

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет 021 «Аудіовізуальне мистецтво та заочне навчання»

Кафедра «Візуальні практики»

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

ВІДЕО АРТ

3 курс, семестр 2 (весна 2022)

Викладач Логачова Белла Вікторівна, старший викладач кафедри «Візуальні Практики»

E-mail, тел. bella.logachova@gmail.com, 0679595655

Заняття Лекційні та практичні заняття – згідно розкладу.

Адреса 3-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, Hudpromloft (цокольний поверх), ауд. Лаб. Рис., корпус 3 ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, Hudpromloft

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттям офіційним каналом комунікації з викладачем є он-лайн комунікації через Telegram, Zoom, електронні листи і тільки у робочі дні до 18:00. Умови листування: 1) в *темі* листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни (скорочено - Відео_Арт); 2) в полі тексту позначити, хто звертається П.І. студента - анонімні листи розглядаються не будуть;

3) файли підписувати таким чином: *прізвище_курс_завдання_№_рік*. Розширення: *текст – doc, docx, ілюстрації – jpeg, pdf*. Відео файли MPEG4 або MOV (AVC/H264). Роботи модульного контролю мають бути надіслані у цифровому форматі на пошту викладача. Обговорення проблем, пов'язаних із дисципліною, у коридорах академії не припустимі. Косультування з викладачем в стінах академії відбувається після лекційних занять або у месенджері Telegram у робочі дні.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовою для вивчення дисципліни «Відео арт» є певний обсяг знань та практичних навичок у галузі відеографії, відеозйомки, роботою з відео обладнанням та професійним освітленням. При розробці та створенні відео контенту повинен бути достатній рівень навичок роботи на персональному комп'ютері чи ноутбуку для цифрової обробки відеозображень та монтажу у необхідних цифрових форматах. Студент отримує повну підтримку у створенні відео робіт, оскільки академія забезпечує методичним фондом предметів, драперій, спеціального освітленням та відео штативом, а викладач забезпечує якість творчих студій і відео постановок, що є обов'язковим у дисципліні за для проведення якісної практичної роботи.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Демонстрація та аналіз матеріалу за допомогою відеоробіт видатних відеомитців з медіа ресурсів та робіт попередніх курсів з методичного фонду академії. Ознайомлення студентів та застосування додаткової літератури з дисципліни:

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ

1. Barbara London, Video art the first fifty years, Phaidon, USA, 2020
2. Barbara London , Short course in Minolta Photography, Van Nostrand Reihold Trade, London, 1979
3. Video Art Michael Rush, Thames&Hudson, London, United Kingdom, 2007
4. Gabriele Jennings, Abstract video: The Moving Image in contemporary art, University of California Press, Oklend, California, USA, 2015
5. Gregory Zinman, Making Images move hadmade cinema and the other arts, University of Minneson Press, USA, 2020
6. Edited by Kimberly drew and Jenna Wortham, Black futures kindle edition, One World, New York, USA, 2020
7. Legacy Russel, Glitch Feminism: A Manifesto, Verso, Duluf, Minesota, USA, 2020
8. Experimental filmmaking and the motion picture camera: an introductory guide from artists and filmmakers 1st edition, A Focal Press Book, Waltham, Massachusetts, USA, 2020.
9. History of Kodak, Milestones-chronology: 1878–1929 Archived 10 February 2012 at the Wayback Machine.kodak.com

10. Scott Mackenzie & Janine Marchessault, *Process Cinema: Handmade film in the digital age*, McGill-Queen's University Press, Montreal, Quebec, Canada, 2019
11. Schewe, Jeff (2012). *The Digital Negative: Raw Image Processing In Lightroom, Camera Raw, and Photoshop*. Berkeley, CA: Peachpit Press, ISBN 0-321-83957-9, p. 72
12. Christiane Paul, *Digital art (World of art)*, Thames & Hudson, London, United Kingdom, 2015

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Виконання завдань дисципліни “Відео арт” потребують наступні матеріали: комп'ютер, ноутбук чи планшет з основним пакетом програм (Adobe) або безкоштовні додатки з пакетом цифрових редакторів для обробки відеоматеріалів, монтажу відеоробіт і з можливістю виходу до мережі Інтернет. Програми необхідні для виконання відео монтажу, вибірково по можливості iMovie, Sony Vegas Pro, Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, Final Cut Pro, Adobe Photoshop Express, Adobe Photoshop Lightroom CC, Adobe Photoshop, та інші.

