

*Анотація
навчальної дисципліни*

Аудіовізуальні медіа

K a r a z i n M e d i a T o p o s G r o u p 2 0 1 9

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АУДІОВІЗУАЛЬНІ МЕДІА»

Комплексна навчальна дисципліна «Аудіовізуальні медіа» містить три взаємопов'язаних індивідуальних авторських курси: «Цифрове аудіовізуальне мистецтво», «Актуальні медіаарт-практики» та «Український аудіовізуальний медіадискурс», спрямованих на знайомство з напрямками цифрового аудіовізуального мистецтва, актуальними медіаарт-практиками і специфікою українського аудіовізуального медіадискурсу. Дисципліна викладається у першому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим показом творчих робіт.

ЦИФРОВЕ АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Курс «Цифрове аудіовізуальне мистецтво» присвячено знайомству з генезою цифрового аудіовізуального мистецтва і розкриттю спектру його напрямів. У курсі розглядаються семантичні межі поняття «цифрове аудіовізуальне мистецтво» та його синонімів (медіаарт, електронне мистецтво, мистецтво нових медіа, комп'ютерне мистецтво та ін.), теоретичні концепції цифрового аудіовізуального мистецтва (Олівер Грау, Ришард Ключинський, Майкл Раш та ін.), особливості зародження цифрового аудіовізуального мистецтва в 1960–70-х рр. (Нам Джун Пайк, «Флюксус»), персоналії та твори класиків сучасного цифрового аудіовізуального мистецтва (Метью Барні, Білл Віола, Філіп Гайст, Пітер Грінуей та ін.). Особливу увагу акцентовано на таких питаннях як аудіовізуальний контрапункт у цифровому просторі, «синтез мистецтв» і діджитал-культура, аудіовізуальні експерименти відеоарту та його різновидів (відеоданс, віджеїнг, відеоживопис), нет-арт і діджитал-арт, саунд-арт, технобіоарт, сайнс-арт, кінетична скульптура, глітч-арт, фрактальна графіка, сінемаграфія, стоп-моушн, мережеве мистецтво, кібермистецтво, інтерактивний медіаперформанс, електронна інсталяція, мистецтво фракталів, «неможлива реальність» у цифровому мистецтві (від стрічки Мьобіуса і тесеракту до оптичних ілюзій і багатовимірної анімації), ефекти занурення та феномен імерсії, маніпуляції і «неможлива реальність» у цифровій фотографії, аудіовізуальні практики відеомапінгу (3D проєкційне шоу як засіб «дереалізації» реальності). Завдання курсу: аналітичне есе, присвячене одному з напрямків цифрового аудіовізуального мистецтва; інтерпретація одного з творів цифрового аудіовізуального мистецтва; створення авторського проєкту в одному з напрямів цифрового аудіовізуального мистецтва.

АКТУАЛЬНІ МЕДІААРТ-ПРАКТИКИ

Курс «Актуальні медіаарт-практики» присвячено ознайомленню студентів з розвитком актуальних медіаарт-практик в Україні та світі. Ключові моменти курсу: поняття «сучасне мистецтво / актуальне мистецтво», «Contemporary Art», основні концепції та поняття актуальних мистецьких практик; витоки сучасного мистецтва починаючи з другої половини ХХ ст. (модернізм, постмодернізм, пост-постмодернізм) та «ікони» Contemporary Art від Енді Уорхола, Йозефа Бойса, Марселя Дюшана та Джексона Поллока до Демієна Герста, Джеффа Кунса, Олександра Кабакова та Герхарда Ріхарда; течії та напрями сучасного мистецтва, основні етапи становлення сучасного українського мистецтва, авангард у візуальному мистецтві, акціонізм, концептуалізм, феномен нонконформізму, перформанс і гепенінг, принт-, фото- і відеоарт, інсталяція та об'єкт як види і техніки сучасного мистецтва, стрит-арт як популярний напрям візуального мистецтва, розвиток нових технологій та сайнс-арт, мистецтво в публічному міському просторі та site specific projects, ленд-арт та енвайронмент-

