної природи.

РН 5. Вміння поглиблено аналізувати екранні твори виходячи з розуміння особливостей образотворчих джерел та специфіки художнього мислення їх авторів.

РН 6. Вміння застосовувати набуті знання й розуміння специфіки образотворчих мистецтв з метою вільної орієнтації в просторі візуальної культури й поглибленого розуміння актуальних візуальних практик.

РН 7. Вміння обґрунтовано дискутувати з актуальних питань мистецького розвитку, культурних стратегій.

РН 8. Вміння застосовувати набуті знання й розуміння специфіки образотворчих мистецтв у фаховій діяльності в галузі екранних мистецтв.

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення — засоби демонстрації презентацій в форматі PowerPoint та екранних творів

3. Структура навчальної дисципліни

	Розподіл годин між видами робіт			
	денна форма		заочна форма	
		у тому числі		у тому числі

Назви тем

усього

усього

		л е к ції	с е м і н а р и	п р а к т и ч ні	л а б о р а т о р ні	ін д и ві ду а л ь ні	с а м. р о б о т а		л е к ції	с е м і н а р и	п р а к т и ч ні	ла бо ра то р ні	ін д и ві ду а л ь ні	с а м. р о б о т а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2 курс / 4 семестр:														
Тема 1. Вступ: різновиди взаємодії образотворчого й екранних мистецтв	2	2					2	1	1					10
Тема 2. Образотворча традиція як передісторія екранних практик.	8	2	2											10
Тема 3. Екранні експерименти в контексті авангарду перш. третини XX ст.	6	2	2			10	2	1	1					10
Тема 4. Образ художника та специфіка його творчості в екранних інтерпретаціях.	16	2	2			20	2	1		1				12
Тема 5. Живописний твір як джерело екранного образу.	12	2	2				10	1		1				10
Тема 6. Інтерпретація образотворчого мистецтва в	6	2	2				10							10

неігровому кіно.													
Тема 7. Архітектура в кіно.	4	2	2				10						10
Тема 8. Класична художня спадщина в мистецтві нових медіа.	6	2	2				10						10
Разом	90	16	14			60	8	4	4				82

4. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Вступ: різновиди взаємодії образотворчого й екранних мистецтв

Образотворче мистецтво і кінематограф в логіці розвитку візуальної культури. Глибинний взаємовплив образотворчого мистецтва і кіно в контексті проблематики синтезу мистецтв. Досвід інтерпретації та трансформації класичних художніх образів в кінематографічній традиції.

Основні поняття/ключові слова: образотворче мистецтво, кінематограф, фільм, екранізація, адаптація, інтердисциплінарність, цитування, взаємовплив, синтез мистецтв, ілюстрація, перекодування

Рекомендована література:

Основна:

1. Кохан Т. Г. Кінематограф як вияв синтезу мистецтв. // Кохан Т. Г. Кінематограф у контексті культурного простору XX століття. – К.: Ін-т культурології НАМ України, 2017. — С. 11 – 52.
2. Arnheim R. Film as Art. – Berkeley: University of California Press, 1957. 151—53
3. Bazin A. Painting and Cinema. // What is Cinema? Volume 1. – Berkeley: University of California Press, 1967. – P. 164—172.
4. Cinema and the Visual Arts. / Ed. Allen S., Hubner L. — Bristol/Chicago: Intellect, 2012.
5. Dalle Vacche, Angela. Cinema and Painting: How Art is Used in Painting. Austin: University of Texas Press, 1996.
6. Sager L. M. Writing and Filming the Painting: Ekphrasis in Literature and Film. Amsterdam: Rodopi, 2008.
7. Walker J. A. Art and Artists on Screen. Manchester: MUP 1993.

Додаткова:

1. The Visual Turn: Classical Film Theory and Art History – New Brunswick , NJ: Rutgers University Press, 2003.

Тема 2. Образотворча традиція як передісторія екранних практик.

Основні поняття: часові мистецтва, просторові мистецтва, композиція, час, простір, глибина кадру, серія (в образотворчому мистецтві), колір, світлотінь, статика, динаміка

Рекомендована література:

Основна:

1. Гомбріх Е.Г. Оповідь про мистецтво. – Київ: FrtHuss, 2024. – 672 с.
2. McIver G.. Art History for Filmmakers: The Art of Visual Storytelling. — London: Bloomsbury, 2016.
3. Schönenbacher R. Bildende Kunst im Spielfilm: Zur Präsentation von Kunst in einem Massenmedium des 20. Jahrhunderts. Munich: Scaneg, 2000.

