

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГУГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ИСТОРИЯ ВИДЕОАРТА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.04 Теория и история искусств
Направленность (профиль) Визуальные медийные искусства
Уровень квалификации выпускника магистр

Формы обучения очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

История видеоарта

Рабочая программа дисциплины

Составитель(и):

преподаватель кафедры кино и современного искусства

Э.В. Жагун-Линник

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства

№04 от 10.03.2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (модуля)

3. Содержание дисциплины (модуля)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) - получение студентами комплексного представления о проблематике, стратегиях и методах исследования видеоарта в контексте современной визуальной культуры, а также формирование у студентов практических навыков, позволяющих работать с видеотехникой, создавать собственные художественные видеопроекты

Задачи дисциплины (модуля):

- раскрыть и представить вниманию студентов закономерности и логику исторических и культурных изменений постиндустриальной эпохи второй половины XX – начала XXI века;
- познакомить студентов с увлекательным миром видео и видеотехнологий;
- познакомить студентов с выдающимися мастерами и произведениями видеоарта;
- раскрыть многообразие культурных и гуманитарных функций видео, его место в структуре мирового социокультурного опыта, его художественные и коммуникативные возможности;
- обучить студентов техникам и технологиям работы с видео

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты	ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы	<p><i>Знать:</i> основные источники по истории визуальной культуры, а также историческое развитие видеоарта, основные художественные тенденции, стратегии, произведения ведущих мастеров видеоарта</p> <p><i>Уметь:</i> анализировать произведения видеоарта, интерпретировать их содержательные аспекты, исторический, концептуальный, образный и идейный контекст их создания</p> <p><i>Владеть:</i> понятийным аппаратом дисциплины</p>
	ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования	<p><i>Знать:</i> проблематику взаимосвязей видеоарта и современной визуальной культуры</p> <p><i>Уметь:</i> различать и интерпретировать работы видеохудожников</p> <p><i>Владеть:</i> основами аудиовизуального анализа, формально-жанрового анализа</p>

ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий	ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки	<p><i>Знать:</i> проблематику взаимодействия и взаимовлияния между разными жанрами видеоарта, исторический контекст их формирования</p> <p><i>Уметь:</i> выявлять характерные признаки того или иного жанра в произведениях разных периодов развития видеоарта</p> <p><i>Владеть:</i> навыками грамотного ведения научной дискуссии по вопросам, затрагивающим историю видеоарта</p>
	ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии	<p><i>Знать:</i> содержание фундаментальных общекультурных и художественных концепций, определивших собой радикальные повороты в истории визуальной культуры и искусства середины XX - начала XXI вв.</p> <p><i>Уметь:</i> создавать собственные видеоработы с использованием видеотехнологий</p> <p><i>Владеть:</i> современными подходами к анализу произведений видеоискусства как специфической формы визуальной культуры</p>

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина (модуль) «История видеоарта» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Всеобщая история искусств, История перформанса/История саунд-арта и История современного искусства.

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Теории современного искусства, Преддипломная практика.

2. Структура дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	12
4	Семинары	12
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины (модуля)

