

*Анотація та викладачі
навчальної дисципліни*

**Аудіовізуальне
Мистецтво**

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

АНОТАЦІЯ ТА ВИКЛАДАЧІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО»

Анотація

Навчальна дисципліна «Аудіовізуальне мистецтво» містить три взаємопов'язаних авторських курси: «Цифрове аудіовізуальне мистецтво», «Актуальні арт-практики» та «VR та AR технології», спрямованих на ознайомлення з сучасним аудіовізуальним мистецтвом і формування навичок створення медіамистецьких проєктів. Дисципліна є обов'язковою, викладається у першому семестрі, завершується екзаменом і підсумковим відкритим показом творчих проєктів.

РОЗДІЛ 1

Цифрове аудіовізуальне мистецтво

Керівниця курсу
Лідія СТАРОДУБЦЕВА

Курс «Цифрове аудіовізуальне мистецтво» присвячено розкриттю спектру різноманітних форм і ключових напрямів цифрового аудіовізуального мистецтва. У курсі розглядаються поняття «цифрове аудіовізуальне мистецтво» та його семантичні межі; основні концепції та тренди цифрового аудіовізуального мистецтва; етапи його розвитку, його домінуючі ідеї та тенденції; теоретичні підходи до дослідження цифрового аудіовізуального мистецтва; основні механізми його функціонування в просторі сучасної культури. Особливу увагу акцентовано на таких питаннях як аудіовізуальний контрапункт у цифровому просторі, «інтермедіальний перехід» і цифрова культура, синестезис, аудіовізуальні експерименти відеоарту та його різновидів, нет-арт, мережеве мистецтво, кібермистецтво, інтерактивні медіаінсталяції, «неможлива реальність» у цифровому мистецтві (від стрічки Мьобіуса і тесеракту до оптичних ілюзій і багатовимірної анімації), ефекти занурення та феномен імерсії, імерсивні практики віртуальної реальності та реальної віртуальності, спецефекти у цифровому кінематографі, маніпуляції і «неможлива реальність» у цифровій фотографії, аудіовізуальні практики відеомапінгу (3D проєкційне шоу як засіб «дереалізації» реальності) та ін. Курс передбачає виконання серії практичних завдань, спрямованих на оволодіння прийомами і техніками «діджитал-арту». Підсумкове завдання курсу: розробка і презентація авторського проєкту в одному з напрямів цифрового аудіовізуального мистецтва.

РОЗДІЛ 2

Актуальні арт-практики

Керівниця курсу
Тетяна ГУМАСЯН

Курс «Актуальні арт-практики» присвячено огляду актуальних арт-практик в Україні та світі; аналізу об'єктів, визначенню жанрів, етапів розвитку і окресленню перспектив сучасного мистецтва. Ключові моменти курсу: поняття «сучасне мистецтво / актуальне мистецтво», «Contemporary Art», течії та напрями сучасного мистецтва, основні етапи становлення сучасного українського мистецтва, авангард у візуальному мистецтві, акціонізм, концептуалізм, нонконформізм, перформанс і гепенінг, інсталяція та об'єкт як види і техніки сучасного мистецтва, стрит-арт та сайнс-арт, мистецтво в публічному міському просторі та site specific projects, ленд-арт та енвайронмент-арт, головні світові арт-форуми та їхня роль у розвитку сучасного мистецтва, різноманітність художньо-виставкових практик і кураторських стратегій 2000-х, центри сучасного мистецтва в Україні (Київ, Одеса, Харків, Львів), фестивалі та конкурси сучасного мистецтва, українські арт-групи і художні об'єднання, українські мистецькі практики в епоху Інтернету та соціальних мереж. Курс передбачає детальний аналіз шляхів і особливостей розвитку актуальних арт-практик, головних дійових осіб вітчизняної арт-сцени; унікальну можливість вивчати актуальне мистецтво не тільки в теорії, але й на практиці, аналізуючи нові виставкові проекти і мистецькі акції, зустрічаючись з лідерами сучасного мистецтва: художниками і кураторами. Творче завдання курсу – створення власного арт-кураторського проекту: від концепції до втілення.