Додаткова:

1. Іттен Й. Мистецтво кольору. – К.: ArtHuss, 2022.
2. Іттен Й. Елементи образотворчого мистецтва. Навчальне видання щоденника. – К.: ArtHuss, 2021.
3. Зубавіна І. Б. Час і простір у кінематографі — К.: Щек, 2008. — 447 с.
4. Фартінг С. Історія мистецтва від найдавніших часів до сьогодення / Пер. із англ. — Х. : Віват, 2019. — 576 с.
5. Чешир Л. Ключові моменти в мистецтві — К.: Видавництво Букшеф, 2021. – 176 с.

Тема 3. Екранні експерименти в контексті авангарду перш. третини ХХ ст.

Кінематографічна практика в логіці художніх експериментів авангарду на тлі свідомісних трансформацій доби. Специфіка течій і напрямків авангарду й логіка звернення митців до екранних експериментів. Художник як кінематографіст. Візуальний досвід авангардного кіно тенденції розвитку художньої культури.

Основні поняття/ключові слова: авангард, течія, експеримент, кубізм, абстракція, конструктивізм, неопластицизм, експресіонізм, футуризм, дадаїзм, сюрреалізм, фроттаж, рейографія, рейограми

Рекомендована література:

1. Кохан Т. Г. Напрями художньої культури ХХ століття і кіномистецтво: логіка взаємодії // Кохан Т. Г. Кінематограф у контексті культурного простору ХХ століття. – К.: Ін-т культурології НАМ України, 2017. — С. 53 – 104.
2. Кохан Т. Г. Кінематографічний дискурс сюрреалізму. // Кохан Т. Г. Кінематограф у контексті культурного простору ХХ століття. – К.: Ін-т культурології НАМ України, 2017. — С.105 – 152.

3. Оніщенко О. І. Дадаїзм у динаміці розвитку європейського авангардизму. // Культурологічна думка, 2019. — №16 — С.54 — 61.
4. Knowles K. A Cinematic Artist: The Films of Man Ray. New York: Peter Lang, 2011.
5. Lawder S. The Cubist Cinema. New York: NYUP, 1975.

Додаткова:

1. Іттен Й. Мистецтво кольору. — К.: ArtHuss, 2022.
2. Іттен Й. Елементи образотворчого мистецтва. Навчальне видання щоденника. — К.: ArtHuss, 2021.
3. Marschall S. Farbe im Kino. Second Edition. Marburg: Schüren, 2009.
4. McIver G. Art History for Filmmakers: The Art of Visual Storytelling. — London: Bloomsbury, 2016.

Тема 4. Образ художника та специфіка його творчості в екранних інтерпретаціях.

Твір образотворчого мистецтва і митець як головні герої кінематографічної оповіді: різновиди екранних інтерпретацій художніх образів, індивідуального стилю, біографій художників. Кінематографічні інтерпретації образу митця та його творчого методу як створення та відтворення реальності. Мова живопису й мова кіно: проблематика перекодування. Художник-кінематографіст (кінематографіст-художник): академічна художня освіта в індивідуальному досвіді європейських кінематографістів і специфіка екранної практики (Пітер Грінвей, Дерек Джармен та ін.). Митець та його твір як головні герої кінематографічної оповіді: інтерпретація образів знакових постатей європейської художньої традиції й образотворча специфіка їх творчості, особливості індивідуальних манер (Мікельанджело Мерізі да Караваджо, Рембрандт Харменс ван Рейн, Франсіско Гойа, Уільям Тернер та ін.)

Основні поняття/ключові слова: біографія (байопік), інтерпретація, фантазія, реальність, хронологія, індивідуальний стиль, зображально-виражальні засоби, художня освіта, полісемантизм, колір, світлотінь, художній задум

Рекомендована література:

Основна:

1. Гомбріх Е.Г. Оповідь про мистецтво. — Київ: ArtHuss, 2024. — 672 с.
2. Кохан Т. Пітер Грінвей: свідоме ускладнення «тканини фільму» // Кохан Т. Персоналізована історія європейського кіномистецтва: потенціал культурологічного аналізу — К.: Ін-т культурології НАМ України, 2021. — С. 259 – 275.
3. Hensel, Thomas, Klaus Krüger and Tanja Michalsky. Das bewegte Bild: Film und Kunst. München: Fink, 2006.
4. Marschall S. Farbe im Kino. Second Edition. Marburg: Schüren, 2009.
5. McIver G. Art History for Filmmakers: The Art of Visual Storytelling. — London: Bloomsbury, 2016.