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Видеоэстетика и видеотехнология	<p>Тема 1. История видео Что такое видео? Появление и совершенствование видеотехнологий. Специфика видеотехнологии. Свойства видео. Технологические возможности видео.</p> <p>Тема 2. Технологии видео Характеристики видеосигнала, количество кадров в секунду, чересстрочная развёртка, разрешение, количество цветов и цветное разрешение. Качество видео. Форматы видео. Характеристики оборудования, необходимого для видеосъёмки (камера, штатив, наушники). Описание системных требований к компьютеру и необходимого (для работы с видеоматериалами) программного обеспечения.</p> <p>Тема 3. Видеомонтаж Линейный и нелинейный видеомонтаж. Цифровой компьютерный монтаж. Программы видеомонтажа. Кадр, сцена, типы монтажа. Определение основных понятий. Рассмотрение существующих типов монтажа, демонстрация видеофрагментов, в которых применяется тот или иной тип монтажа. Демонстрация и объяснение основных приёмов съёмки, которые строятся на правилах монтажа (по смене планов, по смещению центра композиции, по линии взаимодействия, по свету, по цвету, по направлению движения и др.).</p> <p>Тема 4. Социальные и коммуникативные функции видео Специфика видеокommunikаций. Роль видеотехнологий в общественной жизни. Разнообразие и значение современных видеокommunikативных практик.</p> <p>Тема 5. Видео в повседневной жизни Видеозапись и социальные практики. Кинематограф и видео. Документальность видео. Телевидение и видеотехнологии. Телевидение как синтез различных форм культуры и коммуникации (театр, радио, кино и др.). Виды телевизионных программ и роль телевидения в управлении общественным мнением и конструировании социальной идеологии. Особенности национального телевидения США, Англии, Германии, Франции и СССР. Социальные и психологические особенности восприятия ТВ-информации. «Семиотика телевизионного сообщения» Умберто Эко. Прямая и косвенная телереклама. Формирование виртуальной «экранной» культуры, её социальные и психологические особенности.</p>

2.	<p>Раздел 2. Видео и актуальное искусство второй половины XX века – начала XXI века</p>	<p>Тема 6. Видеотехнологии в актуальном искусстве второй половины XX века – общая характеристика. Основные тенденции визуальных искусств в контексте современной теории пост-модернизма. Теоретические изыскания. Влияние современных технологий на визуальные искусства. Феномен современного искусства.</p> <p>Тема 7. Видеоарт. Специфика и основные жанры Эстетика видеоарта. Жанры: видеоинсталляция, видеоперформанс, видеоскульптура, видеотанец и др.</p> <p>Тема 8. Видеоарт. История видео против ТВ 1960-70 Нам Джун Пайк, Вульф Фостель, группа «Ант Фарм», Крис Бурден, Дара Бирнбаум, «пиратское телевидение», Гия Регвава</p> <p>Тема 9. Аппарат видео 1970-е Вуди и Стейна Васюлки, Питер Кампус, Дэн Грэхэм, Роберт Кахен, Борис Юхананов, Булат Галеев, психоделическое видео Вадима Кошкина</p> <p>Тема 10. Концептуальный видеоарт 1970-е Вито Аккончи, Брюс Найман, Стефани Смит и Эдвард Стюарт, Андрей Монастырский и группа «коллективные действия», Кирилл Преображенский</p> <p>Тема 11. Видео как средство самовыражения художника Джоан Джонас, Валли Экспорт, Марта Рослер, Марина Абрамович, Наталья Борисов</p> <p>Тема 12. На пересечении искусств. 1980е (Билл Виола, Гэри Хилл, Стэн Дуглас, группа «синий суп», Виктор Алимпиев)</p> <p>Тема 13. Постмодернизм 1980-90. Кино и видео: заимствование, рекомбинация Дуглас Гордон, Пьер Хьюге, Метью Барни, Мари Люсьер, Сергей Шутов, Алексей Исаев</p> <p>Тема 14. Недетское видео Пол Маккарти, Тони Оурслер, Натали Дюрберг, группа «синие носы»</p> <p>Тема 15. Идентичность и видео. 1990-2000 Ширин Несшат, Марсель Оденбах, Эйя-Лииза Ахтила</p> <p>Тема 16. Видеопровокация. Конец 1990-2000-е Пипилотти Рист, Сэм Тэйлор-Вуд, Катаржина Козыра, Группа «Aes», А. Чернышев И Вл. Ефимов</p>
----	---	--

		<p>Тема 17. Всматриваясь в действительность, 2000-2010г. Янг Фудонг, Кандис Брейтз, Анри Сала, Эрнаут Мик, Джиллиан Уиринг, Ольга Чернышева, Людмила Горлова</p> <p>Тема 18. Образы виртуальности, 2000-2010г. Лин Хершман, Дуг Айткен, Билл Симан</p> <p>Тема 19. Видео и театрально-зрелищные искусства. Использование технологий видео в театральных постановках. Особенности применения видео в театральном искусстве.</p>