арт, головні світові арт-форуми та їх роль у розвитку сучасного мистецтва, різноманітність художньо-виставкових практик та кураторських стратегій в 2000-х, арт-кураторство і арт-менеджмент, центри сучасного мистецтва (Київ, Одеса, Харків, Львів), критичне мистецтво і його представники в світовому та українському мистецтві, центри розвитку сучасного мистецтва в Україні, арт-критики і дослідники сучасного візуального мистецтва в Україні, фестивалі, бієнале (Венеціанська, Документа, Маніфеста та ін.) та конкурси сучасного мистецтва, значення арт-груп і художніх об'єднань в українському сучасному мистецтві, актуальні українські мистецькі практики в епоху Інтернету та соціальних мереж. Курс передбачає детальний аналіз шляхів і особливостей розвитку актуальних мистецьких практик, головних дійових осіб вітчизняної арт-сцени; унікальну можливість вивчати актуальне мистецтво не тільки в теорії, а й на практиці, відвідуючи і аналізуючи нові виставкові проекти, мистецькі акції та майстер-класи на кращих майданчиках міста, зустрічаючись з лідерами сучасного мистецтва: художниками і кураторами. Творче завдання курсу – створення власного арт-кураторського проекту (від концепції до втілення).

УКРАЇНСЬКИЙ АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ МЕДІАДИСКУРС

Курс «Український аудіовізуальний медіадискурс» знайомить з історією, концепціями, інструментами та поняттями «дискурс», «аудіовізуальний дискурс», «медіадискурс». Курс спрямований на формування уявлень про особливості різних видів українського аудіовізуального медіадискурсу. Основні завдання вивчення дисципліни: засвоєння понять дискурсу та медіадискурсу; розкриття співвідношення понять «текст» та «дискурс», специфіки кодування і декодування значень в дискурсі українських засобів масових комунікацій, вербальних та невербальних засобів впливу в сучасному українському медіапросторі; розгляд медіатексту як єдності трьох складових – медійної, вербальної та екстралінгвістичної; визначення особливостей дискурсу в українських друкованих засобах масових комунікацій, на радіо і телебаченні, інтернет-дискурсу; оволодіння основними прийомами формування медіадискурсу. Практичні завдання курсу: зробити запис випуску новин на обраній місцевій радіостанції, перечитати текст ведучого таким чином, щоб завдяки інтонації було значно змінене сприйняття змісту первинної інформації; провести аналіз медіарепрезентації (інтернет-сайту, допису у блозі, соціальній мережі).

ВИКЛАДАЧІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АУДІОВІЗУАЛЬНІ МЕДІА»

Керівник курсу «Цифрове аудіовізуальне мистецтво»
ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА СТАРОДУБЦЕВА

Кінорежисер, продюсер, радіо- і тележурналіст, медіаексперт, історик культури і мистецтва. Завідувач кафедри медіакомунікацій, доктор філософських наук, професор. З 2015 р. співпрацює з Радіо Свобода (Празька редакція), журналіст програми «Понад бар'єрами». Автор і ведуча телепрограм «Чайна церемонія» на каналі Р1 (2005–2006), «Арт-Допит» на каналі «Simon» (2014–2015) та «Діалоги з Лідією Стародубцевою» на «7 каналі» (2011–2017). Автор сценарію і продюсер короткометражних фільмів «Вино вбиває» і «Дні страху»; автор сценарію, режисер і продюсер фільму «Час вичерпано», режисер і редактор монтажу фільмів «Площа Україна», «Шов», «Холмс і Хармс», «Ампутація», короткометражних фільмів «Проза поезії», «Сапог», «Фізика крихкого тіла», «Meridian Czernowitz» та ін. спільного виробництва Радіо Свобода (США) та Media Toros Films (Україна). Автор 6 книг і більше 200 публікацій. Головний редактор серії культурологічних видань. Співзасновник і член редакційної колегії видань «El Toros: Як можлива філософія кіно?» (2009), «Який модерн?» (2010), «Media Studies: Міждисциплінарні дослідження медіа» (2016). Організатор низки комунікативних проєктів, спрямованих на міждисциплінарну інтеграцію («Полілог», «UnVacuum», «El Toros»). Член Національної спілки журналістів України. Член Національної спілки художників України в секції мистецтвознавства. Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з культурології та мистецтвознавства. Почесний доктор НДІТІАМ. Працювала за грантами США, за програмою академічного обміну стажувалася в університеті Редбауд (Наймеген, Голландія) та за програмою Erasmus+ в Університеті Кадіса (Іспанія, 2018). Співорганізатор і викладач літньої медіашколи «Нові медіа – Нова освіта» за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD, 2016). Тема докторської дисертації: «Пам'ять і забуття в історії ідей: мнемонічна герменевтика культури». Основні напрями наукової діяльності: пам'ять і забуття, міждисциплінарні кроскультурні дослідження медіа, медіатеорія, мультимедіа і гіпертекст, цифрове аудіовізуальне мистецтво, аналіз відео- і медіамистецтва.