6. Pascoe D. Peter Greenaway: Museums and Moving Images. London: Reaktion Books, 1997.
7. Walker J. A. Art and Artists on Screen . — Manchester: MUP 1993.

Додаткова:

1. Говард А. Це Караваджо — Львів: Видавництво Старого Лева, 2021.
2. Де Фріс Т. Рембрандт.— К.: Видавництво Жупанського, 2010.
3. Клименко В., Пасічник І. Я, Білокур. — К.: Родовід, 2012. — 160 с.
4. Самрук Н. Катерина Білокур: мистецька заповідь. — К.: Родовід, 2010. — 200 с.
5. Пажак Ф. Ван Гог: Іскріння. — К.:Нора-друк, 2018.
6. Роддам Дж. Це Ван Гог. — Львів: Видавництво Створого Лева, 2020.

Тема 5. Живописний твір як джерело екранного образу.

Візуальна цитата в екранному й специфіка живописних першоджерел. Живописний твір в структурі кінематографічної мізансцени. Екранний твір як розгортання внутрішніх сенсів живописного першоджерела. Живописний твір (живописна манера митця) та різноплановість її відтворення в екранному творі.

Основні поняття/ключові слова: візуальна цитата, омаж, екфразис, образна структура, протагоніст, кінематографічний наратив, живописне першоджерело, атмосфера, стиль, доба

Рекомендована література:

Основна:

1. Hensel T., Krüger K., Michalsky T. Das bewegte Bild: Film und Kunst. München: Fink, 2006.
2. McIver G. Art History for Filmmakers: The Art of Visual Storytelling. — London: Bloomsbury, 2016.
3. Sager L. M. Writing and Filming the Painting: Ekphrasis in Literature and Film. — Amsterdam: Rodopi, 2008.
4. Mactaggart A. The Film Paintings of David Lynch: Challenging Film Theory. — Bristol: Intellect Ltd, 2010

Додаткова:

1. Russell K. A British Picture: An Autobiography. — London: Southbank 1989 (2018)
2. Sutton P. Becoming Ken Russell. Volume One. — Cambridge: Bear Claw Publishing, 2012.

Тема 6. Інтерпретація образотворчого мистецтва в неігровому кіно.

Різновиди екранних інтерпретацій художніх образів, індивідуального стилю, фактів біографій митців, художнього контексту та специфіки образотворчого мистецтва в неігровому кіно. Ігрові елементи в неігровому кіно Екранна інтерпретація, твору, біографії художника, художньої течії, напрямку, стилю як кінематографічна інтерпретація дійсності та осмислення сьогодення через аналіз культурної спадщини.

Основні поняття/ключові слова: неігрове кіно, реальність, реконструкція, мокьюментарі, авторський стиль, концепція, хроніка, темпоритм

Рекомендована література:

Основна:

1. Берджер Дж. Як ми бачимо. – К.: IST Publishing, 2020.
2. Гомбріх Е.Г. Оповідь про мистецтво. – Київ: FrtHuss, 2024. – 672 с.
3. Walker J. A. Art and Artists on Screen . — Manchester: MUP 1993.
4. Чаплинський Ю. Зрозуміти архітектуру: від готики і бароко до модерну та еkleктики. – К.: Віхола, 2024. – 200 с.

Додаткова:

1. Говард А. Це Караваджо — Львів: Видавництво Старого Лева, 2021.
2. Де Фріс Т. Рембрандт. – К.: Видавництво Жупанського, 2010.
3. Клименко В., Пасічник І. Я, Білокур. – К.: Родовід, 2012. – 160 с.
4. Самрук Н. Катерина Білокур: мистецька заповідь. – К.: Родовід, 2010. – 200 с.
5. Пажак Ф. Ван Гог: Іскріння. – К.: Нора-друк, 2018.
6. Роддам Дж. Це Ван Гог. – Львів: Видавництво Створого Лева, 2020.
7. Маркаде Ж.-К. Малевич. — К.: Родовід, 2013. – 304 с.
8. Філевська Т. Каземир Малевич. Київський період 1928-1930. — К.: Родовід, 2016. – 334 с.
9. Чешир Л. Ключові моменти в мистецтві — К.: Букшеф, 2021. – 176 с.