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Видеоэстетика и видеотехнология.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару
2.	Раздел 2. Видео и актуальное искусство второй половины XX века – начала XXI века.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре - доклад презентуемый на семинарском занятии	5 баллов 30 баллов	30 баллов 30 баллов
Промежуточная аттестация - письменный ответ на контрольный вопрос		40 баллов
Итого за семестр экзамен		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Примерный перечень контрольных вопросов:

1. «Визуальный поворот» в гуманитарном знании XX в.
2. Функции, значение и возможности видеотехнологий.
3. Что такое «аудиовизуальное»?
4. Потенциал видеотехнологий в телевизионном вещании.
5. Основные этапы конкуренции различных технических форм видеозаписи.
6. Из каких компонентов состоит звуковой ряд видеофильма?
7. Как соотносятся социокультурная значимость и художественное качество аудиовизуальной продукции?
8. Влияние экономических и культурных факторов на социальное функционирование бытового видео.
9. Видеопиратство и его последствия.
10. Телевидение как художественная система.
11. Каковы особенности распространения ТВ и видео в различных регионах планеты?
12. Каково влияние экономических и культурных факторов на социальное функционирование бытового видео?
13. Каковы причины видеопиратства и его последствия?
14. Каковы основные причины снижения темпа развития производства видеопродукции и электронных средств массовой информации в советский период?
15. Как различить современное искусство?
16. Что такое актуальное искусство?
17. Что такое видеоарт? История возникновения видеоарта.
18. Что такое интерактивный перформанс?

19. Что такое иммерсивность?
 20. В чём особенность документального видеоарта?
 21. Творчество Н. Д. Пайка и В.Фостеля.
 22. Творчество Б.Виолы.
 23. Творчество Г.Хилла.
 24. Видеоискусствы Нам Джун Пайка.
 25. Эпатажные эксперименты Вульфа Фостеля.
 26. Влияние авангардной живописи на творчество видеохудожников Вуди Васюлка, Леса Левайна, Джефа Бека Джозуа Эйб и др.
 27. Видеохудожники и телевидение в 1970-1980гг.
 28. Дискурсивные стратегии, эстетические установки и художественные практики видеохудожников и видеоактивистов 1970-х годов.
 29. Видеоинсталляции Билла Виолы, Дугласа Гордона, Эйя-Лиизы Ахтилы.
 30. Иммерсивные и интерактивные художественные среды в интерактивных видеоинсталляциях видеохудожников (Г. Хилл, Т. Оурслер, М. Люсьер, М. Оденбах, Питер Кампус).
 31. Видеоперформанс как особый жанр видеоарта.
 32. Видеоомонитор в перформансах Брюса Наймана, Вито Аккончи, Питера Кампуса.
 33. Новая нарративность и персональное (дизъюнктивное) повествование в видеоискусстве.
 34. Владимир Кобрин - новая веха "трюкового кино".
 35. Цифровое видео и современное видеоискусство.
 36. Одноканальный, многоканальный, скульптурный и интерактивный видеоарт.
 37. Как в художественных практиках видеоарта отражена телевизионная проблематика?
 38. Что такое дизъюнктивное повествование и каким образом видеохудожники реализовали дизъюнктивные стратегии в своих работах?
 39. Как влияют на художественно-эстетическую деятельность концепции постмодерна?
 40. Охарактеризуйте Интернет как поле художественно-эстетической активности.
 41. Какие возможности использования взаимодействия со зрителем предоставляют новые технологии кинематографа и телевидению?
 42. Что такое видеокультура и каковы её составляющие?
 43. В чём необходимость междисциплинарного изучения видеокультуры?
 44. Каковы основные параметры, отличающие телевидение от кинематографа?
 45. Какие новые возможности творчества дают художнику видео и компьютерные технологии?
 46. Назовите известные жанры видеоигр.
 47. Что такое интерактивность в современном визуальном искусстве?
 48. Опишите новые возможности, которые даёт компьютер художнику, мультипликатору, графику, режиссёру.
 49. Какие средства видеозаписи, видеомонтажа, видеообработки доступны сегодня художникам, режиссёрам?
 50. Чем отличаются аналоговые записи от цифровых?
 51. Что такое виртуальная реальность?
 52. Где и как применяются технологии виртуальной реальности?
- Что такое виртуальное сообщество, и как виртуальные сообщества используют доступные видеотехнологии?

