



*Робоча програма  
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

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Кафедра медіакомунікацій

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Проректор з науково-педагогічної  
роботи

\_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2019 р.

Робоча програма навчальної дисципліни

## **АУДІОВІЗУАЛЬНІ МЕДІА**

рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень

галузь знань 06 – «Журналістика»

спеціальність 061 – «Журналістика»

освітньо-професійна програма «Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика»

вид дисципліни обов'язкова

факультет Соціологічний

2019 / 2020 навчальний рік

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

26 червня 2019 року, протокол № 6

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Стародубцева Л. В., доктор філософських наук, професор,  
завідувач кафедри медіакомунікацій;  
Брук Д. В., старший викладач кафедри медіакомунікацій;  
Тумасян Т. А., старший викладач кафедри медіакомунікацій

Програму схвалено на засіданні кафедри медіакомунікацій

Протокол від 20 червня 2019 року № 6

Завідувач кафедри медіакомунікацій

\_\_\_\_\_ Л. В. Стародубцева

Програму погоджено методичною комісією соціологічного факультету

Протокол від 25 червня 2019 року № 9

Голова науково-методичної комісії соціологічного факультету

\_\_\_\_\_ Ю. Г. Сорока

## ВСТУП

Програма навчальної дисципліни «Аудіовізуальні медіа» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 061 – «Журналістика» освітньо-професійної програми «Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика»

### 1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: вивчення актуальних форм аудіовізуальних медіа, цифрового аудіовізуального мистецтва та його напрямів; ознайомлення студентів із розвитком сучасного аудіовізуального мистецтва в Україні та світі; аналіз об'єктів, розгляд жанрів, етапів розвитку і перспектив сучасного аудіовізуального мистецтва; ознайомлення студентів українським аудіовізуальним медіадискурсом, його характерними рисами та особливостями в залежності від сфери ЗМК.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: формування уявлень про основні концепції та поняття аудіовізуальних медіа, актуальних мистецьких медіарт-практик, цифрового аудіовізуального мистецтва, ключові етапи розвитку аудіовізуальних комунікацій, їх домінуючі ідеї та тенденції; розкриття теоретичних підходів до дослідження аудіовізуальної культури; виявлення основних механізмів функціонування аудіовізуальних медіа в просторі сучасної культури; розгляд факторів стимуляції і комунікації в сфері сучасного арт-менеджменту і галерейної діяльності; формування уявлень про сучасний український аудіовізуальний медіадискурс, особливості друкованого дискурсу, дискурсу на радіо і телебаченні, інтернет-дискурсу.

1.3. Кількість кредитів: 4 кредити

1.4. Загальна кількість годин: 120 годин

| 1.5. Характеристика навчальної дисципліни |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Обов'язкова                               |                                     |
| Денна форма навчання                      | Заочна (дистанційна) форма навчання |
| Рік підготовки                            |                                     |
| 1-й                                       | 1-й                                 |
| Семестр                                   |                                     |
| 2-й                                       | 2-й                                 |
| Лекції                                    |                                     |
| 16 год.                                   | 8 год.                              |
| Практичні, семінарські заняття            |                                     |
| 32 год.                                   | 4 год.                              |
| Лабораторні заняття                       |                                     |
| 0 год.                                    | 0 год.                              |
| Самостійна робота                         |                                     |
| 72 год.                                   | 108 год.                            |
| у тому числі індивідуальні завдання       |                                     |
| 40 год. (за рахунок самостійної роботи)   |                                     |

1.6. Заплановані результати навчання: знання основних етапів становлення сучасного цифрового аудіовізуального мистецтва; вміння застосовувати теоретичні

підходи до аналізу структури і стилю аудіовізуальних об'єктів згідно змісту комунікації, використовувати практичні навички для розробки і реалізації авторських проєктів у сфері аудіовізуальних медіа; ознайомлення з сучасною системою арт-менеджменту, формування уявлень про функціонування арт-інституцій та їх адміністрування; розуміння місця та значення аудіовізуального медіадискурсу в сучасних українських ЗМК; ознайомлення з характерними рисами дискурсів аудіовізуальних медіа, особливостями кодування і декодування значень в дискурсі різних ЗМК.