РОЗДІЛ 3

VR та AR технології

Керівник курсу
Микита ХУДЯКОВ

Курс «VR та AR технології» знайомить з поняттями, концепціями та технологіями віртуальної і доповненої реальності в сучасному аудіовізуальному мистецтві. Курс спрямований на формування уявлень про історію, актуальну ситуацію та прогнози розвитку VR та AR технологій, ознайомлення студентів з основами виробництва VR та AR контенту та його використання в маркетингу, медіаарті, журналістиці, кіно, шоу-бізнесі та інших сферах сучасної аудіовізуальної медіакультури. Ключові моменти курсу: поняття VR, AR, MR, XR реальності; відмінності між «віртуальною», «доповненою», «змішаною», «розширеною», «гібридною» та іншими типами комп'ютерно-генерованих реальностей; VR та AR технології в сучасному аудіовізуальному мистецтві та медіакультурі; поняття VR досвіду; класифікація VR та AR контенту; storytelling vs storyliving; світові тренди і знакові кейси у виробництві VR та AR контенту; інструменти, програми, технології та візуальні ефекти у виробництві VR та AR контенту; доповнена реальність (AR) як проектування будь-якої цифрової інформації поверх екрану будь-яких пристроїв; AR контент, реалізований за допомогою додатків для звичайних смартфонів і планшетів, окулярів доповненої реальності, стаціонарних екранів, проєкційних пристроїв та інших технологій; популярні бізнес-моделі у галузі VR та AR технологій. Практичне завдання курсу: розробити і презентувати концепт авторського проекту із використанням VR та AR технологій.

ВИКЛАДАЧІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**Керівниця курсу
«Медіарт»****Лідія Володимирівна
СТАРОДУБЦЕВА****Кінорежисерка, продюсерка, радіо- і тележурналістка, медіаекспертка,
історикinja культури і мистецтва**

Почесна докторка НДІТІАМ, докторка філософських наук, професорка, завідувачка катедри медіакомунікацій

Журналістка Радіо Свобода. Авторка сценарію, продюсерка, режисерка, редакторка монтажу фільму «Ампутація» та серії короткометражних фільмів спільного виробництва Радіо Свобода (США) та Media Toros Films (Україна)

Членкиня Національної спілки художників України в секції мистецтвознавства (з 2000), Національної спілки журналістів України (з 2016), Європейської медійної спілки (з 2019), Акредитаційної комісії та Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з культурології та мистецтвознавства, спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Наукова керівниця 8-ми захищених кандидатських дисертацій

Членкиня журі серії міжнародних конкурсів на краще есе, конкурсів Малої академії наук України (у секції мистецтвознавства), голова Оргкомітету Всеукраїнського кіноконкурсу імені Дм. ГОЛОВАЧОВА «Один кадр – один фільм» та конкурсу на кращий сайт «Site-InSight»

Авторка 6 книг і більше 220 публікацій, у т. ч. статей у виданнях, що включені до наукометричної бази Web of Science

Головна редакторка серії культурологічних видань, членкиня редакційної колегії фахового видання «Теорія культури і філософія науки» (TCPS), співзасновниця і членкиня редакційної колегії видань «El Toros: Як можлива філософія кіно?», «Який модерн?», «Media Studies: Міждисциплінарні дослідження медіа» та ін.

Організаторка низки комунікативних проєктів, спрямованих на міждисциплінарну інтеграцію («Полілог», «UnVacuum», «El Toros»)

- 2020 – учасниця Міжнародного фестивалю медіаарту NewMediaFest (Берлін, Німеччина / Лос-Анджелес, США)
- 2018 – стажування за програмою Erasmus+ в Університеті Кадіса (UCA, Кадіс, Іспанія)
- 2016 – співорганізаторка і викладачка літньої медіашколи «Нові медіа – Нова освіта» за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD)
- з 2015 – співпрацює з Радіо Свобода (RFE/RL, Празька редакція, Чехія), журналістка програми «Понад бар'єрами»
- 2013 – організаторка проекту «Медіаосвіта в Україні» за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні (MDF)
- з 2009 – завідувачка катедри медіакомунікацій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
- 2005-2015 – авторка та ведуча телевізійних програм «Чайна церемонія» на каналі Р1, «Діалоги з Лідією СТАРОДУБЦЕВОЮ» на «7 каналі» та «Арт-Допит» на каналі «Simon»
- 2005 – стажування за програмою академічного обміну в університеті Редбауд (Radboud Universiteit, Наймеген, Голландія)
- 2003-2012 – професорка катедри культурології Харківської державної академії культури
- 2000-2003 – авторка серії проєктів з Memory Studies за підтримки наукових грантів США

