

Харківська державна академія культури

Кафедра телебачення

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

Проф. Лошков Ю.І.

Протокол від “ 4 ” вересня 2017 року № 1



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА

за освітньо-професійною програмою

«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

другого (магістерського) рівня освіти

напрямок підготовки 02 Культура і мистецтво

спеціальність 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

факультет кіно-, телемистецтва

Харків – 2017 рік

Робоча програма «Науково-дослідна практика» для студентів-магістрантів за напрямом підготовки 02 Культура і мистецтво ОПП «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво». — Харків, ХДАК, 2017 .— 13 с.

Розробники: З.І.Алфьорова, доктор мистецтвознавства, професор

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри телебачення Харківської державної академії культури

Протокол від. 25.08. 2017 року № 1

Завідувач кафедри : Зборовець І.В.

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю) 02 Культура і мистецтво

Протокол від. “ 4 ” вересня 2017 року № 1

© ХДАК, 2017 рік

© З.І.Алфьорова, 2017
рік

1. Опис навчальної дисципліни

Курс: Підготовка магістрів	Напрямок, спеціальність, освітньо- кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни		
Кількість кредитів, відповідних ECTS: 6 Загальна кількість годин: 180	Галузь знань 02 Культура і мистецтво (шифр і назва)	Нормативна		
	Напрямок підготовки	Рік підготовки		
	_02 Культура і мистецтво	1-й, 2 сем.		
	Спеціальність (професійне спрямування): ОПП «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» <u>021</u> <u>«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»</u>	Лекції		
		Практичні заняття		
		108		
Другий ступінь вищої освіти Магістр	Самостійна робота- 72			
	Залік			

* Практика науково-дослідна відбувається з відривом від навчання протягом 6 тижнів наприкінці 2-го семестру

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета практики – відпрацювання навичок практичного використання сучасних методологій та методів дослідження сфери аудіовізуального мистецтва та виробництва, ґрунтовне засвоєння основ дослідницької діяльності. Проходження практики сприятиме підготовці магістрів з аудіовізуального мистецтва та виробництва як науковців-дослідників, формуванню у них уявлень про «проблемні зони» зазначеної галузі, усвідомлення системних взаємозв'язків культури і мистецтва, поліпарадигмальності теоретико-методологічних підходів до змісту культурологічно-мистецької науки та освіти.

Навчальні результати / досягнення: закріплення навичок науково-дослідницької діяльності в аудіовізуальній сфері та складання документації за результатами конкретного наукового дослідження.

На проходження практики відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS.

3. Зміст і структура дисципліни

Зміст дисципліни: Особливості виховного і педагогічного процесу у ВНЗ різних рівнів.

Завдання дисципліни:

Завдання навчальної дисципліни:

- ознайомити студентів з особливостями сучасної соціокультурної ситуації;
- розкрити закономірності розвитку аудіовізуального мистецтва в міжнародному та національному контекстах;
- проаналізувати становлення морфо-формогенезису аудіовізуального мистецтва в інформаційній цивілізації;

- показати трансформації соціуму і їх впливи на розвиток аудіовізуального мистецтва;
- проаналізувати трансформації соціуму і їх впливи на розвиток аудіовізуального мистецтва;
- розглянути множинність авторських концепцій в аудіовізуальному мистецтві другої половини ХХ ст. — початку ХХІ ст. ;
- виявити авторські екранні хронотопи сучасної доби;
- підвищити рівень обізнаності щодо особливостей естетичних стратегій аудіовізуальних творів;
- проаналізувати метаморфози статусу «реального» в аудіовізуальному мистецтві доби нових цифрових технологій;
- охарактеризувати новітні поняття аудіовізуального мистецтва;
- охарактеризувати види цифрового комп'ютерного мистецтва;
- проаналізувати цифрові технології в контексті потпостмодернізму
- вдосконалити навички комп'ютерної обробки інформації;
- вдосконалити навички науково-дослідної діяльності з фаху;

У результаті вивчення навчальної дисципліни випускник повинен володіти такими спеціальними (фаховими, предметними) компетенціями:

- здатністю здійснювати на науковій основі технологічного процесу виробництво аудіовізуальних творів та проектів в межах міжнародного, національного, регіонального і муніципального сегментів розвитку аудіовізуального ринку, спрямованих на художньо-естетичний розвиток всіх категорій населення;
- здатністю до участі у розробці та реалізації державних програм по збереженню і розвитку нематеріальної вітчизняної культури, її традиційних та інноваційних форм;
- здатністю до самостійної науково-дослідницької роботи, керівництва науково - дослідницькою роботою наукових (творчих) колективів з питань вивчення теорії і практики аудіовізуального мистецтва та виробничих аудіовізуальних технологій;
- здатністю до збору емпіричної інформації, проведення експериментальних заходів і діагностики їх ефективності в процесі підготовки та виробництва аудіовізуальних творів та проектів;
- здатністю до самостійної авторської роботи і редакційної підготовки науково-дослідних матеріалів для практичної реалізації в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва;

- готовністю до розробки та наукового обґрунтування інноваційних аудіовізуальних творів та проектів;
- здатністю до експертизи аудіовізуальних творів та проектів; готовністю до керівництва проектним (творчо-знімальним) колективом по розробці документації в процесі підготовки і втілення аудіовізуальних творів;
- здатністю до надання консультаційної допомоги державним і недержавним установам культури, мистецтва щодо розробки інноваційних аудіовізуальних творів та проектів;
- готовністю до участі в громадських дискусіях з питань розвитку аудіовізуального мистецтва та виробництва, культури і освіти,
- готовністю до здійснення зв'язків із засобами масової інформації; організації і проведення професійно-фахової експертизи щодо спрямування та виконавської якості аудіовізуальних творів та проектів;
- готовністю до участі в науковій експертизі інноваційних аудіовізуальних проектів та наукових досліджень аудіовізуальної сфери;
- здатністю до проведення консалтингу, надання консультаційної допомоги з розробки та творчо-виробничого втілення аудіовізуальних творів та проектів.

4. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість Годин
1	Сучасна соціокультурна ситуація: міжнародний і національний контексти	12
2	Хронологічні виміри розвитку аудіовізуального мистецтва в сучасній культурі	12
3	Морфо-формогенезис аудіовізуального мистецтва в інформаційній цивілізації	12
4	Множинність авторських концепцій в аудіовізуальному мистецтві другої половини ХХ ст. — початку ХХІ ст.	12
5	Авторські аудіовізуальні хронотопи	12
6	<i>Особливості естетичних стратегій аудіовізуальних творів</i>	12

7	Види комп'ютерного мистецтва	12
8	Автоматизація художнього процесу як проблема	12
9	Цифрові технології та пост постмодернізм	12
	РАЗОМ:	108

6. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Сучасна соціокультурна ситуація: міжнародний і національний контексти	5,5
2	Хронологічні виміри розвитку аудіовізуального мистецтва в сучасній культурі	5,5
3	Трансформації соціуму і їх впливи на розвиток аудіовізуального мистецтва	5,5
4	Морфо-формогенезис аудіовізуального мистецтва в інформаційній цивілізації	5,5
5	Аудіовізуальна версія світу як «інша реальність»	5,5
6	Множинність авторських концепцій в аудіовізуальному мистецтві другої половини ХХ ст. — початку ХХІ ст.	5,5
7	Авторські аудіовізуальні хронотопи	5,5
8	Особливості естетичних стратегій аудіовізуальних творів	5,5
9	Художньо-естетичні особливості комп'ютерного мистецтва	5,5
10	Художній рендерінг	5,5
11	Види комп'ютерного мистецтва	5,5
12	Автоматизація художнього процесу як проблема	6,5
13	Цифрові технології та постпостмодернізм	6,5

	РАЗОМ:	72
--	--------	----

6. Методи навчання

Основним підходом є компетентнісний підхід до навчання. Навчання є студентоцентрованим, проблемно-орієнтованим, скерованим на особистісний саморозвиток студентів, закладаються основи для безперервного продовження освіти протягом усього життя. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється на основі положення ХДАК «Положення про забезпечення якості освітньої діяльності».

7. Методи контролю

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі заліку.

Передбачено рубіжні етапи контролю у формі усного опитування, якості виконання завдань та самостійної роботи студентів.

