

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Σύντομες Περιγραφές Μαθημάτων

ΘΕΩΡΙΑ

THE100 Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές εποπτεία της ιστορίας της νεότερης δυτικής τέχνης από την Αναγέννηση έως το β' μισό του 19ου αι., να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες και όρους, και να αναπτύξουν την ικανότητα να περιγράφουν, να αναλύουν και να θέτουν ερωτήματα γύρω από τα έργα τέχνης. Στο παράδειγμα σημαντικών από ιστορική άποψη έργων τέχνης, εξετάζονται τα αισθητικά ιδεώδη και τα κριτήρια αξιολόγησης της τέχνης, οι κοινωνικές συνθήκες της καλλιτεχνικής παραγωγής, η εξέλιξη της κοινωνικής θέσης του καλλιτέχνη στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο κάθε εποχής συχνά μέσα από το πρίσμα κειμένων ιστορίας της τέχνης που αποτέλεσαν σταθμούς στην ερμηνεία των έργων τέχνης.

THE102 Επιστημονική Μεθοδολογία

Το μάθημα, στο πρώτο του μέρος, εισάγει μερικών στην επιστημονική μεθοδολογία και τις μεθόδους που εφαρμόζονται από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους διακρίνοντας μεταξύ ανθρωπιστικών, κοινωνικών, φυσικών και άλλων θετικών επιστημών, καθώς και στις φιλοσοφικές τους βάσεις. Επί πλέον, εστιάζει στις ερευνητικές μεθόδους, στη διαμόρφωση της κύριας θέσης ή του ερευνητικού ερωτήματος, στον τρόπο παράθεσης των πηγών, στο επιστημονικό ύφος και την ορολογία, στη δομή μιας επιστημονικής εργασίας, και στην ερμηνεία των πηγών και των επιστημονικών δεδομένων.

THE104 Μαθηματικά & Τέχνη

Αναλύεται η σχέση μεταξύ μαθηματικών και τέχνης μέσα από την παρουσίαση συγκεκριμένων παραδειγμάτων αλλά και της βασικής θεωρίας, αποδεικνύοντας τους δεσμούς και την αλληλεξάρτησή τους. Το μάθημα οργανώνεται σε τέσσερις βασικές ενότητες (ζωγραφική, πλαστικές τέχνες, μουσική και λογοτεχνία), σε κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες, καθώς και παραδείγματα από γνωστά έργα, σε συνδυασμό με την ανάλυση των αντίστοιχων μαθηματικών εννοιών. Στα πλαίσια του μαθήματος δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή των παραπάνω εννοιών μέσα από παραδείγματα και ασκήσεις. Το μάθημα περιλαμβάνει πέραν της γραπτής εξέτασης υποχρεωτική εργασία που σχετίζεται με τις τέσσερις ενότητες.

THE200 Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης

Εξετάζονται τα ευρωπαϊκά πρωτοποριακά κινήματα και οι τάσεις στην τέχνη από το β' μισό του 19ου και τις αρχές του 20ου αι. μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η 'αισθητική' τους και η σχέση τους με τα ρεύματα ιδεών και τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές της εποχής (βιομηχανική επανάσταση, καπιταλιστική οργάνωση οικονομίας, αλλαγές στο αστικό τοπίο, τεχνολογική πρόοδος, επιστημονικές ανακαλύψεις κ.ά.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στάση των πρωτοποριακών κινήματων απέναντι στο ζήτημα της τεχνολογίας και του εκσυγχρονισμού, καθώς και του τρόπου με τον οποίο ενσωματώνονται τα 'μέσα' της εποχής της βιομηχανικής επανάστασης στην εικαστική τους γλώσσα και το ουτοπικό όραμα της κοινωνικής παρέμβασης.

THE202 Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων I

Αναλύεται η έννοια του μέσου επικοινωνίας σύμφωνα με τη φιλοσοφία των μέσων, με έμφαση στο θέμα της εξέλιξης της επικοινωνιακής ικανότητας του ανθρώπου από τη σκοπιά της ατομικής ανάπτυξης και της πολιτιστικής δομής. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος ερευνώνται η επίδραση των μέσων στην ενδοεπικοινωνία με αναφορά στο κάθε στάδιο της ανθρώπινης επικοινωνίας από την πρωτογενή προφορικότητα μέχρι την τυπογραφική περίοδο.