## **2. Тематичний план навчальної дисципліни**

### *Розділ 1. Цифрове аудіовізуальне мистецтво*

#### *Тема 1. Феномен цифрового аудіовізуального мистецтва і його напрями*

Поняття «аудіовізуальне мистецтво» та його семантичні межі. Категоріальний ландшафт цифрового аудіовізуального мистецтва: електронне мистецтво, мистецтво нових медіа, кібермистецтво, комп'ютерне мистецтво, діджитал-арт. Чи можна зафіксувати зникаючу межу між мистецтвом та технологією у творах цифрового аудіовізуального мистецтва? Аудіовізуальний контрапункт у цифровому просторі. «Синтез мистецтв» і діджитал-культура. Аудіовізуальні експерименти відеоарту та його різновидів (відеоінсталяція, відеоперформас, відеоскульптура, відеотанок, відеомікс та ін.). Шокуючі арт-експерименти Віто Аккончі. Відеоживопис Білла Віоли. Сінемаграфія і стопмоушн. Саундарт і експериментальна музика (алеаторика, мінімалізм тощо): від Луїджі Русоло і Джона Кейджа до нойзу. Візуальна музика: специфіка аудіовізуального синтезу. Поетика цифрового аудіовізуального мистецтва: мистецтво поза технологічним детермінізмом. Медіамузей: проблема збереження та експонування творів цифрового аудіовізуального мистецтва. Технологія vs. мистецтво: естетизація утилітарного в творах цифрового аудіовізуального мистецтва.

#### *Тема 2. Генеза та еволюція цифрового аудіовізуального мистецтва*

Історичні витoki цифрового аудіовізуального мистецтва (авангард, експериментальне мистецтво початку ХХ ст., концептуальне мистецтво, перформанси та гепенінги ХХ ст.). Зародження медіамистецтва в 1960–70-х рр. (Нам Джун Пайк, Вольф Фостель, Йозеф Бойс, деколаж групи «Флюксус» і мистецтво акціонізму). Метод деколажу. Спектр основних напрямів цифрового аудіовізуального мистецтва: відеоарт, відеоданс, віджеїнг, відеомапінг, ASCII, нет-арт, саунд-арт, технобіоарт, сайенс-арт, кінетична скульптура, глітч-арт, фрактальна графіка, сінемаграфія, стоп-моушн, електронна інсталяція, інтерактивний медіаперформанс та ін. Кінетичне мистецтво: від Володимира Татліна до Тео Янсена. Стабільі і мобілі. Генеза аудіовізуальних практик в експериментальному кінематографі (німецький експресіонізм, кіноавангард 1920-х рр., кіноепатаж Е. Уорхола). Аудіовізуальні експерименти групи «Флюксус». Віджеїнг: нелінійний інтерактивний відеотекст. Поетика віджеїнгу Пітера Грінуея. Аудіовізуальні експерименти класиків цифрового аудіовізуального мистецтва кінця ХХ – початку ХХІ ст. (Метью Барні, Філіп Гайст). Цифрове аудіовізуальне мистецтво і зсув антропологічних меж (технобіоарт, пластифікації Гюнтера фон Хагенса, пластична самогібридизація Орлан). Технобіоперформанси Стеларка.

#### *Тема 3. Цифрове аудіовізуальне мистецтво як предмет теоретичних рефлексій*

Дослідники цифрового аудіовізуального мистецтва. «Вебліографія» цифрового аудіовізуального мистецтва. Теоретичні концепції цифрового аудіовізуального мистецтва (Олівер Грау, Ришард Ключинський, Майкл Раш та ін.). Медіарткритика. «Синтез мистецтв» в творі цифрового аудіовізуального мистецтва. Автор і глядач в інтерактивному мистецтві. Чи зберігається в цифровому аудіовізуальному мистецтві

феномен авторства? «Професіоналізм» і «дилетантизм» в цифровому аудіовізуальному мистецтві. Специфіка сприйняття творів цифрового аудіовізуального мистецтва. Віртуальна реальність і реальна віртуальність твору цифрового аудіовізуального мистецтва. Твір цифрового аудіовізуального мистецтва «в епоху його технічної відтворюваності» (В. Беньямін). Унікальне і тиражоване: проблема автентичності та репродукування творів цифрового аудіовізуального мистецтва. Класичний живопис і відеоарт: спільне і відмінне. Класичний театр і медіаперформанс: спільне і відмінне. Класична музика і саунд-арт: спільне і відмінне. Класичне мистецтво і сучасний медіаарт. Чи є цифрове аудіовізуальне мистецтво симптомом «смерті мистецтва» в його традиційному розумінні? Чи є цифрове аудіовізуальне мистецтво принципово новим етапом розвитку мистецтва або це всього лише форма медіатизації традиційних мистецтв в епоху діджитал-революції?