Тема 7. Архітектура в кіно.

Архітектурне середовище в структурі екранного образу. Архітектура як виражальний засіб. Архітектурний стиль в створенні жанрової атмосфери фільму. Вихід з павільона на натуру. Образ архітектора та його твору в кіно. Архітектурний стиль як об'єкт екранної інтерпретації.

Основні поняття/ключові слова: пейзаж, урбаністичний пейзаж, локація, архітектор, готика, бароко, рококо, модерн, модернізм, стиль архітектора, інтер'єр, натурна зйомка, панорама, декорації, архітектурне середовище, спецефекти

Рекомендована література:

Основна:

1. Architecture, Film and the In-Between: Spatio-Cinematic Betwixt / Ed. by Vahdat M. and Kerestes J. F.. – Bristol: Intellect Ltd, 2023. – 2023.
2. Cinema and Landscape: Film, Nation and Cultural Geography: Film, Nation and Cultural Geography / Ed. by G. Harper and J. Rayner. – Bristol: Intellect Ltd, 2010 – 313 p.
3. Covert N., Scheines E., Wick V. Art on Screen: A Directory of Films and Videos About the Visual Arts. – Boston: G.K. Hall & Co, 1992.

Додаткова:

1. Вечерський В. Курс історії архітектури. – Київ : Інститут проблем сучасного мистецтва, 2006. — 300 с
2. Чаплинський Ю. Зрозуміти архітектуру: від готики і бароко до модерну та еклектики. – К.: Віхола, 2024. – 200 с.

Тема 8. Класична художня спадщина в мистецтві нових медіа.

Основні поняття/ключові слова: Відеоарт, інсталяція, медіа, перформанс, медіаперформанс, концептуальне відео, відеоінсталяція, цифровий кінематограф, комп'ютерне мистецтво, віртуальна реальність, соціальні мережі, гіперпосилання, відеоблог, гіфка

Рекомендована література:

Основна:

1. Чепелик О. В. Взаємодія архітектурних просторів, сучасного мистецтва та новітніх технологій, або Мультимедійна утопія / ІПСМ АМУ. — К.: Хімджест, 2009. — 272 с.
2. Film, Art, New Media: Museum without Walls? - London: Palgrave Macmillan, 2012
3. Rush M. New Media in Art, Paperback - Michael Rush London: Thames & Hudson, 1999 (2005)

Додаткова:

1. Зубавіна І. Б. Онтологія віртуального простору: Екранознавчі зшитки — Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 376 с.

Перелік фільмів (основний).

1. **Антоніо Гауді** • Antonio Gaudí (1984) Хіроси Тесігахара та ін.
2. **Буйна** (1990) Віктор Василенко та ін.
3. **Ван Гог. На порозі вічності** (At Eternity's Gate) (2018) Джуліан Шнабель
4. **Вихід через сувенірну крамницю** (Exit Through the Gift Shop) (2010) Бенксі
5. **Гіпотеза вкраденої картини** • L'Hypothèse du tableau volé (1979) Рауль Руїс
6. **Дівчина з сережкою з перлини** • **Girl with a Pearl Earring (2003)** Пітер Веббер
7. **Живіт архітектора** (1987) Пітер Грінвей та ін.
8. **З любов'ю, Вінсент** • Loving Vincent (2017) Доротея Кобеля
9. **Караваджо** • Caravaggio (2007) Анджело Лонгоні
10. **Караваджо** • Caravaggio (1986) Режисер: Дерек Джармен
11. **Контракт малювальника** (1982) Пітер Грінвей
12. **Малевич** (2019) Володимир Луцький, Ігор Малахов
13. **Малевич. Український квадрат** (2018) /Дмитро Джулай
14. **Містер Тернер** • Mr. Turner, також «Вільям Тернер») (2014) реж. Майк
15. **Млин і хрест** • Młyn i krzyż) (2011) Леха Маєвський

