

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет Аудіовізуальне мистецтво
Кафедра Візуальних практик
Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

СУЧАСНІ АУДІОВІЗУАЛЬНІ ПРАКТИКИ

2 курс, семестр 1

Викладач Олександр Вадимович ПРИСЯЖНЕНКО (Oleksandr Prysiazhenko)

Контакти artmedia.lab@ukr.net т. 097-628-09-00

Заняття Лекційні та практичні заняття – згідно розкладу.

Адреса ауд. Лаб. Рис., корпус 3 ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, Hudpromloft

E-mail hudpromloft@ukr.net

Телефон +38(057)706-04-19 (кафедра) E-mail: ksadazaoch@gmail.com

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттям офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи, Telegram, Zoom (тільки у робочі дні до 16:00). Умови листування:

- 1) в темі листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни (Сучасні аудіовізуальні практики);
- 2) в полі тексту позначити курс, групу, П.І. студента, який звертається (анонімні листи не розглядаються);
- 3) файли підписувати таким чином: назва – завдання. Розширення: текст – doc, docx, ілюстрації – jpeg, pdf. Відео файли MPEG4 або MOV (AVC/H264).

Косультування з викладачем відбувається після занять у робочі дні – тільки у груповому чаті в месенджері Telegram.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна «Сучасні аудіовізуальні практики» спрямована на отримання професійних та практичних навичок у галузі сучасних технологій. Аудіовізуальне мистецтво формує естетичний напрямок у студентів, навичок режисерського мислення, здатності до самостійної творчої діяльності у сфері аудіовізуальних практик та соціально-культурній діяльності. Програмою навчання передбачено підготовка високо кваліфікованих спеціалістів володіючих теоретичними знаннями і практичними навичками режисерської діяльності з розробки авторської концепції інтерактивного мультимедійного твору та його реалізації в творчому колективі на основі використання новітніх інформаційних та комунікаційних технологій.

Курс навчання дисципліни зорієнтовано на отримання навичок з організації авторського портфолію, пошуків власного стилю та експериментальних індивідуальних розробок у напрямках сучасного мистецтва.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» перший рівень вищої освіти. –К., МОН.2019

Демонстрація та аналіз відеоматеріалів робіт митців в галузі аудіовізуального мистецтва за допомогою інтернет ресурсів. Ознайомлення студентів та застосування додаткової літератури з дисципліни.

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ

1. Першеева, А. Видеоарт. Монтаж зрителя/Александра Першеева. –М.; СПб.: «Т8 Издательские Технологии»/ «Пальмира», 2020. -419с. : ил.-(Серия «Пальмира - искусство»). ISBN 978-5-517-02091-8
2. Кириллова, Н.Б. Аудиовизуальные искусства и экранные формы творчества: учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2013.- 154с. ISBN 978-5-7996- 1046-3
3. Кириллова, Н.Б., Хилько Н.Ф. Аудиовизуальная культура. Словарь терминов и понятий/ Н.Б. Кирилова, Н.Ф. Хилько. М.:УрФУ, 2011.
4. Анимация как феномен культуры / под ред. Н.Г. Кривули М.:ВГИК, 2006.
5. Коппола Ф.Ф. Живое кино. Секреты, техники, приемы. М.: Альпина Паблишер, 2021. 250с.
6. Горпенко, В. Колорит в кіно – та телемистецтві/ В. Горпенко; - К.:ДІТМ, 1998.
7. 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.

інтернет ресурси

- moksop.org
- www.mediaartarchive.org.ua
- <https://design.hse.ru/news/1231>
- <http://deloafanasev.ru/modernik/janriki81.htm>
- <http://mediaartarchive.org.ua>
- Офіційний сайт UA:Культура –[URL:https://culture.suspilne.media/](https://culture.suspilne.media/)
- Міністерство цифрової трансформації України –[URL:https://thedigital.gov.ua/](https://thedigital.gov.ua/)
- Державне агенство України з питань кіно –[URL:https://degkino.gov.ua/](https://degkino.gov.ua/)

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Оскільки дисципліна пов'язана з практичним виконанням завдань та створення аудіовізуальних робіт для плідного навчання необхідні:

- Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет тощо) з можливістю виконання відео монтажу. 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 та інші.
- Камера фото-відео, штатив, освітлення, носії пам'яті тощо.
- Зошит (24 аркуша) та ручка для конспектування.
- Папір ватман А4 для розкадровок, замальовок, скетчу, колажу та ін. Паперовий фото друк для робіт зі спектром можливостей площини екранного кадру.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

«Сучасні аудіовізуальні практики» Навчальна дисципліна, що пов'язана з загальною підготовкою студентів в аудіовізуальному мистецтві має свої особливості. Професійні методи та прийоми у пост обробці відео матеріалів з використанням фотографії, графіки та сучасного медіа дизайну, аудіо монтажу цифрового звуку. Застосування на практиці аудіовізуальних проектів з відео контенту у різноманітних техніках відео монтажу. Знання обробки відео контенту у цифрових монтажних редакторах. Мотивує студентів на оволодіння теорію та практику технологій, застосовування власного досвіду з виконання завдань для створення авторського студентського портфолію.