Відео камера або смартфон, штатив, носії пам'яті тощо. Скетчбук, блокнот для конспекту, ручка.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

“Відео арт” навчальна дисципліна, що пов'язана з загальною підготовкою з основ відеографії, відео арту та відеомонтажу, вироблення відео контенту і спрямовує студентів у практику технологій перетину образотворчих засобів, які активно використовуються митцями у галузі відео та медіа арту і можливостями розміщення відео і медіа контенту на цифрових ресурсах.

Метою дисципліни “Відео арт” є оволодіння основними прийомами та видами відеозйомки у відео арті та відеографії, знайомство з різними мовами та естетикою рухомого зображення. Основна спрямованість дисципліни визначається необхідністю осмислення методів подальшої обробки та зберігання відеоматеріалів, практики відео колажу і відеомонтажу, художньому синтезу аудіо-візуальних зображень.

Завдання дисципліни полягають у знайомстві зі світовими аналогами у сфері відео арту, формування уявлення про техніку та технологію відеографії і сучасні форми презентації відео мистецтва. На лекційних заняттях та під час модульного контролю студенти отримують можливість створювання власних відеодокументацій, відео архівів, відео портфоліо та вміння методично працювати з ними.

Дисципліна забезпечує спеціалізовані (фахові) компетентності: володіння відео технікою та відео обладнанням, професійні методи пост обробки відео зображень, відео монтажу, можливістю подальшого втілення власного досвіду виконання завдань для створення відео арту та аудіо-візуальних проєктів.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Основна спрямованість дисципліни визначається опануванням основ аудіо-візуальної мови відео арту і професійного опрацювання авторських відео матеріалів. Дисципліна у 2021 вивчається протягом 2 семестру 3-го курсу (5 кредитів ECTS, 150 учбових годин, у тому числі 60 годин аудиторні заняття та 90 годин - самостійні). Всього курс має 2 модулі і 4 теми.

2 семестр містить:

2 МОДУЛІ, 4 завдання за темою:

«Вступ до дисципліни. Відео арт та відеографія.»

“ Аудіо-візуальний рухомий натюрморт ”.

1 МОДУЛЬ містить 2 практичних завдання:

- 1) Розробка концепту відео зйомок та відео роботи, розкадровки у вигляді скетчей, фото скетчей. Методи виробництва відео контенту.
- 2) Короткочасні відео зйомки та відео скетчі, композиційні рішення авторського твору, стоп кадри.

2 МОДУЛЬ містить 2 практичних завдання:

- 1) Редагування відеоматеріалів, об'єднання елементів і кадрів в єдину смислову композицію. Робота з відео, аудіо ефектами.
- 2) Відеомонтаж – завершальний етап з проробкою деталей, титрів, відео елементів, цветокорекцією до авторської відео роботи та підготовка відео роботи у необхідному форматі для розміщення віртуальної версії на медіа ресурсі .

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми розкриваються завдяки лекційним заняттям. Основна форма вивчення курсу – практична та лабораторна робота в процесі виконання завдань. Мета запропонованих завдань- творча робота з виконання відео проєкту, згідно учбового плану. Основними дидактичними принципами, покладеними в основу викладання дисципліни є виконання необмеженої кількості короткочасних відеозйомок, та збіру відеоматеріалів, заради набуття професійного відеографічного досвіду та оволодіння методикою відеомонтажу для підготовки відео матеріалів у реалізації готового відео проєкту. Вивчення відбувається за принципом послідовного ускладнення учбових завдань. За термін навчання студенти мають працювати з поставленою задачею викладача дисципліни, з

рекомендаціями та консультаціями. Викладач повинен мати індивідуальний підхід до кожного студента та заохочувати розвивати нестандартність мислення при виконанні поставленого завдання.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Програмою передбачено рубіжні етапи контролю у формі поточних переглядів етапів процесу роботи виконаних завдань.

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі екзаменаційних переглядів.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Національна	Бали	ECTS	Диференціація А (внутрішня)
відмінно	90-100	A	A+ 98-100
			A 95-97
			A- 90-94
добре	82-89	B	
	75-81	C	
задовільно	64-74	D	
	60-63	E	
незадовільно	35-59	FX	
незадовільно (повторне проходження)	0-34	F	

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Дисциплінарна та організаційна відповідальність. За координацію процесу занять та сприятливу атмосферу відповідальність несе викладач. Особливу увагу викладач повинен приділити досягненню програмних результатів дисципліни. В разі необхідності викладач має право на оновлення змісту навчальної дисципліни на основі нових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі, про що повинен попередити студентів. Особисті погляди викладача з тих чи інших питань не мають бути перешкодою для реалізації студентами процесу навчання. Викладач повинен створювати комфортні умови для реалізації процесу навчання особами з особливими освітніми потребами (в межах означеної аудиторії).