Lethe@ukr.net

<https://www.facebook.com/lidia.starodubtseva>

Керівник курсу «Актуальні медіарт-практики»
ТЕТЯНА АРКАДІЇВНА ТУМАСЯН

Арт-куратор, арт-менеджер, галерист, директор Харківської муніципальної галереї та Галереї сучасного мистецтва «VOVATANYA», автор ідеї та керівник першого в Україні молодіжного арт-форуму – Фестивалю молодіжних проєктів «Non Stop Media». Старший викладач кафедри медіакомунікацій. Куратор багатьох арт-експозицій, у т. ч. виставки мистецтва авангарду «Від Конструктивізму до Contemporary» у Центрі сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр», виставки провідних майстрів українського сучасного мистецтва в рамках паралельної програми «Arsenale 2012», Другої бієнале молодого мистецтва (2019) тощо. Основні напрями наукової діяльності: теорія візуальної культури, дослідження Contemporary Art, теорія та практика медіамистецтва.

tetyanatumasyan@gmail.com
<https://www.facebook.com/ttumasyan?fref=ts>

Керівник курсу «Український аудіовізуальний медіадискурс»
ДМИТРО ВАДИМОВИЧ БРУК

Журналіст, режисер, редактор, громадський активіст. Старший викладач кафедри медіакомунікацій. У журналістиці з 1991 року. Працював журналістом, режисером першої незалежної телерадіокомпанії України «Тоніс-Центр». Член Національної спілки журналістів України. Заступник головного редактора всеукраїнського порталу «Главное». Педагогічний стаж – 20 років. Автор і співавтор трьох посібників для практикуючих журналістів «Права дитини у ЗМІ» (видання Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ), «Боротьба з ксенофобією у ЗМІ», (видання УВКБ ООН), «Роль ЗМІ у формуванні здорового способу життя» (видання Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ). Переможець конкурсу «Часопис» Харківської обласної організації НСЖУ в номінації «Журналістське розслідування» (2014), в номінації «Публіцистика» (2013). Переможець Всеукраїнського конкурсу Національної спілки журналістів в номінації «Краща журналістська акція 2014 року» за проект «АТОграф» щодо висвітлення роботи Національної гвардії України та підрозділів МВС України в зоні проведення АТО. В якості тренера провів більше 40 семінарів Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та УВКБ ООН з проблем висвітлення прав дитини, боротьби з ксенофобією та формування здорового способу життя для журналістів в Харкові, Львові, Івано-Франківську, АР Крим, Луганську, Одесі, Хмельницькому, Вінниці та в Туреччині. Представник України на Міжнародній конференції журналістів в Єрусалимі (2014). Нагороджений медалями Національної гвардії України (2017) та Національної поліції України (2018), іменним годинником від Голови Міністерства внутрішніх справ України за висвітлення діяльності органів МВС та Національної гвардії України в зоні проведення АТО (2016). Основні напрями наукової діяльності: медіапсихологія, медіаетика, міжпредметні зв'язки, теорія масової комунікації, український аудіовізуальний медіадискурс, художня публіцистика у мережевих медіа.

dvbuail@gmail.com

<https://www.facebook.com/dmitriy.brook.ua>