#### *Тема 4. «Неможлива реальність» у цифровому аудіовізуальному мистецтві*

Нет-арт і діджитал-арт: мережеве мистецтво. Кібермистецтво. Флешмоб і смартмоб: естетика парадоксальної дії в епоху діджитал-революції. Рейнголд Говард: «Розумний натовп». Теорія і практика мистецтва миттєвих натовпів. Комп'ютерна гра як твір цифрового аудіовізуального мистецтва. Інтерактивний медіаперформанс і електронна інсталяція. Фрактал-арт, або Мистецтво фракталів. «Магія числа» у літературі, візуальному і цифровому мистецтві. «Неможлива реальність» у цифровому мистецтві: від стрічки Мьобіуса і тесеракту до оптичних ілюзій і багатовимірної анімації. Графіка VR і мова комп'ютерної анімації. Ефекти занурення та феномен імерсії. Імерсивні практики віртуальної реальності і реальної віртуальності. Аудіовізуальні практики відеомапінгу: 3D проєкційне шоу як засіб «дереалізації» реальності. Спецефекти у цифровому кінематографі. Маніпуляції і «неможлива реальність» у цифровій фотографії.

#### *Розділ 2. Актуальні медіаарт-практики*

##### *Тема 1. Арт-практики авангарду в європейській культурі першої половини XX ст.*

Зародження авангарду на території Європи. Поняття та характеристика авангарду як художнього явища. Авангард у візуальному мистецтві. Експерименти К. Малевича, В. Кандинського, О. Екстер, О. Богомазова, К. Петрова-Водкіна, П. Філонова, В. Єрмилова, О. Родченка. Модернізм. Трансформація класичних видів мистецтва в епоху авангарду. Ідеологія тоталітаризму та її вплив на мистецтво. Конфлікт між тоталітаризмом і авангардизмом. Тоталітарний реалізм. Академічний авангард. Течії та напрямки авангардного аудіовізуального мистецтва.

##### *Тема 2. Новітні тенденції в мистецтві другої половини XX ст.*

Основні тенденції розвитку світового аудіовізуального мистецтва другої половини XX ст. Акціонізм. Концептуалізм. Відлига в українському мистецтві 1950–1960 рр. Концептуалізм. Дисидентство. Рух шістдесятників. Поняття та феномен нонконформізму. Нонконформізм та його роль у збереженні засад вільної творчості. Українська графіка кінця 50-х років XX ст. Арешти та репресії митців-нонконформістів. Характерні риси та різноманітність нонконформізму. Історія виникнення та становлення художньої фотографії як напрямку мистецтва. Виникнення Харківської школи фотографії.

##### *Тема 3. Сучасне / актуальне мистецтво. Його джерела, етапи та шляхи розвитку*

Поняття «сучасне мистецтво / актуальне мистецтво». Джерела, етапи та шляхи розвитку аудіовізуального мистецтва. Українське аудіовізуальне мистецтво в епоху Інтернету та соціальних мереж. Нові медіа та відеоарт. Основні світові арт-форуми та їх роль у розвитку сучасного мистецтва. Різноманітність художньо-виставкових практик та кураторських стратегій в 2000-х. Центри сучасного мистецтва (Київ, Одеса, Харків, Львів). Критичне мистецтво і його представники в світовому та українському мистецтві.

Основні центри розвитку сучасного мистецтва в Україні. Фігура куратора та його роль у розвитку сучасного мистецтва. Contemporary Art. Арт-критики і дослідники сучасного візуального мистецтва в Україні. Фестивалі та конкурси сучасного мистецтва. Фактори впливу на розвиток вітчизняного візуального мистецтва. Значення арт-груп і художніх об'єднань в українському сучасному мистецтві. Візуальне мистецтво Харкова. Його основні представники, етапи та шляхи розвитку.

*Тема 4. Арт-менеджмент: визначення поняття, основні положення, історія становлення галерей в Україні*

Арт-менеджмент як діяльність, спрямована на регулювання процесів у сфері арт-індустрії. Вплив арт-менеджменту на економічну, соціальну та духовну складові життя суспільства. Галерейна діяльність як важлива частина системи арт-менеджменту. Галерея як інструмент просування мистецтва. Типи і види галерей (приватні, муніципальні, громадські, комерційні салони), їх завдання, функції, відмінності. Початок 1990-х – поява перших галерей в країні: Київ, Харків, Одеса. Становлення вітчизняного галерейного руху на прикладах галерей-«піонерів» Харкова. Створення в 1996 р. Асоціації арт-галерей України. Арт-фестивалі та арт-ярмарки в Україні (з 1993 р.): фактори стимуляції та комунікації в сфері арт-бізнесу і галерейної діяльності.

*Тема 5. Арт-бізнес: система функціонування та інструментарій*

Джерела і кращі західні аналоги. Галерея Саачі – хрестоматійний зразок успішної галереї, побудованої на законах рекламного бізнесу. Основні «гравці» на цьому професійному полі: художники, галереї, куратори, арт-агенти, дилери, арт-ярмарки, бієнале, аукціони, арт-експерти, арт-критики, арт-журналістика, піар. Освіта в сфері арт-менеджменту в країні і за кордоном. ХХІ ст. не тільки внесло свої корективи в термінологію сфери арт-менеджменту, але суттєво змінило відносини, важелі і розстановку сил в культурних індустріях. Глобалізація процесів, Інтернет, соціальні мережі та інші чинники соціального та економічного впливу на зміни в підходах і функціонування арт-інституцій та їх адміністрування.