Мета навчальної дисципліни – оволодіння необхідними теоретичними та практичними навичками сучасних аудіовізуальних практик. Розвитку творчого мислення у студентів при розробці сучасних мультимедійних проектів.

Завдання навчальної дисципліни:

Формування уявлення про техніку та технологію сучасних аудіовізуальних практик;
Знайомство з новітніми досягненнями сучасних аудіовізуальних практик в Україні та світі;
Навчитися створювати авторські відео матеріали для формування власного студентського портфоліо.

По завершенні курсу студент повинні знати:

Опанувати базову теорію з різновидами технік відео монтажу;
Методи цифрової обробки відео матеріалів на професійному рівні;
Використання різних прийомів та технік для виконання, власних робіт у аудіовізуальному мистецтві;
Знання як розміщувати та застосовувати медіа продукцію у сучасному медіа світі.

По завершенні курсу студент повинні вміти

Володіти спецтехнікою зі зйомки та обладнанням відео монтажу на професійному рівні;
Практично створювати аудіо візуальний продукт;
Застосовувати власний досвід виконання завдань для створення авторського студентського портфоліо.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Спрямованість дисципліни «Сучасні аудіовізуальні практики» - визначається опануванням основ майбутньої спеціальності. Згідно з навчальним планом, що ухвалений методичною радою ХДАДМ, вона вивчається студентами протягом пів року. (5 кредити ECTS, 150 учбових годин, у тому числі 75 годин аудиторні заняття та 75 годин - самостійні).
Дисципліна у 2021 року. вивчається протягом 1 семестру 2-го курсу.

2 МОДУЛІ, 4 завдання за темою:

«Історія і практика медіа-арту. Особливості розвитку в Україні та світі», «Відкритий архів Українського медіа-арту».

1 МОДУЛЬ містить 2 практичних завдання:

- 1) Письмова робота. Реферат на тему: «Види та жанри сучасних аудіовізуальних мистецтв».
- 2) Екранна документалістика. Тема: «Динамічний рух у кадрі». Робота з властивостями екранної площини 16x9. Створення стоп кадру 16x9 у вигляді фотографії.

2 МОДУЛЬ містить 2 практичних завдання:

- 1) Екранний образ у вигляді «сценарної книги» (Script Book). Тема «Діалоги побутових предметів», створення замальовок, сктч, фотографій стоп кадрів. Серія зображень з короткими супроводжуваними текстами, утворюючих чітку розповідь.
- 2) Відео робота. Портрет в АВІ. Тема: «Аудіовізуальний портрет» або «Аудіовізуальний авто портрет». Розробка концепції теми та ідеї аудіовізуального ряду. Зйомка та відео монтаж.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Метод набуття нових знань та навичок – практична робота в процесі виконання завдань.

Основна форма вивчення курсу - творча робота при виконанні аудіовізуальних проектів, згідно учбового плану.

Вивчення відбувається за принципом послідовного ускладнення учбових завдань.

Розвиток у процесі навчання здійснюється за рахунок обопільного спілкування між студентами та викладачем, що є запорукою позитивного результату.

Основними дидактичними принципами, покладеними в основу викладання дисципліни є:

- головний принцип навчання - від простого до складного;
- усвідомлення матеріалу через методичні взірці завдань;
- систематична робота над особистим розвитком студентів.

За термін навчання студенти мають працювати з поставленою задачею викладача дисципліни, з рекомендаціями та консультаціями. Викладач повинен мати індивідуальний підхід до кожного студента та розвивати нестандартність мислення у студентів.

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 ВІДВІДУВАННОСТІ

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 студентові 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 студентові 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 перший семестр)

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Деталі
1 модуль						
2.09	<u>Завдання 1.</u>	Практичні	Реферат на тему: «Види та жанри сучасних аудіовізуальних мистецтв»	3		
9.09	<u>Завдання 2.</u>	Практичні	Екранна документалістика. Тема: «Динамічний рух у кадри».	3		
16.09		Практичні	Підсумковий етап Перегляд та оцінювання.	3	Поточний перегляд	
23.09	<u>Завдання 3.</u>	Практичні	(Script Book). Тема «Діалоги побутових предметів»	3		
30.09	<u>Завдання 4.</u>	Практичні	Відео робота. Портрет в АВІ. Тема: «Аудіовізуальний портрет»	3		
7.10		Практичні	Зйомка та відео монтаж	3		
14.10		Практичні	Завершальний етап з проробкою деталей	3	Поточний перегляд	