THE302 Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων II

Αναλύεται η έννοια του μέσου επικοινωνίας σύμφωνα με τη φιλοσοφία των μέσων, με έμφαση στο θέμα της εξέλιξης της επικοινωνιακής ικανότητας του ανθρώπου από τη σκοπιά της ατομικής ανάπτυξης και της πολιτιστικής δομής. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος αναλύεται το στάδιο της δευτερογενούς προφορικότητας: οι σχέσεις ανάμεσα στα διαφορετικά σύγχρονα μέσα επικοινωνίας (από τον οπτικό τηλεγράφο μέχρι το διαδίκτυο) και η ένταξή τους στην αντίστοιχη ιστορική περίοδο. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της τεχνολογικής εξέλιξης των μέσων και των πιθανών επιρροών τους στον πολιτισμό. Αναφέρονται επίσης λογοτεχνικές και κινηματογραφικές αφηγήσεις επιστημονικής φαντασίας.

THE305 Παιδαγωγικά I: Θέματα – Ιδέες στις Επιστήμες της Αγωγής

Περιγράφονται οι γενικές έννοιες των επιστημών της αγωγής και αναλύονται τα δομικά στοιχεία και οι λειτουργίες του σχολείου ως οργανισμού τόσο στο μακρο-επίπεδο όσο και σε μικρο-επίπεδο. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται και αναλύονται οι θεωρίες της μάθησης και η εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη. Πέρα από τη συζήτηση για τη διδασκαλία ως βασική μορφή επικοινωνίας σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, γίνεται εκτενής αναφορά τόσο στην οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος όσο και στην παιδαγωγική σχέση, τη γλωσσική αλληλεπίδραση, το διδασκαλικό και το μαθητικό ρόλο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα που αφορούν σε μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς στην εκπαίδευση, καθώς και σε ζητήματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Τέλος, τίθενται ζητήματα που αφορούν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος και του εκπαιδευτικού έργου.

THE400 Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης I

THE500 Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης II

Η σύγχρονη τέχνη, από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ως τις μέρες μας, εξετάζεται υπό το πρίσμα της διαμόρφωσης του μοντερνισμού ως κυρίαρχης πολιτισμικής παράδοσης, από την μία, καθώς και της κριτικής απέναντι στο μοντερνισμό, τους θεσμούς και την 'αισθητική' του, από την άλλη. Η εμφάνιση νέων μέσων και προσεγγίσεων απέναντι στην ίδια την τέχνη και τον ρόλο του καλλιτέχνη εξετάζεται, ακόμη, σε σχέση με τις διαφορετικές στάσεις απέναντι στην κοινωνία της κατανάλωσης, των ΜΜΕ και της πληροφορίας, καθώς και με τη στράτευση ή την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα που αφορούν το φύλο, τη μεταβαλλόμενη δυναμική μεταξύ κέντρου και περιφέρειας και την εποχή της παγκοσμιοποίησης.

THE402 Θεωρία της Επικοινωνίας I

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος αναλύεται η επικοινωνιακή αλληλεπίδραση διά της εισαγωγής της σε ένα ευρύ πολυεπιστημονικό πεδίο που συνδυάζει θέματα από τη γνωσιακή επιστήμη, τις θεωρίες συνείδησης καθώς και τις θεωρίες συγκίνησης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται: τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης επικοινωνίας, η λεκτική και η μη λεκτική επικοινωνία, η αντίληψη και η ακρόαση, οι συγκινησιακές εκφράσεις και η σημασία τους στις ανθρώπινες σχέσεις, η πολιτισμική κατανόηση των συγκινήσεων, οι ατομικές διαφορές στην ανάπτυξη του συναισθήματος και η συμπεριφορά του ατόμου σε μία ομάδα.

THE405 Παιδαγωγικά II: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας

Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται κριτική παρουσίαση βασικών εννοιών από το χώρο της διδακτικής. Ξεκινώντας από την έννοια του αναλυτικού προγράμματος, τίθενται ζητήματα σχεδιασμού και σύνταξης αυτού και αναλύονται μέθοδοι, μοντέλα, στρατηγικές και μορφές διδασκαλίας. Η κριτική παρουσίαση επεκτείνεται σε έννοιες όπως οι σκοποί και οι στόχοι της διδασκαλίας, η οργάνωση της διδασκαλίας, το σχέδιο μαθήματος, το μαθησιακό αποτέλεσμα η αξιολόγηση της διδακτικής δραστηριότητας και το διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό). Οι φοιτητές καλούνται να εκτιμήσουν τις παραμέτρους αυτές μέσα από τις νέες τάσεις στη διδακτική εντός του πλαισίου της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Παράλληλα, έμφαση δίνεται σε θέματα σύγχρονων μεθοδολογικών

προσεγγίσεων, όπως π.χ. η διερεύνηση, η πολυπρισματική θεώρηση, η μελέτη πολλαπλών πηγών, η διαθεματικότητα κ.λπ).