Тема докторської дисертації: «Пам'ять і забуття в історії ідей: мнемонічна герменевтика культури»

Напрями науково-практичної діяльності: цифрове аудіовізуальне мистецтво, медіаарт, медіа і пам'ять, мультимедіа і гіпертекст, культура і мистецтво

**Керівниця курсу
«Арт-менеджмент»**

**Тетяна Аркадіївна
ТУМАСЯН**

Арт-кураторка, арт-менеджерка, галеристка

Арт-галеристка, старша викладачка катедри медіакомунікацій та катедри теорії культури та філософії науки Каразінського університету

Директорка Харківської муніципальної галереї (Mgallery) та Галереї сучасного мистецтва «VOVATANYA»

Авторка ідеї та керівниця першого в Україні молодіжного арт-форуму – Фестивалю молодіжних проєктів «Non Stop Media», що за останні роки роки перейшов у статус бієнале, здобув міжнародну популярність та авторитет

Кураторка багатьох арт-експозицій, у т. ч. виставки мистецтва авангарду «Від Конструктивізму до Contemporary» до відкриття Центру сучасного мистецтва, присвячений спадкоємності мистецтва авангарду, виставки провідних майстрів українського сучасного мистецтва в рамках паралельної програми «Arsenale 2012», проєктів «Unrespectable» (до 80-річчя Бориса Михайлова), «Гнилицький, вул. Дарвіна» та «Art-Kiiv Contemporary», проєкту «Харків авангардний» та виставки «Місто ХА» у київському Національному художньому музеї, Другої Національної бієнале молодого мистецтва тощо

- 2018 – арт-кураторка та організаторка Другої Національної бієнале молодого мистецтва
- 2018 – арт-кураторка проєкту «Харків авангардний» та виставки «Місто ХА» у київському Національному художньому музеї України (NAMU)
- з 2012 – викладає курси з Contemporary Art на кафедрі медіакомунікацій
- 2012 – керує виставковою програмою першого в Харкові Центру сучасного мистецтва «ЄрмиловЦентр»
- 2011, 2013 – авторка проєкту відомих українських і російських фахівців відеоарту в рамках паралельної програми «I Національної бієнале сучасного мистецтва «Арсенале–2012», «Art-Kiiv Contemporary»
- з 2007 – керує діяльністю галереї сучасного мистецтва «VOVATANYA»
- з 2003 – авторка ідеї та керівниця Фестивалю молодіжних проєктів «Non Stop Media»
- з 1996 – директорка Харківської муніципальної галереї (Mgallery)
- 1983 – закінчила Харківський державний інститут культури (нині – Харківська державна академія культури)

Напрями науково-практичної діяльності: теорія візуальної культури, дослідження Contemporary Art, теорія та практика медіамистецтва, арт-кураторство, арт-менеджмент

**Керівник курсу
«VR та AR технології»**

**Микита Володимирович
ХУДЯКОВ**

VR фахівець, підприємець, культурний менеджер, музикант

VR та AR художник, старший викладач катедри медіакомунікацій

Співзасновник і CEO компанії «ОСНІ». Координатор фестивалю мистецтва у віртуальній реальності «FRONTIER», голова громадської організації «ART-оптимісти»

Виступав на TEDx з презентацією «Як розповсюджується майбутнє». Учасник багатьох конференцій як експерт із проджект-менеджменту та віртуальної реальності. Керував коворкінгом для розробників комп'ютерних ігор «NODA», працював у кіноіндустрії, ініціював перші «Ableton User Group'и» в Україні. Пише електронну музику

- з 2019 – викладає курс із VR та AR технологій у Каразінському університеті
- з 2018 – лектор, викладач курсу «VR для архітекторів» у Харківській Школі Архітектури (ХША)
- 2017-2018 – організатор IT-конференцій «MY WEB TECH 2017» та «MY JS 2018»
- 2015-2019 – проджект-менеджер у IT-компанії «MobiDev»
- 2015 – організатор першого українського хакатону з віртуальної реальності
- 2007 – звершив навчання у Південнослов'янському інституті Київського славистичного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікацією «Менеджер-економіст»

Напрями науково-практичної діяльності: віртуальна реальність, доповнена реальність, цифрове мистецтво