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература Основная

Разлогов Кирилл Эмильевич. Мировое кино : история искусства экрана / Кирилл Разлогов ; Рос. ин-т культурологии. - М. : ЭКСМО, 2011. - 687 с.

Разлогов Кирилл Эмильевич. Искусство экрана : от синематографа до Интернета / Кирилл Разлогов ; Рос. ин-т культурологии. - М. : РОССПЭН, 2010. - 287 с.

Дополнительная

Коцюбинский А. О. Самоучитель работы с фото, аудио, видео, CD, DVD на домашнем компьютере / А. О. Коцюбинский, С. В. Грошев. - М. : Технолоджи-3000, 2004. - 400 с.

Ортлеп Михаэль. Video для Windows. - М. : Мир, 1995. - 220с.

Филин Василий Антонович. Видеоэкология: что для глаза хорошо, а что плохо / В. А. Филин. - Изд. 3-е. - М. : Видеоэкология, 2006. - 505 с.

Шубина Ирина Борисовна. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео : творческая мастерская рекламиста / И. Б. Шубина. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2004. - 319 с.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Введение в изучение визуальной культуры.

Вопросы для обсуждения:

1. Являются ли визуальные образы проводниками невербализуемого смысла? Могут ли они быть помыслены иными, нежели язык, средствами?
2. Обязательна ли лингвистическая медиация для выражения нашего визуального опыта?
3. Что такое «образ», все ли образы с необходимостью визуальны? Как функционирует образ в сознании, в памяти, в воображении и фантазии?
4. В какой мере развитие визуальных технологий сказывается на сущности визуальных практик?
5. В какой мере визуальная культура оказывается проводником доминирующих идеологий – позднего капитализма, колониализма и т.д.? Каковы механизмы формирования субъективности в визуальном поле современности?

Список литературы:

Розин Вадим Маркович. Визуальная культура и восприятие : Как человек видит и понимает мир / В. М. Розин. - Изд. 3-е, стер.. - М. : УРСС, 2006 : КомКнига. - 224 с. : ил.. Часть 1,2.

Тема 2. Видеоэстетика и видеотехнология.

Вопросы для обсуждения:

1. История развития технологий видео. Видеоформаты и их использование.
2. Какие техники необходимо использовать при монтаже и обработке видео?
3. Какие компьютерные программы используются для работы с видео?
4. Методика аудиовизуального анализа видеофильма.

Список литературы:

Филин Василий Антонович. Видеоэкология: что для глаза хорошо, а что плохо / В. А. Филин. - Изд. 3-е. - М. : Видеоэкология, 2006. - 505 с.

Шубина Ирина Борисовна. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео : творческая мастерская рекламиста / И. Б. Шубина. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2004. - 319 с. с. 115-219.

Тема 3. Применение видео.

Вопросы для обсуждения:

1. Как выбрать видеокамеру? Как подобрать под нее нужные аксессуары?
2. Как выбрать ракурс съемки?
3. Как работать со светом?
4. Что такое композиция кадра, и как грамотно это использовать?
5. Что такое монтажная съемка?
6. Какие виды монтажа бывают, и как правильно сделать монтаж?