8. Розподіл балів, які отримують студенти

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	

82-89	B	добре	Зараховано
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

9. Методичне забезпечення

1. Завдання та питання для періодичного контролю.

10. Рекомендована література

Базова

Алфьорова З.І. Науковий дискурс і проблема медіа в сучасному суспільстві / З. І. Алфьорова // Традиційна культура в умовах глобалізації: проблема збереження і оновлення етнічно-культурної спадщини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 серп. 2008 р. / М-во культури і туризму України, Харк. облдержадмін., Упр. культури і туризму, Харк. обл. центр нар. творчості. — Х., 2008. — С. 3–4.

Алфьорова З.І. Мистецька освіта: виклики сьогодення / З. І. Алфьорова // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2006. — Вип. 17 : Мистецтвознавство. Філософія. — С. 88–95. — Бібліогр.: 19 назв.

1. Арнхейм Р. Кино как искусство / Р. Арнхейм. — М., 1960.

2. Аронсон О.В. Отсутствующее произведение или начала современного искусства / О.В.Аронсон // *Метаморфозы творческого Я художника*. — М., 2005. — С.142-155.
3. Аронсон О.В. Философские основания анализа кинематографического пространства : дис. на соискание звания канд. филос. наук: спец. 09.00.03 / О.В.Аронсон. — М., 1997.— 26 с.
4. Арсланов В. Г. История западного искусствознания XX века : учеб. пособие для вузов / В. Г. Арсланов. — М. : Академ. Проект, 2003. — 768 с.
5. Арутюнов Н. Д. Метафора и дискурс / Н. Д. Арутюнов // *Теория метафоры*. — М., 1990. — С. 112–120.
6. Балаш Б. Видимый человек: очерки драматургии фильма / Б. Балаш. — М.,1925. — 67 с.
7. Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. / Б.Балаш. — М.,1968.
8. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / В. Беньямин. — М. : Медиум, 1996.—240 с.
9. Бесклубенко С.Д. Політекономія мистецтва.: навч. посібник / С. Д. Бесклубенко. — К.: Альтпрес, 2004.— 250 с.
10. Библер В.О. О культуре, об ее доминанте и еще о цивилизации / В. О. Библер // *Здесь и теперь*. Кн.1.— М., 1992.
11. Бычков В.В., Маньковская Н.Б. Виртуальная реальность в пространстве эстетического опыта / В.В Бычков, Н.Б. Маньковская // *Вопросы философии*. — 2006. — № 1. — С.53-
12. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р.Виппер.— М.,1985.
13. Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана / П. Вирилио. — М. : Логос, 2002. — 145 с.
14. Гройс Б. Комментарии к искусству / Борис Гройс ; пер. А. Фоменко и др. — М. : Худож. журн., 2003. — 342 с.
15. Гройс Б. Скорость искусства / Б. Гройс ; пер. А. Фоменко // *Мир дизайна*. — 1999. — № 33. — С. 19-21.
16. Делёз Ж. Кино. Кино 1. Образ–движение. Кино 2. Образ–время [/ Ж. Делёз. — М. : Ad Marginem, 2004. — 623 с.
17. Ейзенштейн С. Про будову речей / С. Ейзенштейн // *Естетика кіномистецтва*. — К., 1974. — С. 121–173.
18. *Енциклопедія постмодернізму* / за ред. Ч. Вінквіста, В. Тейлора ; пер.з англ. В. Шовкун ; наук. ред. пер. О. Шевченко. — К. : Основи, 2003. — 503 с.
19. Зубавіна І.Б. Час і простір у кінематографі/ І.Б. Зубавіна/Інститут проблем сучасного мистецтва АМУ.—К.,2008.—448 с.
20. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура / Мануэль Кастельс ; пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. — М., 2000. — 606 с.

21. Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну / Н. Б. Кириллова. — М. : Академический проект, 2005. — 448 с.— («Технологии»).
22. Коллингвуд Р. Дж. Принципы искусства / Р. Дж. Коллингвуд; пер. с англ. А. Г. Ракина; под ред. Е. И. Стафьевой. — М.: Языки русской культуры, 1999. — 328
23. Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма / Н. Б. Маньковская. — СПб. : Алатейя, 2000. — 346 с.
24. Межі видимого. Становлення візуального мистецтва : монографія / З. І. Алфьорова ; Харк. держ. акад. культури. — Х. : ХДАК, 2008. — 267 с. — Бібліогр.: с. 247–267.
25. Мерло-Понти М. Видимое и невидимое / М. Мерло-Понти; пер. с фр. О. Н. Шпарага. — Мн. : Логинов, 2006. — 400 с. — (Conditio humana).
26. Мерло-Понти М. Око и дух / М. Мерло-Понти. — М., 1992. — 375 с.
27. Метц К. Кино, фотография, фетиш / К. Метц // Киновед. записки. — 1994. — № 23. — С. 52–64.
28. Постмодернизм : слов. терминов / авт. и сост. И. Ильин. — М. : Интрада, 2001. — 312 с.
29. Постмодернизм: энцикл. / под ред. А. Грицанова. — Минск : Интерпресс-сервис ; Кн. дом, 2001. — 1040 с.
30. Пригожин И. Порядок из хаоса : новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс ; пер. с англ. Ю. А. Данилова. — М. : Прогресс, 1986. — 431 с.
31. Тарковский А. А. Лекции по кинорежиссуре / А. А. Тарковский // Искусство кино. — 1990. — № 7. — С. 83–91.
32. Фрейлих С. И. Теория кино от Эйзенштейна до Тарковского / С. И. Фрейлих. — 2-е изд. — М. : Академ. проект, 2002. — 512 с. — (“Guadeamus”).
33. Хейзинга Й. Homo ludens : в тени завтрашнего дня / Йохан Хейзинга ; пер. с нидерл. В. Ошиса. — М. : АСТ, 2004. — 539 с.
34. Хренов Н. А. Зрелища в эпоху восстания масс / Н. А. Хренов ; Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры и массовых коммуникаций РФ и др. — М. : Наука, 2006. — 646 с.
35. Хренов Ник. Кино. Реабилитация архетипической реальности. / Н. Хренов. — М.: Аграф, 2006. — 704 с.— (Сер. Кабинет визуальной антропологии).
Эйзенштейн С. Избранные произведения В 6 т. Т. 4. Органичность и образность / С. Эйзенштейн. — М. : Искусство, 1964. — С. 66–79.
36. Чміль Г. П. Екранна культура: плюральність поглядів / Г. П. Чміль. — Х. : Крук, 2003. — 336 с.
37. Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. В 6 т. Т. 2. / С. Эйзенштейн. — М. : Искусство, 1964. — 567 с.
38. Эйзенштейн С. М. Монтаж / Сергей Михайлович Ейзенштейн. — М. : ВГИК, 2000. — 409 с.
39. Эйзенштейн С. Похвала кинохронике / С. Эйзенштейн // Киновед. записки. — 1997/1998. — № 36/37. — С. 104–114.

40. Ямпольский М. Демон и лабиринт. / М.Б. Ямпольский. — М., 1996.
41. Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. / М.Б. Ямпольский. — М., 1993.
42. Ямпольский М. Памяти Тиресия: интертекстуальность и кинематограф / М. Ямпольский. — М. : РИК «Культура», 1993. — 464 с.
43. Ямпольский М. Ткач и визионер: Очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в культуре. / М.Б. Ямпольский.— М.: Новое литературное обозрение, 2007. — 616 с., ил.
44. Ямпольский М.Б. Язык – Тело – Случай: кинематограф и поиски смысла / М.Б. Ямпольский.— М., 2004.— 376 с.

