

*Анотація та викладачі
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 2 0

АНОТАЦІЯ ТА ВИКЛАДАЧІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АУДІОВІЗУАЛЬНІ МЕДІА»

Анотація

Навчальна дисципліна «Аудіовізуальні медіа» містить три взаємопов'язаних авторських курси: «Медіарт», «Арт-менеджмент» і «Виробництво VR контенту», спрямованих на ознайомлення з сучасною аудіовізуальною медіакультурою і формування навичок створення медіамистецьких проєктів. Дисципліна є обов'язковою, викладається у першому семестрі, завершується екзаменом і підсумковим відкритим показом творчих проєктів.

РОЗДІЛ 1

Медіарт

Керівниця курсу
Лідія СТАРОДУБЦЕВА

Курс «Медіарт» присвячено актуальним трендам і практикам створення арт-проєктів за допомогою цифрових медіатехнологій. У курсі розглядаються смислові межі поняття «медіарт» та його синонімів (цифрове мистецтво, електронне мистецтво, мистецтво нових медіа, комп'ютерне мистецтво та ін.); історичні витоки медіарту (авангард, концептуальне мистецтво, перформанси та геленінги ХХ ст.), особливості зародження медіарту в 1960–70-х рр. (Нам Джун Пайк, «Флюксус»), теоретичні концепції мистецтва нових медіа (Олівер Грау, Ришард Ключинський, Майкл Раш та ін.), персоналії та твори класиків сучасного медіарту (Метью Барні, Білл Віола, Філіп Гайст, Пітер Грінуей та ін.), ключові напрями медіарту, такі як відеоарт, відеоданс, віджеїнг, відеомапінг, нет-арт, саунд-арт, технобіоарт, сайнс-арт, кінетична скульптура, глітч-арт, мистецтво фракталів, сінемаграфія, стоп-моушн, електронна інсталяція, інтерактивний медіаперформанс та ін. Ключові питання курсу: чи можна зафіксувати зникаючу межу між мистецтвом і технологією у творах медіарту, чи зберігається в медіарті феномен авторства, чи є медіарт принципово новим етапом розвитку мистецтва або це всього лише форма медіатизації традиційних мистецтв в епоху електронної революції? Курс передбачає виконання серії практичних завдань, спрямованих на оволодіння прийомами і техніками медіарту. Підсумкове завдання курсу: розробка і презентація авторського проєкту в одному з напрямів медіарту.

РОЗДІЛ 2

Арт-менеджмент

Керівниця курсу
Тетяна ГУМАСЯН

Курс «Арт-менеджмент» присвячено арт-кураторству і арт-менеджменту, сучасному візуальному мистецтву з усіма притаманними йому рисами і суперечностями: актуальністю, провокативністю, епатажем, навіть радикалізмом; запрограмованою філософічністю, гротеском, іронічністю і стьобом, пріоритетом концепту, літературної основи над зображальністю та ін. Курс знайомить з розмаїттям форм, жанрів, технік і напрямів сучасного візуального мистецтва, витоками сучасного мистецтва починаючи з другої половини ХХ ст. (модернізм, постмодернізм, пост-постмодернізм) та «іконами» Contemporary Art від Енді Уорхола, Йозефа Бойса, Марселя Дюшана та Джексона Поллока до Демієна Герста, Джеффа Кунса, Олександра Кабакова та Герхарда Ріхарда. Ключові моменти курсу: знакова фігура куратора, політика і стратегії провідних арт-інституцій, проєктне мислення і різноманітність художньо-виставкових практик, основні світові форуми сучасного мистецтва, фестивалі і Бієнале (Венеціанська, Документа, Маніфеста та ін.). Курс передбачає детальний аналіз шляхів і особливостей розвитку сучасного українського мистецтва, головних дійових осіб вітчизняної арт-сцени; унікальну можливість вивчати актуальне мистецтво не тільки в теорії, а й на практиці, відвідуючи і аналізуючи нові виставкові проєкти та мистецькі акції, зустрічаючись з лідерами сучасного мистецтва: художниками і кураторами. Творче завдання курсу – створення власного кураторського проєкту: від концепції до втілення.

РОЗДІЛ 3

Виробництво VR контенту

Керівник курсу
Микита ХУДЯКОВ

Курс «Виробництво VR контенту» знайомить з інструментами та технологіями віртуальної реальності в аудіовізуальних медіа. Курс спрямований на формування уявлень про історію, актуальну ситуацію та прогнози розвитку VR технологій, ознайомлення студентів з основами виробництва VR контенту та його використання в маркетингу, медіарті, журналістиці, кіно, шоу-бізнесі та інших сферах сучасної аудіовізуальної медіакультури. Ключові моменти курсу: виробництво VR контенту в сучасних аудіовізуальних медіа; світові тренди і знакові кейси у виробництві VR контенту; етапи виробництва VR контенту; фахівці, які можуть знадобитися для виробництва VR контенту; інструменти, програми, технології та візуальні ефекти у виробництві VR та AR контенту; ігрові движки як інструмент створення VR досвіду; 3D моделювання і VR; прийоми анімації об'єктів і персонажів у VR; 3D моделювання та підготовка 3D моделей для використання у VR; робота зі звуком у віртуальній реальності; популярні бізнес-моделі у галузі VR технологій; розгляд виробництва VR контенту як імерсивних технологій; специфіка розвитку VR технологій в українському цифровому просторі. Практичне завдання курсу: розробити і презентувати концепт авторського проєкту із використанням VR 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 проектів 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