Список литературы:

Коцюбинский А. О. Самоучитель работы с фото, аудио, видео, CD, DVD на домашнем компьютере / А. О. Коцюбинский, С. В. Грошев. - М. : Технолоджи-3000, 2004. - 400 с. : рис.. - (Самоучитель). С. 10 -104

Ортлеп Михаэль. Video для Windows. - М. : Мир, 1995. - 220с. Часть 2,3.

Тема 4. Видео и массовая развлекательная культура.

Вопросы для обсуждения:

1. Основные эстетические принципы телевидения и телевидения.
2. Как использовался потенциал видео в телевизионном вещании?
3. Основные этапы конкуренции различных технических форм видеозаписи.
4. Эстетика видео и компьютерных игр. Видеоигры: искусство или развлечение?
5. Домашний, любительский видеомонтаж.

Список литературы:

Мицкевич Эллиен. Телевидение, власть и общество / Эллиен Мицкевич ; пер. с англ. О. Сандс. - М. : Аспект Пресс, 2013.-С. 46-76.

Золотаревский Леонид Абрамович. Телевидение - любовь моя / Леонид Золотаревский. - М. : Аспект Пресс, 2010. Часть 1,4,5.

Барабаш Наталия Александровна. Телевидение и театр: игры постмодернизма / Н. А. Барабаш. - Изд. 2-е. - М. : URSS, 2010. С 24-78.

Муратов Сергей Александрович. Телевидение в поисках телевидения : хроника авторских наблюдений / Сергей Муратов ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. журналистики. - 2-е изд., доп.. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2009. Часть 1,3,4.

Тема 5. Видео и актуальное искусство второй половины XX века – начала XXI века.

Вопросы для обсуждения:

1. Видео-арт: история возникновения, основные тенденции и направления.
2. Влияние первых компьютерных технологий на развитие видеоарта.
3. Концепция «низких» технологий. Немецкая школа видеоарта.
4. Разработки в области выставочных возможностей видеоарта. Инсталляционные проекты. Творчество Н.-Д. Пайка.
5. Японские и южно-корейские высокотехнологичные проекты.
6. Презентативные стратегии видеоарта.
7. Видеоарт в России: история, тенденции и прогнозы. «Параллельное кино», Видеофестивали «Экзотика». Некоммерческое видео второй половины 90-х. Выставочные проекты российских художников. Российское визуальное искусство в мировом художественном контексте.

Список литературы:

Видеоарт: пленники технологий // Искусство. - 2006. - N 6. - С. 30-31

Джеуза Антонио. Видеотворчество и художественное сообщество. Исторические параллели между Россией и США // Художественный журнал. - 2005. - N2.-С. 83-89

Пыркина Д. Происхождение вида / Дарья Пыркина // Искусство. - 2006. - N 6. - С. 32-35

Сергиевская Н. История российского видеоарта. Том I / Наталья Сергиевская // Искусство. - 2007. - N 1. - С. 98

Хан-Магомедова В. Природа видео-арта сегодня[Текст] = Video Art today / В. Хан-Магомедова// Диалог искусств. - 2011. - N 2. - С. 26-31

Шишко О. Расширенное кино[Текст] / О. Шишко // Диалог искусств. - 2011. - N 5. - С. 42-47.

Тема 6. Цифровое видео: эстетика и технология. Видео в сети Интернет.

Вопросы для обсуждения:

1. Методы цифровой обработки сигналов.
2. Цифровое и аналоговое телевидение: сходства и различия.
3. Цифровая видеосъемка.
4. Основные программные продукты для ПК в области видеомонтажа на компьютере: Adobe Premiere, Ulead Media Studio, Pinnacle Studio, Virtual Dub.
5. Эстетика сетевого видео.
6. Сетевые способы и технологии передачи видеоданных. Сетевые протоколы.
7. Создание сетевых видеороликов.
8. Видеообмен в сети Интернет.