Міжособистісна відповідальність. У разі відрядження, хвороби або іншої важливої причини, викладач має право перенести заняття на інший день за умови узгодженості з адміністрацією та існуючим розкладом занять. Про дату час та місце проведення занять викладач інформує студентів через старосту групи.

ПРАВИЛА ЗДОБУВАЧА

Вітається власна думка тлумачення з теми заняття, яка базується на аргументованій відповіді та доказах, зібраних під час практичних або самостійних занять.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНOSTI

Недопустимі пропуски занять без поважних причин (причини пропуску мають бути підтверджені необхідними документами або попередженням викладача). Не вітаються запізнення на заняття. У разі пропуску занять, студент має самостійно опрацювати матеріали тем і підтвердити їх опанування відповідною практичною роботою. Довгостроково відсутність студента на заняттях без поважних причин дає підстави для незаліку з дисципліни і його можливого подальшого відрахування. Додаткові заняття з такими студентами не передбачені. Відсутність практичних завдань на поточних переглядах унеможливує отримати студентів оцінку за навчальний семестр.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Під час навчання студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час написання практичних завдань виявлено плагіат – тобто суттєве запозичення або копіювання чужих матеріалів або творів мистецтва, студент зобов'язаний його переробити, тому що в цьому випадку бал за роботу буде суттєво знижений. Оскільки плагіат у будь-якому прояві суперечить з поставленою метою дисципліни. Якщо факт академічної не доброчесності зафіксований на екзаменаційному перегляді також унеможливує студентів отримати бал за роботу, або оцінювання відбувається частково, отримуючи тільки ті бали, що були зараховані за попередні етапи контролю чи не мають факту виявлення плагіату.

Корисні посилання:

- <http://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html>
- <http://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/>

РОЗКЛАД КУРСУ(на другий семестр)

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Деталі
1 модуль						
	<u>Завдання 1.</u>	Лекція Практичні	«Вступ до дисципліни. Відео арт та відеографія.» Розробка концепту авторського відео твору			
	<u>Завдання 2.</u>	Практичні	Скетчи, розкадровки власного відео твору, створення монтажного ескізу			
	Завдання .	Практичні	Підсумковий етап . Перегляд та оцінювання.		Поточний перегляд	
	<u>Завдання 3.</u>	Практичні	Постановочна відео зйомка			
	<u>Завдання 4..</u>	Практичні	Відео пленер, збір відео фактур			
		Практичні	Передогляд відеографічних матеріалів			
		Практичні	Завершальний етап з відбіру відеоматеріалів		Поточний перегляд	
2 модуль						
	<u>Завдання 1.</u>	Лекція Практичні	Принципи відеомонтажу у відео артї. Монтаж у цифрових програмах. Композиція у аудіо-візуальному ряду, ритм			
	Завдання 2	Практичні	Відео колаж, смисловий та образотворчий центр відео кадру - «Ключова деталь кадру»			
		Практичні	Підсумковий етап. Перегляд та оцінювання		Поточний перегляд	

	<u>Завдання 3.</u>	Практичні	Додаткова відеозйомка. Проробка деталей та елементів до відео проекту			
	<u>Завдання 4.</u>	Практичні	Запис та остаточний відбір і підготовка аудіо матеріалів до монтажу			
		Практичні	Остаточний відбір та підготовка відео матеріалів до монтажу			
		Практичні	Передогляд відео матеріалів. Відеомонтаж – завершальний етап з проробкою деталей, титрів, відео елементів, аудіо треком, цветокорекцією та розміщення версії на медіа ресурсі		Поточний перегляд	

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	Форма звітності	Бали
1 модуль		
1	Поточний контроль	0-15
2	Поточний контроль	0-25
2 модуль		
1	Поточний контроль	0-25
2	Поточний контроль	0-35
Всього балів		100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Бали			Критерії оцінювання
	0-20	0-40	
А 90-100	16-20	37-40	Студент в повному обсязі опанував матеріал практичного курсу, творчо та якісно виконав усі поставлені завдання, проявив креативне мислення при виконанні завдань, логічне обґрунтував послідовність виконання необхідних завдань, професійно виконав усі етапи завдання, додатково брав участь у міжнародних або всеукраїнських конкурсах, виставках, фестивалях (отримав відзнаку).
В 82-89	12-15	35-37	Студент добре опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, вчасно виконав усі поставлені задачі, творчо підійшов до виконання практичних завдань, але при цьому робота має незначні недоліки.
С 75-81	11-13	33-34	Студент в цілому добре опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, вчасно та якісно виконав більшість поставлених завдань, але виконана робота має суттєві недоліки (відсутність творчого підходу тощо).
Д 64-74	8-10	29-32	Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, вирішив в цілому основні поставлені завдання, але виконана робота має значні недоліки (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, несвоєчасна подача виконаної роботи тощо).
Е 60-63	6-8	26-28	Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, не впорався з головними задачами дисципліни, практична робота має багато значних недоліків (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, несвоєчасна подача виконаної роботи, значна кількість суттєвих помилок при виконанні завдання, пропуски занять без поважних причин тощо).
	0	0	Пропуск рубіжного контролю