2 модуль						
21.10	<u>Завдання 1.</u>	Практичн і	Аудіо візуальна робота. «Відео скульптура»	3		
28.10		Практичн і	Підсумковий етап. Перегляд та оцінювання	3		
4.11	<u>Завдання 2.</u>	Практичн і	Екранний образ. Тема: «Трансформація форм та об'єктів»	3	Поточний перегляд	
11.11	<u>Завдання 3.</u>	Практичн і	Екранний сюжет. Створення межі кадру. Тема: «Надзвичайна подія»	3		
18.11	<u>Завдання 4.</u>	Практичн і	Відео робота. Тема: «Створення Полікадру», «Картина в картині»	3		
25.11		Практичн і	Зйомка та відео монтаж	3		
2.12		Практичн і	Завершальний етап з проробкою деталей	3	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	6-8	26-28	Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал теоретичного та

60-63			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

Основна:

1. Першеева, А. Видеоарт. Монтаж зрителя/Александра Першеева. –М.; СПб.: «Т8 Издательские Технологии»/ «Пальмира», 2020. -419с. : ил.-(Серия «Пальмира - искусство»). ISBN 978-5-517-02091-8
2. Кириллова, Н.Б., Хилько Н.Ф. Аудиовизуальная культура. Словарь терминов и понятий/ Н.Б. Кирилова, Н.Ф. Хилько. М.:УрФУ, 2011.
3. Анимация как феномен культуры / под ред. Н.Г. Кривули М.:ВГИК, 2006.
4. Кириллова, Н.Б. Аудиовизуальные искусства и экранные формы творчества: учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2013.- 154с.
5. Деникин А.А. Видеоарт/видеохудожники. Альбом с текстовыми вставками и комментариями. Эл. Издание / А.А. Деникин. – М.:Videoartdigitalstd. 2013. – 110с.
6. Ширман Р.Н. Телевізійна режисура. Майстер клас Київ, 2004.
7. Ширман Р.Н. Алхимия режиссуры. Мастер класс. К.:2008. ISBN 978-966-95960-3-1
8. Горпенко, В. Колорит в кіно – та телемистецтві/ В. Горпенко; - К.:ДІТМ, 1998.
9. Горпенко, В. Кольоромузика / В. Горпенко; - К.:ДІТМ, 1998.
10. Горпенко, В. Комфортний монтаж / В. Горпенко; - К.:ДІТМ, 1998.
11. Rabiger, Michael. Directing: Film Techniques and Aesthetics, 3 rd ed. Boston: Focal Press, 2003.
12. Katz, Steven D. Film Directing Shot by Shot. Boston: Focal Press in association with Michal Wiese Production, 1991.

Допоміжна:

13. Коппола Ф.Ф. Живое кино. Секреты, техники, приемы. М.: Альпіна Паблишер, 2021. 250с.
14. Лоуренс К. Сторителлинг. Как написать отличную историю. Livebook., 176с.
15. Курінна Г.В. Сценарна майстерність на телебаченні. Драматургія Х.: ХДАК, 2013. 189с.<https://studfile.net/preview/5596849/>
16. Слободян В.Р. Автор і кіно./ В.Р. Слободян – К., 1975.
17. Лотман Ю. Семиотика кино. Таллин, 1973.
18. Ілляшенко В. Книга режисури. Київ, 2002.
19. “Де Кураторство” изд. Come In, Харків, 2017.
20. 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.
21. 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.
22. Ellmore R. Gerry Mass media dictionary. National textbook company. Lincolnwood, Illinois, USA, 1992.

23. Anderson, Gary H. Video Editing and Post Production: A Professional Guide, 4 th ed. Boston: Focal Press, 1998.
24. Bayes, Steve. The Avid Handbook. Techniques for the Avid Media Composer and Avid Express, 3 rd ed. Boston: Focal Press, 2000.
25. Kennedy, Ashley. Editing with Avid Media Composer 8. Techniques for the Avid Media Composer. USA, 2015. ISBN 978-0-321-73467-9

Інформаційні ресурси:

- . www.mediaartarchive.org.ua
- . <https://design.hse.ru/news/1231>
- . <http://deloafanasev.ru/modernik/janriki81.htm>
- . European Audiovisual Observatory - URL:<http://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/>
- . Зніми кіно –URL:<http://snimikino.com>
- . Програма для створення сценарію - <https://kitscenarist.ru/>
- . Офіційний сайт UA:Культура –URL:<https://culture.suspilne.media/>
- . Міністерство цифрової трансформації України –URL:<https://thedigital.gov.ua/>
- . Державне агенство України з питань кіно –URL:<https://degkino.gov.ua/>
- . www.wikipedia.org
- . www.youtube.com
- . moksop.org
- . <http://vasaphotography.com>
- . <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