16. **Мудрість La Sapienza** (2014) Ежен Грін
17. **Поллок • Pollock** (2000) Ед Гарріс
18. **Привиди Гойї • Goya's Ghosts** (2006) Мілош Форман
19. **Рембрандт: Портрет 1669 • Rembrandt fecit 1669** (1977) Йос Стеллінг
20. **Рембрандт: Я звинувачую • Rembrandt's J'Accuse...!** (2008) Пітер Грінвей
21. **Ренуар: Останнє кохання** (2013) Ж.Бурдо
22. **Сни • Dreams** (1990) (новела, присвячена Ван Гогу)/ Акіра Куросава
23. **Таємниці «Нічної варті» / Nightwatching** (2007) Пітер Грінвей
24. **Тінторетто. Заколот у Венеції Tintoretto: A Rebel in Venice** ((2019)
Джузеппе Домінго Романо

5. Методи навчання

Лекція, лекція-огляд, бесіда, пояснення, семінарські заняття,
експрес-опитування, самостійна робота

6. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання

Тема	Завдання	Форма подання	Максимальна кількість балів
Тема 1. Вступ: різновиди взаємодії образотворчого й екранних мистецтв		тези	0 - 10
Тема 2. Образотворча традиція як передісторія екранних практик.	Часопросторові рішення в історії живопису.	тези	0 - 10
Тема 3. Екранні експерименти в контексті авангарду перш. третини XX ст.		тези	0 - 10
Тема 4. Образ художника та специфіка його творчості в екранних інтерпретаціях.	Перегляд фільмів: Караваджо /Caravaggio (1986) реж. Дерек Джармен Таємниці «Нічної варти» / Nightwatching (2007) реж. Пітер Грінвей Рембрандт: Я звинувачую • (2008) реж. Пітер Грінвей Рембрандт: Портрет 1669 / Rembrandt fecit 1669 (1977) реж. Йос Стеллінг Привиди Гойї / Goya Ghosts (2006) реж. Мілош Форман Містер Тернер /Mr. Turner (2014) реж. Майк Лі Ренуар: Останнє кохання (2013) Реж. Ж.Бурдо Поллок / Pollock (2000) Реж. Ед Гарріс	рецензія	0 - 10
Тема 5. Живописний твір як джерело екранного образу.	Дівчина з сережкою з перлини • Girl with a Pearl Earring (2003) Реж Пітер	рецензія	0 - 10
Тема 6. Інтерпретація образотворчого мистецтва в неігровому кіно.	В. Герцог «Печера забутих снів» (2010) «Автопортрет» (в творчості Рембрандта Харменса ван Рейна) (BBC, 1995)	рецензія	0 - 10
Тема 7. Архітектура в кіно.	Антоніо Гауді /Antonio Gaudí (1984) Реж. Хіроси Тесігахара	рецензія	0 - 10

	La Sapienza Мудрість (2014) Реж. Ежен Грін		
Тема 8. Класична художня спадщина в мистецтві нових медіа	Rush M. New Media in Art, Paperback - Michael Rush London: Thames & Hudson, 1999 (2005)	тези	0 - 10

Критерії оцінювання самостійної роботи:

Критерії оцінювання	Кількість балів
Самостійний аналіз фільму та його структури в поєднанні з глибоким розумінням специфіки образотворчого першоджерела.	8 -10
Самостійний аналіз фільму та його структури з поверховим розумінням специфіки образотворчого першоджерела.	5 - 7
Несамостійний реферативний виклад матеріалу без розуміння специфіки художнього контексту.	1 -4

7. Форми проведення контролю та критерії оцінювання

Поточний контроль : експрес-опитування, семінарські заняття.

Критерії оцінювання при поточному контролі:

Критерії оцінювання	Кількість балів
Самостійне осмислення навчального матеріалу, володіння термінологією, здатність до аналізу екранних творів в поєднанні зі знанням специфіки образотворчої традиції, особливостей творчості майстрів, течій, напрямків. художніх практик .	0 - 10

Підсумковий (семестровий) контроль : іспит, залік.