*Тема 6. Медіарт-практики ХХІ ст.*

Інституціональна підтримка молодого мистецтва в Україні та світі. Арт-резиденції – новий підхід до художньої освіти та практики. Освіта у галузі сучасного мистецтва в Україні та за кордоном. Абстракція в сучасному аудіовізуальному мистецтві. Перформанс і гепенінг – визначення жанру. Інсталяція та об'єкт як види і техніки сучасного мистецтва. Стрит-арт як популярний напрямок візуального мистецтва. Розвиток нових технологій та science-art. Мистецтво в публічному міському просторі та site specific projects. Ленд-арт та environment-art. Практики відеоарту.

*Розділ 3. Український аудіовізуальний медіадискурс*

*Тема 1. Поняття дискурсу та медіадискурсу*

Комунікація та аудіовізуальний медіадискурс. Дискурс як особливе використання мови для вираження ментальності. Дискурс як мовний продукт, в якому імпліковані соціальні структури і правила. Співвідношення понять «текст» та «дискурс». Реалізація дискурсу в лінгвістичному та лінгвокогнітивному планах. Місце та значення аудіовізуального дискурсу в сучасних українських ЗМК. Український аудіовізуальний медіадискурс як різновид публіцистичного дискурсу. Характерні риси аудіовізуальних дискурсів українських мас-медіа. Вербальні та невербальні засоби впливу в сучасному українському медіапросторі. Автор як найважливіша стилеобразуюча категорія текстів масової комунікації. Комунікативна взаємодія автора і адресата.

### Тема 2. Дискурс українських друкованих видань

Особливості українського друкованого дискурсу. Особливості дискурсу друкованих українських ЗМК (газети, журнали): мовні і невербальні складові. Особливості кодування і декодування значень в дискурсі друкованих видань та друкованих українських ЗМК. Стійкі типи українських медіатекстів в аспекті функціонально-жанрової класифікації друкованих ЗМК.

### Тема 3. Медіадискурс радіо та телебачення в Україні

Особливості дискурсу на українському радіо. Динаміка сучасного українського радіодискурсу. Його місце в системі засобів «інформаційного» конструювання реальності. Місце українського теледискурсу в системі мас-медіа, структура українського телевізійного дискурсу: комбінація образу і звуку, аудіо- та відеоряду. Значення структурних елементів українського телевізійного дискурсу. «Дивлюсь» і «Слухаю» як елементи декодування інформації на телебаченні, їх нерозривність. Динамічність та різновиди тексту на українському телебаченні. Первинність телевізійної «картинки». Індексний і символічний характер телевізійного мовлення. Телевізійне кодування і конструювання соціальної реальності. Наративні властивості українського телевізійного дискурсу: його внутрішня структура і динаміка сюжету. Візуалізація: технічні та символічні коди.

### Тема 4. Український аудіовізуальний медіадискурс у мережі Інтернет

Український аудіовізуальний медіадискурс в Інтернеті. Що впливає на сприйняття повідомлення в мережі Інтернет: дифузія дискурсу друкованих українських ЗМК, радіо та телебачення. Особливості кодування і декодування значень в інтернет-дискурсі. Медіатекст як єдність трьох складових – медійної, вербальної та екстралінгвістичної. Культурологічний аспект медіадискурсу в українських ЗМК та в мережі Інтернет. Аудіовізуальний дискурс українських інтернет-блогів і соціальних мереж.

## 3. Структура навчальної дисципліни

| Назви розділів  | Кількість годин |              |           |          |          |           |              |              |          |          |          |            |
|---|-----------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|------------|
|   | денна форма     |              |           |          |          |           | заочна форма |              |          |          |          |            |
|   | усього          | у тому числі |           |          |          |           | усього       | у тому числі |          |          |          |            |
|   |                 | л            | п. с.     | лаб.     | інд.     | с. р.     |              | л            | п. с.    | лаб.     | інд.     | с. р.      |
| 1   | 2               | 3            | 4         | 5        | 6        | 7         | 8            | 9            | 10       | 11       | 12       | 13         |
| <b>Розділ 1. Цифрове аудіовізуальне мистецтво</b>         |                 |              |           |          |          |           |              |              |          |          |          |            |
| Разом за розділом 1                                       | 40              | 8            | 8         | –        | –        | 24        | 40           | 4            | –        | –        | –        | 36         |
| <b>Розділ 2. Актуальні медіаарт-практики</b>              |                 |              |           |          |          |           |              |              |          |          |          |            |
| Разом за розділом 2                                       | 40              | 4            | 12        | –        | –        | 24        | 40           | 2            | 2        | –        | –        | 36         |
| <b>Розділ 3. Український аудіовізуальний медіадискурс</b> |                 |              |           |          |          |           |              |              |          |          |          |            |
| Разом за розділом 3                                       | 40              | 4            | 12        | –        | –        | 24        | 40           | 2            | 2        | –        | –        | 36         |
| <b>Усього годин</b>                                       | <b>120</b>      | <b>16</b>    | <b>32</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>72</b> | <b>120</b>   | <b>8</b>     | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>108</b> |