Допоміжна

45. Алфьорова З. І. Формування сучасного мас-медійного простору (англомовна література з проблеми) [Текст] / З. І. Алфьорова // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Х., 2001. — Вип. 8. — С. 60–67. — Бібліогр.: 33 назви.
46. Алфьорова З. До питання про екран у майбутньому [Текст] / З. Алфьорова // Сучасний стан українського мистецтвознавства та шляхи його подальшого розвитку : матеріали наук. конф. / Акад. мистец. України. — К., 2000. — С. 124–126.
47. Алфьорова З. І. Візуальні коди сучасності [Текст] / З. І. Алфьорова // Традиційна культура в умовах глобалізації: проблема наслідування культурного коду нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 груд. 2006 р.). — Х., 2006. — С. 14–17
48. Алфьорова З. І. Глобальні цифрові мережі: нова філософія шоу-бізнесу [Текст] / З. І. Алфьорова // Духовна культура в інформаційному суспільстві : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., 24–25 січ. [2002 р.] / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2002. — С. 19–20.
49. Алфьорова З. І. Кіберкультура як складова постмодерної культури [Текст] / З. І. Алфьорова // Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві : матеріали міжнар. наук. конф., 21–22 листоп. 2003 р. / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — С. 11–12.
50. Алфьорова З. І. Культурологічні підходи до масового візуального [Текст] / З. І. Алфьорова // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. [Сер.] Мистецтвознавство. Архітектура : [зб. наук. пр.]. — Х., 2007. — № 2. — С. 8–15.
51. Алфьорова З. І. Образ світу у фільмах про віртуальну реальність] / З. І. Алфьорова // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. — К., 2004. — Вип. 4. — С. 214–222.
52. Алфьорова З. Кінематограф 1970-х рр. : соціокультурний контекст / Зоя Алфьорова // Нариси з історії кіномистецтва України / Акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. — К., 2006. — С. 267–288. — Бібліогр.: с. 288.

53. Алфьорова З. Теоретико-методологічні засади вивчення екранних проявів етнічної ідентичності [Текст] / Зоя Алфьорова // Мистецькі обрії'2000 : альманах : наук.-теорет. пр. та публіцистика / Акад. мистец. України. — К., 2002. — [Вип. 3]. — С. 194–201. — Бібліогр.: 27 назв.
54. Виртуальное пространство культуры [Текст] // Материалы научной конференции 11–13 апреля 2000 г. — СПб. : С.-Петербург. филос. о-во, 2000. — 89 с.
55. Етимологічна реконструкція поняття «візуальні мистецтва» / З. І. Алфьорова // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2007. — Вип. 19 : Мистецтвознавство. Філософія. — С. 78–86. — Бібліогр.: 14 назв.
56. Зубавіна І. Нові екранні технології: специфіка комунікативної дії. Віртуалізація світу як стратегія «нуль дистанції» / І. Зубавіна // Сучасне мистецтво. Зб. Ін-ту проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. Вип.1. — К.: «Акта», 2004. — С.246–241.
57. Зубавіна І.Б. Екранна культура: філософські інтенції сучасної теоретичної думки // Художня культура. Актуальні проблеми: Зб. Наук. праць. - Випуск І І - Київ: АМУ, 2005. - стор. 59-74.
58. Медиакультура в меняющемся мире: формы и способы представления реального. Материалы науч. конф. (РГГУ, 26-27 ноября 2004 г., г. Москва) [Текст] // НЛО. — 2005. — № 73 (3). — С.428-433
59. Метрусенко, Е. 12 лет на создание интерактивного ТВ : интервью с президентом компании "Рикор Холдинг" Арменом Маргаряном / Е. Метрусенко ; Евгения Метрусенко // ТКТ. Техника кино и телевидения : деловой журн. — 2009. — № 2. — С. 10
60. Ямпольский М. Б. «Метафора, миф и фактичность: читая «Зоо» Шкловского / М. Б. Ямпольский // XIV Банные чтения журнала «Новое литературное обозрение», 30 марта — 1 апр. 2006 г. — С. 11–23.
61. Ямпольский М. Б. «Смысловая вещь» в кинотеории ОПОЯЗа / Ямпольский М. Б. // Ямпольский М. Б. Язык–Тело–Случай: кинематограф и поиски смысла. — М., 2004. — 376 с.
62. Artist and Computer // Ed. by R.Leavitt.— N.Y.: Yarmony Books; 1976
63. Ascott R. The Architecture of Cyberception // Leonardo Electronic Almanac — 1994.— Vol.2.— No 8.
64. Carlson W. A Critical History of Computer Graphics and Anamation. College of Arts of The Ohio State Un-ty. — Ohio State Un-ty.2003.
65. Smith A.R. Digital Paint Systems: An Exhibition of Submitted Works Involving Technical Materials and Processes // Exhibition catalogue // Ed. by B. Kliver. J.Martin. R. Rauschenberg. .— N.Y.1968.