Орієнтовний перелік питань при підсумковому оцінюванні (для екзамену)

Критерії оцінювання при підсумковому контролі:

Критерії оцінювання	Кількість балів
Самостійне осмислення навчального матеріалу, здатність до аналізу екранних творів в поєднанні зі знанням специфіки образотворчої традиції	0 - 10
Обізнаність зі специфікою образотворчого мистецтва, творчість ключових, стилів, течій.	0 - 10
Вільне володіння термінологією.	0 - 10
Різнопланова обізнаність з екранними творами, розглянутими в навчальному курсі.	0 - 10

8. Розподіл балів, які отримують студенти

курс / семестр:

За результатами поточного контролю та самостійна роботи											Сума балів	
T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9	T 10	...		Tn

курс / семестр:

За результатами поточного контролю та самостійна роботи											Сума балів	
T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9	T 10	...		Tn

Шкала відповідності оцінок

Оцінка за стобальною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	Значення оцінки	Рівень компетентності
90 – 100	A	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками	Високий (творчий)
82 – 89	B	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок	Достатній (конструктивно-варіативний)
74 – 81	C	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок	
64 – 73	D	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності	Середній (репродуктивний)
60 – 63	E	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)	
35 – 59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання	Низький (рецептивно-продуктивний)
0 – 34	F	Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни	

9. Рекомендована література

Основна:

- Гомбріх Е.Г. Оповідь про мистецтво. – Київ: FrtHuss, 2024. – 672 с.
- Кохан Т. Г. Кінематограф у контексті культурного простору XX століття: — К.: Ін-т культурології НАМ України, 2017. — 304 с.
- Фартінг С. Історія мистецтва від найдавніших часів до сьогодення / Пер. із

- англ. — Х. : Біват, 2019. — 576 с.
5. Чешир Л. Ключові моменти в мистецтві — К.: Букшеф, 2021. — 176 с.
 6. Arnheim R. Film as Art. — Berkeley: University of California Press, 1957. 151—53
 7. Bazin A. Painting and Cinema. // What is Cinema? Volume 1. — Berkeley: University of California Press, 1967. — P. 164—172.
 8. Cinema and the Visual Arts. / Ed. Allen S., Hubner L. — Bristol/Chicago: Intellect, 2012.
 9. Dalle Vacche A. Cinema and Painting: How Art is Used in Painting. — Austin: University of Texas Press, 1996.
 10. Film, Art, New Media: Museum without Walls? — London: Palgrave Macmillan: London, 2012
 11. McIver G.. Art History for Filmmakers: The Art of Visual Storytelling. — London: Bloomsbury, 2016.
 12. Rush M. New Media in Art. — London: Thames & Hudson, 1999 (2005)
 13. Walker J. A. Art and Artists on Screen . — Manchester: MUP 1993.

Додаткова:

1. Берджер Дж. Як ми бачимо. — К.: IST Publishing, 2020.
2. Вечерський В. Курс історії архітектури. — Київ : Інститут проблем сучасного мистецтва, 2006. — 300 с
3. Вишеславський Г., Сидор-Гібелинда О. Термінологія сучасного мистецтва — Paris-Київ: Terra Incognita, 2010. — 415 с.
4. Говард А. Це Караваджо — Львів: Видавництво Старого Лева, 2021.
5. Горбачов Д. О. Авангард: Українські художники першої третини ХХ століття. — Київ: Мистецтво, 2017.
6. Годж С. Коротка історія мистецтва: ключові напрями, роботи, теми і техніки / Пер. із англ. — Львів: Видавництво Старого Лева, 2022.
7. Де Фріс Т. Рембрандт. — К.: Видавництво Жупанського, 2010.
8. Зубавіна І. Б. Час і простір у кінематографі — К.: Щек, 2008. — 447 с.
9. Зубавіна І. Б. Онтологія віртуального простору: Екранознавчі зшитки — Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 376 с.
10. Іттен Й. Мистецтво кольору. — К.: ArtHuss, 2022.
11. Іттен Й. Елементи образотворчого мистецтва. Навчальне видання щоденника. — К.: ArtHuss, 2021.
12. Кашуба-Вольвач О. Олександр Богомазов: Автопортрет. — К.: Родовід, 2012. — 108 с.: іл.
13. Кохан Т. Г. Персоналізована історія європейського кіномистецтва: потенціал культурологічного аналізу — К.: Ін-т культурології НАМ України, 2021. — 320 с
14. Клименко В., Пасічник І. Я, Білокур. — К.: Родовід, 2012. — 160 с.
15. Маркаде Ж.-К. Малевич. — К.: Родовід, 2013. — 304 с.
16. Оніщенко О. І. Дадаїзм у динаміці розвитку європейського авангардизму. // Культурологічна думка, 2019. — №16 — С.54 — 61.
17. Самрук Н. Катерина Білокур: мистецька заповідь. — К.: Родовід, 2010. — 200 с.