#### 4. Теми семінарських і практичних занять

| № з/п | Назва теми   | Кількість годин (денна форма) | Кількість годин (заочна форма) |
|-------|--|-------------------------------|--------------------------------|
|       | <b>Розділ 1. Цифрове аудіовізуальне мистецтво</b>                    | <b>8</b>                      | –                              |
| 1     | Феномен цифрового аудіовізуального мистецтва і його напрями          | 2                             | –                              |
| 2     | Гене́за та еволю́ція цифрового аудіовізуального мистецтва            | 2                             | –                              |
| 3     | Цифрове аудіовізуальне мистецтво як предмет теоретичних рефлексій    | 2                             | –                              |
| 4     | «Неможлива реальність» у цифровому аудіовізуальному мистецтві        | 2                             | –                              |
|       | <b>Розділ 2. Актуальні медіаарт-практики</b>                         | <b>12</b>                     | <b>2</b>                       |
| 1     | Мистецтво авангарду. Історія і значення                              | 4                             | –                              |
| 2     | Сучасне / актуальне мистецтво. Його джерела, етапи та шляхи розвитку | 4                             | –                              |
| 3     | Новітні напрями розвитку аудіовізуального мистецтва ХХІ ст.          | 4                             | –                              |
|       | <b>Розділ 3. Український аудіовізуальний медіадискурс</b>            | <b>12</b>                     | <b>2</b>                       |
| 1     | Дискурс українських друкованих ЗМК                                   | 4                             | –                              |
| 2     | Дискурс українського радіо і телебачення                             | 4                             | –                              |
| 3     | Дискурс українських інтернет-блогів і соціальних мереж               | 4                             | 2                              |
|       | <b>Разом</b>   | <b>32</b>                     | <b>4</b>                       |

#### 5. Завдання для самостійної роботи

| № з/п | Види, зміст самостійної роботи  | Кількість годин (денна форма) | Кількість годин (заочна форма) |
|-------|---|-------------------------------|--------------------------------|
|       | <b>Розділ 1. Цифрове аудіовізуальне мистецтво</b>   | <b>12</b>                     | <b>18</b>                      |
| 1     | Арт-теорія: розробити мультимедійну презентацію одного з напрямів цифрового аудіовізуального мистецтва                                  | 4                             | 12                             |
| 2     | Арт-критика: написати критичну статтю, в якій представлено аналіз та інтерпретацію одного з творів цифрового аудіовізуального мистецтва | 4                             | 12                             |
| 3     | Арт-практика: створити авторський твір в одному з напрямів цифрового аудіовізуального мистецтва   | 4                             | 12                             |

|   |  |           |            |
|---|--|-----------|------------|
|   | <b>Розділ 2. Актуальні медіарт-практики</b>  | <b>12</b> | <b>18</b>  |
| 1 | Створити власний кураторський проект (від концепції до втілення)   | 12        | 18         |
|   | <b>Розділ 3. Український аудіовізуальний медіадискурс</b>  | <b>12</b> | <b>18</b>  |
| 1 | Підготувати есе за однією за обраних тем:<br>– «Багато що можна сказати на захист сучасної журналістики. Надаючи голос неосвіченим людям, вона знайомить нас з громадським невіглаством» (О. Уайльд);<br>– «Ми, журналісти, говоримо публіці, куди стрибнула кішка. Далі публіка вже сама займається кішкою» (Артур Сульцбергер, видавець «Нью-Йорк Таймс»);<br>– «Як тільки ви починаєте писати те, що подобається всім, ви перестаете бути журналістом. З цієї хвилини ви працюєте в шоубізнесі» (Френк Міллер-молодший);<br>– «Якби змії спокушав Єву мовою нинішніх журналістів, ми і тепер би жили в раю» (Х. А. Шеррінг) | 4         | 4          |
| 2 | Проаналізувати один з випусків новин на місцевому телеканалі. У кожному з сюжетів виділити основний посыл до глядача. Проаналізувати, які візуальні складові допомагали або, навпаки, заважали донесенню інформації до глядача   | 2         | 4          |
| 3 | Зробити аналіз випуску новин на одній з національних радіомереж. У кожному з повідомлень проаналізувати роль інтершуму та музики, їх функції у сприйнятті інформації слухачами   | 2         | 4          |
| 4 | Зробити запис випуску новин на обраній місцевій радіостанції. Перечитати текст ведучого таким чином, щоб завдяки інтонації було значно змінене сприйняття змісту первинної інформації  | 2         | 4          |
| 5 | Провести аналіз медіарепрезентацій (інтернет-сайту, допису у блозі, соціальній мережі). Самостійно обрати форму, жанр, формат досліджуваного медіадискурсу в контексті актуальної соціальної проблеми. Виявити приховані в тексті ідеологічні конструкції, описати їх, піддати інтерпретації і категоризації з урахуванням знаків і кодів, конотацій і конвенцій, які використовуються в кодуванні повідомлення комунікатором і його декодуванні читачем, слухачем або глядачем у мережі Інтернет  | 2         | 2          |
|   | <b>Підготовка курсового проекту</b>  | <b>36</b> | <b>54</b>  |
| 1 | Підготовка індивідуального авторського письмового курсового проекту за обраною тематикою у галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики   | 36        | 54         |
|   | <b>Разом</b>   | <b>72</b> | <b>108</b> |