СИСТЕМА БОНУСІВ

Передбачено додаткові бали за активність студента, та творчий підхід під час практичних занять, виставкова діяльність у всеукраїнських, міжнародних виставках, участь у творчих конкурсах. Максимальна кількість балів: 10.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Early Video art and experimental films network, Ecal, France, 2017
2. Алфьорова З. І. Ситуативність як принцип морфологічних трансформацій аудіовізуального мистецтва / Алфьорова З. І. // Colloquium-journal. – 2019. – No 27, Cz. 7. – С. 19-23. – Бібліогр.: 10 назв .
3. Вачнадзе Г. Всемирное телевидение. Тбилиси, 1989.
4. Горпенко, В. Кольоромузика / В. Горпенко; - К.:ДІТМ, 1998.
5. Rabiger, Michael. “Directing The Documentary” fourth edition. Boston: Focal Press. An imprint of Elsevier. MA01803, USA, 2004. ISBN 0-240-80608-5
6. Rabiger, Michael. Directing: Film Techniques and Aesthetics, 3 rd ed. Boston: Focal Press, 2003.
7. Коппола Ф.Ф. Живое кино. Секреты, техники, приемы. М.: Альпіна Паблишер, 2021. 250с.
8. Сидоренко В.Ф. Эстетика проектного творчества.- М.: ВНИИТЭ, 2007. -136 с.
9. Ілляшенко В. Книга режисури. Київ, 2002.
10. Dvorko N., Nizamova K. The quality of speech transmission in a background of music and effects in audio-visual programs. Препринт. Доклад на Международном конгрессе AES, 1998 г., Амстердам.
11. Dvorko N., Ershov K. Audio – visual perception of video and multimedia programs. Препринт. Доклад на Международном конгрессе, 2002, AES 22 nd Combes, Peter TV production for education. N. Y., Focalspress, 1978.
12. Ellmore R. Gerry Mass media dictionary. National textbook company. Lincolnwood, Illinois, USA, 1992.
13. Anderson, Gary H. Video Editing and Post Production: A Professional Guide, 4 ht ed. Boston: Focal Press, 1998.
14. З. Алфьорова З.І. Межі видимого. Становлення візуального мистецтва: монографія / З. І. Алфьорова ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х. : ХДАК, 2008. — 267 с. — Бібліогр.: с. 247-267.

15. Чепелик О. В. Взаємодія архітектурних просторів, сучасного мистецтва та новітніх технологій, або Мультимедійна утопія / ІПСМ АМУ. ,К.: Хімджест, 2009. 272 с.: іл.

Допоміжна

1. Соловйов О. І. Турбулентні шлюзи: Збірник статей / ІПСМ АМУ. К.: Інтертехнологія, 2006, 192 ст.: іл.
2. Сидоренко В. Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століть / ІПСМ АМУ. К.: ВХ[студіо], 2008. ,188 с.: іл.
3. Barclay P. Computer Art: Contradiction in Terms? / P. Barclay // N.Y. Arts Magazine. — 2004. ,Sept.-Okt.
4. Abbott, Stacey (2006). "Final Frontiers: Computer-Generated Imagery and the Science Fiction Film". *Technoculture and Science Fiction*. SF Group. 33 (1): 91. JSTOR 4241410.
5. Belisle, Brooke (2013). "The Dimensional Image: Overlaps In Stereoscopic, Cinematic, And Digital Depth". *Film Criticism*. 37/38 (3/1): 117–37.
6. Upadhyay, J.; Chakera, J.A.; Navathe, C.P.; Naik, P.A.; Joshi, A.S.; Gupta, P.D. (2006). "Development of single frame X-ray framing camera for pulsed plasma experiments". *Sadhana*. 31 (5): 613. CiteSeerX 10.1.1.570.172. doi:10.1007/BF02715917. S2CID 123558773.

Інформаційні ресурси:

www.wikipedia.org

- <http://mediaartarchive.org.ua>
- <http://max-k-studio.com/performance-art/>
- www.ufva.org
- www.aivf.org
- www.videomaker.com
- www.cinestory.com
- www.bfi.org.uk
- www.lynda.com