Список литературы:

Ерохин Семен Владимирович. Цифровое компьютерное искусство / С. В. Ерохин. - СПб. : Алетейя, Ист. кн., 2011. Часть 1,2.

Сергиенко Александр Борисович. Цифровая обработка сигналов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. диплом. специалистов "Информатика и вычисл. техника" / А. Б. Сергиенко. - 2-е изд.. - М. [и др.] : Питер, 2007. С 96-156.

Крухмалев Владимир Васильевич. Цифровые системы передачи : [учеб. пособие для вузов] / В. В. Крухмалев, В. Н. Гордиенко, А. Д. Моченов ; [под ред. А. Д. Моченова]. - М. : Горячая линия-Телеком, 2007. С. 5-204.

Эблан Дэн. [Цифровая] съемка и режиссура : [пер. с англ.] / Дэн Эблан. - М. : Вильямс, 2003. С. 14-110.

Интернет-СМИ : теория и практика : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 030600 "Журналистика" и специальности 030601 "Журналистика" / [Алексеева А. О. и др.] ; под ред. М. М. Лукиной. - М. : Аспект Пресс, 2013. Часть 3.

Интернет-коммуникация как новая речевая формация : коллективная монография / [Агагюлова Светлана Исламовна и др. ; науч. ред.: Т. Н. Колокольцева, О. В. Лутовинова]. - М. : Флинта : Наука, 2012.-322 с.

Интернет-пространство: речевой портрет пользователя / Т. И. Попова [и др.]. - Санкт-Петербург : Эйдос, 2012. - 222 с.

Костина Анна Владимировна. Интернет-сообщества: что обсуждается в Интернете? : От думеров - до фурри. От игнора - до троллинга / А. В. Костина. - М. : URSS : Либроком, 2011.-171 с.

Интернет в общественной жизни / пер. с англ. яз. А. Смирнов. - М. : Идея-Пресс, 2006. С 30 -55; 105-203.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины (модуля): получение студентами комплексного представления о проблематике, стратегиях и методах исследования видеоарта в контексте современной визуальной культуры, а также формирование у студентов практических навыков, позволяющих работать с видеотехникой, создавать собственные художественные видеопроекты

Задачи дисциплины (модуля):

- раскрыть и представить вниманию студентов закономерности и логику исторических и культурных изменений постиндустриальной эпохи второй половины XX – начала XXI века;
- познакомить студентов с увлекательным миром видео и видеотехнологий;
- познакомить студентов с выдающимися мастерами и произведениями видеоарта;
- раскрыть многообразие культурных и гуманитарных функций видео, его место в структуре мирового социокультурного опыта, его художественные и коммуникативные возможности;
- обучить студентов техникам и технологиям работы с видео.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-1 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты;
- ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы;
- ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования;
- ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий;
- ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки;
- ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- основные источники по истории визуальной культуры, а также историческое развитие видеоарта, основные художественные тенденции, стратегии, произведения ведущих мастеров видеоарта;
- проблематику взаимосвязей видеоарта и современной визуальной культуры;
- проблематику взаимодействия и взаимовлияния между разными жанрами видеоарта, исторический контекст их формирования;
- содержание фундаментальных общекультурных и художественных концепций, определивших собой радикальные повороты в истории визуальной культуры и искусства середины XX - начала XXI вв.;

Уметь

- анализировать произведения видеоарта, интерпретировать их содержательные аспекты, исторический, концептуальный, образный и идейный контекст их создания;
- различать и интерпретировать работы видеохудожников;
- выявлять характерные признаки того или иного жанра в произведениях разных периодов развития видеоарта;
- создавать собственные видеоработы с использованием видеотехнологий;

Владеть

- понятийным аппаратом дисциплины;
- основами аудиовизуального анализа, формально-жанрового анализа;
- навыками грамотного ведения научной дискуссии по вопросам, затрагивающим историю видеоарта;
- современными подходами к анализу произведений видеоискусства как специфической формы визуальной культуры.

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.