### 6. Індивідуальне завдання

За курсом «Аудіовізуальні медіа» передбачається підготовка індивідуального авторського письмового курсового проекту за обраною тематикою у галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики.

## 7. Методи контролю

Поточний контроль: усні опитування на заняттях за контрольними програмними питаннями поточної та попередніх тем; мікроконтрольні роботи, які проводяться на початку заняття; оцінювання ступеню активності студентів та якості їх відповідей на заняттях; тестові завдання.

Контроль виконання самостійних робіт: перевірка виконання творчих завдань (усна доповідь, есе, індивідуальні та колективні мультимедійні презентації).

Контрольна робота з розділу 1 «Цифрове аудіовізуальне мистецтво».

Контроль виконання індивідуального завдання з підготовки індивідуального авторського письмового курсового проекту за обраною тематикою у галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики.

Підсумковий контроль (екзамен): перевірка рівня засвоєння студентами теоретичного та практичного навчального матеріалу в цілому; вміння студента використовувати теоретичні знання при виконанні практичних завдань.

## 8. Схема нарахування балів

| Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання |          |          |  |       | Екзамен | Сума |
|--|----------|----------|--|-------|---------|------|
| Розділ 1   | Розділ 2 | Розділ 3 | Контрольна робота, передбачена навчальним планом | Разом |         |      |
| Теми 1–4   | Теми 1–6 | Теми 1–4 | 5  | 60    | 40      | 100  |
| 15   | 20       | 20       |  |       |         |      |

## Шкала оцінювання

| Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру | Оцінка для чотирирівневої шкали оцінювання |
|--|--|
| 90–100   | відмінно                                   |
| 70–89  | добре                                      |
| 50–69  | задовільно                                 |
| 1–49   | незадовільно                               |

## 9. Рекомендована література

### Основна література

#### *Розділ 1. Цифрове аудіовізуальне мистецтво*

1. Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI века / ред. О. Хованова. Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. 488 с.
2. Вишеславський Г. А., Сидор-Гібелінда О. В. Термінологія сучасного мистецтва. Означення, неологізми, жаргонізми сучасного візуального мистецтва України. Париж-Київ, 2010. 416 с.

3. Власов В., Лукина Н. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм : терминологический словарь. Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. 315 с. (Малый лексикон искусства).
4. Дебрэ Р. Введение в медиологию / пер. с фр. Москва : Праксис, 2010. 368 с.
5. Ерохин С. В. Цифровое компьютерное искусство. Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. 192 с. (Серия : Цифровое искусство).
6. Ерохин С. В. Эстетика цифрового изобразительного искусства. Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. 538 с. (Серия : Цифровое искусство).
7. Олива А. Б. Искусство на исходе второго тысячелетия / пер. с ит. Москва : Художественный журнал, 2003. 216 с.
8. Тейлор Б. Art Today. Актуальное искусство 1970-2005 / пер. с англ. Э. Д. Меленевской. Москва : Слово/SLOVO, 2006. 256 с.
9. Шустрова О. И. Пространство медиа искусства. Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. 132 с.
10. Grau O. Media Art Histories. Cambridge : The MIT Press, 2010. 475 p.
11. Rush M. New Media in Art. 2nd ed. London : Thames & Hudson, 2005. 248 p. (World of Art).
12. Shanken E. A. Art and Electronic Media. London : Phaidon Press, 2014. 304 p.