18. Пажак Ф. Ван Гог: Іскріння. – К.:Нора-друк, 2018.
19. Роддам Дж. Це Ван Гог. – Львів: Видавництво Створого Лева, 2020.
20. Філевська Т. Каземир Малевич. Київський період 1928-1930. — К.: Родовід, 2016. — 334 с
21. Чаплинський Ю. Зрозуміти архітектуру: від готики і бароко до модерну та еклектики. – К.: Віхола, 2024. – 200 с.
22. Чепелик О. В. Взаємодія архітектурних просторів, сучасного мистецтва та новітніх технологій, або Мультимедійна утопія / ІПСМ АМУ. — К.: Хімджест, 2009. — 272 с.: іл.
23. Alton J. Painting with Light. Original Publication 1947. Berkeley, University of California Press, 1995
24. Architecture, Film, and the In-Between: Spatio-Cinematic Betwixt / Ed. by Vahdat M. and Kerestes J. F.. — Bristol: Intellect Ltd, 2023. — 2023.
25. Arnheim R. Film as Art. — Berkeley: University of California Press, 1957. 151—53
26. Cinema and Landscape: Film, Nation and Cultural Geography: Film, Nation and Cultural Geography / Ed. by G. Harper and J. Rayner. — Bristol: Intellect Ltd, 2010 — 313 p.
27. Covert N., Scheines E., Wick V. Art on Screen: A Directory of Films and Videos About the Visual Arts. — Boston: G.K. Hall & Co, 1992.
28. Film, Art, New Media: Museum without Walls? — London: Palgrave Macmillan, 2012
29. Gerlach N. Gartenkunst im Spielfilm: Das Filmbild als Argument. — München: Fink, 2012
30. Hensel T., Krüger K., Michalsky K. Das bewegte Bild: Film und Kunst. — München: Fink, 2006.
31. Knowles K. A Cinematic Artist: The Films of Man Ray. New York: Peter Lang, 2011.
32. Lawder S. The Cubist Cinema — New York: NYUP, 1975.
33. Mactaggart A. The Film Paintings of David Lynch: Challenging Film Theory. — Bristol: Intellect Ltd, 2010
34. Marschall, Susanne. Farbe im Kino. Second Edition. Marburg: Schüren, 2009.
35. Pascoe, David. Peter Greenaway: Museums and Moving Images. London: Reaktion Books, 1997.
36. Rush M. New Media in Art, Paperback - Michael Rush London: Thames & Hudson, 1999 (2005)
37. Russell K. A British Picture: An Autobiography. — London: Southbank 1989 (2018).
38. Sager L. M. Writing and Filming the Painting: Ekphrasis in Literature and Film. — Amsterdam: Rodopi, 2008.
39. Schönenbacher, Richard. Bildende Kunst im Spielfilm: Zur Präsentation von Kunst in einem Massenmedium des 20. Jahrhunderts. Munich: Scaneg, 2000.
40. Sutton P. Becoming Ken Russell. Volume One. — Cambridge: Bear Claw Publishing, 2012.
41. The Visual Turn: Classical Film Theory and Art History — New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2003.
42. Viéville C. Petite histoire des couleurs. — Paris: Flammarion, 2023.

10. Інформаційні ресурси

1. Інститут, мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського – вебсторінка: <https://www.etnolog.org.ua/>
2. Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України – вебсторінка: <http://mari.kiev.ua/>
3. Офіційний сайт міністерства культури та інформаційної політики України <https://mkip.gov.ua/>
4. Офіційний сайт Міністерства освіти та науки України <https://mon.gov.ua/ua>
5. Офіційний сайт КНУТКиТ імені І.К. Карпенка-Карого <https://knutkt.com.ua/>
6. Офіційний сайт Довженко-центру <https://dovzhenkocentre.org/>
7. Національна академія мистецтв – вебсторінка: <http://academia.gov.ua/00.htm>