#### *Розділ 2. Актуальні медіаарт-практики*

1. Андреева Е. Ю. Все и ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века. 2-е изд., испр. и доп. Санкт-Петербург : Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. 584 с.
2. Бергер Дж. Искусство видеть / пер. с англ. Е. Шраги. Санкт-Петербург : Клаудберри, 2012. 184 с.
3. Бонами Ф. Я тоже так могу : Почему современное искусство все-таки искусство / пер. с ит. К. Миссарян под ред. М. Визеля. Москва : V-A-C press, 2013. 204 с.
4. Бурлака В. Історія образу. Мистецтво 2000-х. Київ : Фонд підтримки візуальних досліджень, 2011. 206 с.
5. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / пер. с нем. А. А. Франковского ; вступ. ст. Р. Пельше. Москва : Изд-во В. Шевчук, 2009. 344 с.
6. Рыков А. В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм». Проблема художественно-теоретического консерватизма и американская теория современного искусства 1960–1990-х гг. Санкт-Петербург : Алетейя, 2007. 376 с.
7. Обрист Х. У. Краткая история кураторства / пер. с англ. А. Зайцева. Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. 256 с.
8. Сидоренко В. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань : Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століть / Ін-т проблем сучасного мист-ва ; Акад. мистецтв України. Київ : ВХ [студіо], 2008. 187 с.
9. Шустрова О. И. Пространство медиа искусства. Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. 132 с.
10. Art Since 1900 : Modernism, Antimodernism, Postmodernism / Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh, David Joselit. New York : Thames and Hudson, 2011. 816 p.

11. Bonham-Carter Ch., Hodge D. Contemporary Art : 200 of the World's Most Groundbreaking Artists / foreword by Richard Cork. 2nd ed. New York : Goodman, 2013. 400 p.
12. Contemporary Art : 1989 to the Present / ed. by Alexander Dumbadze and Suzanne Hudson. New York : Wiley-Blackwell, 2013. 512 p.

### *Розділ 3. Український аудіовізуальний медіадискурс*

1. Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / пер. с англ. Благовещенск : БГК им. И. А. Бодуэна де Куртене, 2000. 308 с.
2. Женетт Ж. Фигуры / пер. с фр. Перцовой Н. Москва : Изд-во им. Сабашниковых, 1998. 280 с.
3. Кулик В. Дискурс українських медій : ідентичності, ідеології, владні стосунки. Київ : Критика, 2010. 656 с.
4. Макаров М. Л. Основы теории дискурса. Москва : Гнозис, 2003. 208 с.
5. Матисон Д. Медиа дискурс. Анализ медиа-текстов / пер. с англ. О. Гритчиной. Харьков : Гуманитарный центр, 2013. 264 с.
6. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. Київ : Видавничий центр «Київський університет», 1999. 308 с.
7. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации : монографическое учебное пособие. Киев : Фитосоциоцентр, 2002. 336 с.
8. Селиванова Е. А. Энигматический дискурс : вербализация и когниция. Черкасы : Изд-во Ю. Чабаненко, 2014. 214 с.
9. Тырыгина В. А. Жанровая стратификация масс-медийного дискурса. Москва : Либроком, 2010. 492 с.
10. Филипс Л., Йоргенсен М. В. Дискурс-анализ. Теория и метод / пер. с англ. Харьков : Гуманитарный центр, 2008. 354 с.
11. Bloor M., Bloor Th. The Practice of Critical Discourse Analysis : an introduction. London : Hodder Arnold, 2007. 305 p.
12. Fairclough N. Media discourse. London : Edward Arnold, 1995. 214 p.

### **Допоміжна література**

1. Зедльмайр Г. Искусство и истина : Теория и метод истории искусства / пер. с нем. Санкт-Петербург : Аксиома, 2000. 272 с.
2. Клее П. Педагогические эскизы / пер. с нем. Москва : Аронов, 2005. 71 с.
3. Маклюэн М. Внешнее расширение человека / пер. с англ. Москва : Кучково поле, 2003. 464 с.
4. Маклюэн М. Галактика Гутенберга : Сотворение человека печатной культуры / пер. с англ. Москва : Ника-Центр, 2004. 432 с.
5. Мерло-Понти М. Око и дух // Французская философия и эстетика XX века / пер. с фр. Москва : Искусство, 1995. С. 217–252.
6. Серов С. И. Типографика визуальной коммуникации : в 3 ч. Москва : ЗАО «Линия График», 2004. Ч. 2. 32 с.
7. Сибрук Дж. Культура маркетинга. Маркетинг культуры / пер. с англ. Москва : Ад Маргинем, 2005. 304 с.

8. Фукуяма Ф. Великий разрыв / пер. с англ. Москва : Высшая школа, 2003. 158 с.
9. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее / пер. с англ. Москва : АСТ, 2004. 349 с.
10. Херлберт А. Сетка. Москва : Архитектура, 2006. 296 с.
11. 4000 monograms. Amsterdam : Pepin Press, 1998. 287 p.
12. Fiell C., Fiell P. Graphic Design for the 21<sup>st</sup> Century. Taschen, 2003. 638 p.
13. Heller S., Chwast S. Graphic Style from Victorian to Post-Modern. London : Thames and Hudson, 1988. 238 p.
14. Kuwayama J. Zeichen, Marken und Signets. Munchen : Callwey, 1977. 254 p.
15. Rambousek A., Pesek A. Dictionary of printing Term. Praga : STNL, 1976. 654 p.
16. Stiebner E., Huber H., Zahn H. Schriften + Zeichen. Munchen : Bruckmann, 1985. 360 s.

## **10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відеолекції, інше методичне забезпечення**

### *Розділ 1. Цифрове аудіовізуальне мистецтво*

1. Відкритий архів українського медіамистецтва (Фундація ЦСМ). URL : <http://platfor.ma/> (дата звернення: 10.06.2019).
2. Енциклопедія нових медіа (New Media Encyclopedia). URL : <http://www.newmedia-art.org/> (дата звернення: 12.06.2019).
3. МедіаАртМузей (Німеччина). URL : <http://www.medienkunstnetz.de> (дата звернення: 15.06.2019).
4. ПінчукАртЦентр. URL : <http://pinchukartcentre.org/> (дата звернення: 17.06.2019).
5. Кіберфест (щорічний Фестиваль кібермистецтв). URL : <http://cylandfest.com/site/> (дата звернення: 11.06.2019).
6. CYLAND : Медіа Арт Лабораторія. URL : <http://cyland.org/lab/> (дата звернення: 12.06.2019).
7. MAG MS Media Arts Group Ukraine. URL : [http://mami.org.ua/association/members/FCB\\_Kiev](http://mami.org.ua/association/members/FCB_Kiev) (дата звернення: 17.06.2019).
8. UCLA Design Media Arts. URL : <http://video.dma.ucla.edu/> (дата звернення: 10.06.2019).

### *Розділ 2. Актуальні медіаарт-практики*

1. Відкритий архів українського медіамистецтва (Фундація ЦСМ). URL : <http://platfor.ma/> (дата звернення: 10.06.2019).
2. Мистецький Арсенал. URL : <https://artarsenal.in.ua/en/> (дата звернення: 13.06.2019).
3. Art Ukraine. URL : <http://artukraine.com.ua> (дата звернення: 19.06.2019).
4. At The Museum of Modern Art. URL : <https://www.moma.org/> (дата звернення: 10.06.2019).
5. CSM / Фундація Центр Сучасного Мистецтва. URL : <http://csmart.org.ua/> (дата звернення: 20.06.2019).

6. The Metropolitan Museum of Art. URL : <http://www.metmuseum.org/> (дата звернення: 11.06.2019).

7. Ukraine's 10 Best Contemporary Artists And Where to Find Them. URL : <https://theculturetrip.com/europe/ukraine/articles/ukraine-s-10-contemporary-artists-and-where-to-find-them/> (дата звернення: 15.06.2019).

8. Art Ukraine. URL : <https://journals.ua/hobbies/art-ukraine-english/> (дата звернення: 17.06.2019).

### *Розділ 3. Український аудіовізуальний медіадискурс*

1. Данилюк А, Титенская И. Ambient media – новые рекламные носители. URL : <http://bizkiev.com/content/view/368/634> (дата звернення: 10.06.2019).

2. Дейк Т. А. ван. Дискурс и власть. URL : [lib100.com/other/diskurs\\_i\\_vlast/pdf/](http://lib100.com/other/diskurs_i_vlast/pdf/) (дата звернення: 13.06.2019).

3. Дональд Матисон. Медиа дискурс. Анализ медиа-текстов. URL : <https://krytyka.com/ua/reviews/medya-dyskurs-analyz-medya-tekstov> (дата звернення: 15.06.2019).

4. Мірошніченко І. Г. Сучасні підходи до типології мас-медійного дискурсу. URL : <http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/9998/1/Miroshnychenko.pdf> (дата звернення: 18.06.2019).

5. Нестерова Н. Г. Современный медиадискурс : в поисках подхода к изучению // Актуальные процессы в социальной и массовой коммуникации, Центр теории и практики речевой коммуникации. URL : <http://yspu.org/images> (дата звернення: 18.06.2019).

6. Полонский А. Медиа – дискурс – концепт : опыт проблемного осмысления. URL : <http://discourseanalysis.org/ada6/st43.shtml> (дата звернення: 16.06.2019).

7. Dijk Т. А. van. Cognitive Discourse Analysis. An introduction. URL : <http://www.discourses.org/UnpublishedArticles/cogn-dis-anal.htm> (дата звернення: 19.06.2019).

8. Lee Rainie talks with Media Life about the economics of online news. URL : <http://www.pewinternet.org/Commentary/2010/March/Media-Life.aspx> (дата звернення: 12.06.2019).