THE501 Σενάριο & Στοιχεία Δραματοουργίας

Μέσα από θεωρητικές παραδόσεις καθώς και προβολές κινηματογραφικών ταινιών οι φοιτητές εισάγονται στη μεθοδολογία και λογική της οργάνωσης ενός έργου μυθοπλασίας.

Αναλύονται τα δομικά στοιχεία του σεναρίου, παρουσιάζονται οι δυνατότητες σύνθεσης τους και παρατίθενται οι ιστορικές και αισθητικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών, στην αποκωδικοποίηση του δομικού υπόβαθρου πραγματωμένων έργων μυθοπλασίας και στην καλλιέργεια της ικανότητας τους για εντοπισμό των οργανωτικών και εκφραστικών δυνατοτήτων, που ενυπάρχουν στα σενάρια τους.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, το σενάριο προσεγγίζεται αφενός ως η δημιουργική βάση της οργάνωσης κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών έργων μυθοπλασίας και αφετέρου ως απαραίτητη προϋπόθεση κάθε έργου, που βασίζεται στην εικόνα και το χρόνο. Η Αριστοτελική και νέο-Αριστοτελική θεωρία της αφήγησης επιλέγεται ως κύρια θεωρητική προσέγγιση του μαθήματος.

THE502 Θεωρία της Επικοινωνίας II

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος εξετάζεται η εξέλιξη της μαζικής επικοινωνίας ως μέσο προώθησης ιδεών (πειθώ, παραπληροφόρηση και προπαγάνδα). Δίνεται έμφαση στο διαφημιστικό και ενημερωτικό λόγο (σε κλασικά ή σε νέα μέσα): τον τρόπο παρουσίασης (εμφανή ή καμουφλαρισμένο), η αντιληπτικότητα, η βελτιστοποίηση η επίδραση καθώς και η αντίδραση σε αυτά. Αναλύονται παραδείγματα οπτικής επικοινωνίας, αφίσες και έντυπες διαφημίσεις, και οπτικοακουστικό υλικό, κυρίως ντοκιμαντέρ και animation, με τα οποία καθίσταται εμφανής η παραπληροφόρηση των καταναλωτών, καθώς και η διαφοροποίηση των κοινωνικών τάξεων, των πολιτικών ομάδων, των φύλων, των εθνοτήτων και των θρησκειών.

THE503 Στοιχεία Σκηνοθεσίας-Υποκριτικής

Η κινηματογραφική σκηνοθεσία αφορά την δημιουργική κατασκευή μιας αφήγησης με εικόνες και ήχο. Παρουσιάζεται διεξοδικά η ανάλυση των δομικών στοιχείων μιας κινηματογραφικής αφήγησης καθώς και η τεχνική σύνθεσης της κινηματογραφικής εικόνας. Εξετάζονται οι βασικές εργασίες που αναλαμβάνει ένας σκηνοθέτης από την στιγμή που παραλαμβάνει ένα σενάριο στα χέρια του μέχρι την προβολή της ταινίας στον κινηματογράφο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων εκείνων των συστατικών στοιχείων ώστε το τελικό έργο να αποτελεί μια άρρηκτη και ενδιαφέρουσα κατασκευή. Τέλος επιχειρείται η σύνθεση μιας νέας κινηματογραφικής αφήγησης ως εφαρμογή των παραπάνω στη μορφή του ντεκουπάζ.

Σεμινάρια Υποκριτικής:

Παρουσιάζεται η βασική θεωρία για την εκπαίδευση του ηθοποιού (σώμα, φωνή, συναίσθημα), καθώς επίσης και οι βασικές αρχές υποκριτικής σύμφωνα με το σύστημα Στανισλάφκι (θέατρο) και την μέθοδο Actor's Studio. Ανάπτυξη των μέσων του ηθοποιού μέσω συγκεκριμένων τεχνικών (δράση, φαντασία, συγκέντρωση, χαλάρωση). Μνήμη των συγκινήσεων. Επικοινωνία. Εσωτερικές κινητήριες δυνάμεις του ηθοποιού. Ανάλυση της αδιάσπαστης γραμμής στο πλαίσιο της εσωτερικής δράσης. Προσαρμογή της εσωτερικής δημιουργικής κατάστασης στο ρόλο. Διαμόρφωση χαρακτήρα. Καθορισμός του απώτερου αντικειμενικού σκοπού κατά την ερμηνεία του ρόλου. Χωρισμός της δράσης σε ενότητες. Αντικειμενικοί σκοποί που τίθενται από τον ηθοποιό με βάση τις οδηγίες του σκηνοθέτη. Στάδιο μετάβασης του ηθοποιού στο ρόλο. Πρακτικές εφαρμογές των αρχών σε συγκεκριμένα κείμενα.

THE504 Εισαγωγή στην Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου

Εξετάζεται η ιστορία και η εξέλιξη του παγκόσμιου κινηματογράφου από την γέννησή του μέχρι τις μέρες μας. Η κινηματογραφική τέχνη προσεγγίζεται μέσα από τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, τα ιστορικά γεγονότα και τα αισθητικά δεδομένα κάθε περιόδου, με εκτενή αναφορά στα σημαντικότερα ρεύματα και τους δημιουργούς. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιούνται προβολές σχετικές με την εκάστοτε διδακτική ενότητα. Ενδεικτικά, η διάρθρωση των μαθημάτων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ενότητες: Βωβός κινηματογράφος. Σοβιετικός κινηματογράφος. Γερμανικός εξπρεσιονισμός. Αφηρημένος κινηματογράφος. «Hollywood». «Ο Ομιλών». Τα είδη. Ιταλικός νεορεαλισμός. Δημιουργοί. Ο νεότερος κινηματογράφος. Ελληνικός κινηματογράφος. Τάσεις στον σύγχρονο κινηματογράφο.

THE505 Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Εισαγωγή στην Ψυχολογία που σχετίζεται με την εκπαιδευτική πρακτική και τις αρχές της.

Εποικοδομητική ανάλυση των κυριότερων περιοχών, των θεωριών, του πειραματισμού και των συμπερασμάτων στην ψυχολογία με έμφαση σε ζητήματα όπως τα κίνητρα, τη μάθηση, τη σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, την αυτορρύθμιση και το κοινωνικό πλαίσιο. Η έννοια της μάθησης. Μάθηση και ωρίμαση. Έννοια και αρχές της ενθάρρυνσης. Η θεωρία της συμπεριφοράς. Μάθηση με δοκιμή και πλάνη. Μάθηση με υποκατάσταση. Συντελεστική μάθηση. Μορφολογική θεωρία μάθησης. Κοινωνικο-γνωστική μάθηση. Αθροιστική μάθηση. Η ανάπτυξη (έννοια και χαρακτηριστικά). Η θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης του J. Piaget.

THE600 Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης

Ξεκινώντας από τα πρώτα γραφιστικά έργα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, το μάθημα συνεχίζεται με την εμφάνιση της κινούμενης εικόνας (animation), και την κυριαρχία της αισθητικής της στη δεκαετία του 1980, για να εστιάσει στις ψηφιακές τέχνες και γενικότερα στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καλλιτεχνική δημιουργία διαφόρων περιοχών και στην τέχνη του Διαδικτύου. Προσεγγίζονται ζητήματα, όπως η εικονική πραγματικότητα σε περιβάλλοντα χώρου και στο διαδίκτυο, σε αναφορά με τις φιλοσοφικές της προσεγγίσεις, η επικαιροποίηση του οράματος της κοινωνικής παρέμβασης από τους πρωτοπόρους της net.art στον παγκόσμιο ιστό, οι συζητήσεις και η στάση των καλλιτεχνών γύρω από τις κοινωνικές συνέπειες της διαμόρφωσης της παγκόσμιας κοινωνίας της πληροφορίας.

THE601 Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων

Γίνεται ιστορική αναφορά στην εξέλιξη της αφήγησης (λογοτεχνία, κινηματογράφος, τηλεόραση, διαδίκτυο, διαδραστική τηλεόραση, ενισχυμένη πραγματικότητα). Εξετάζονται και αναλύονται τρόποι γραμμικής και μη γραμμικής αφήγησης καθώς και οι αφηγηματικές δυνατότητες των μέσων. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και η δημιουργία συστημάτων που βασίζονται στη διαδραστική εξιστόρηση, είτε πρόκειται για καλλιτεχνικό έργο ή για άλλη εφαρμογή πολυμέσων. Παράλληλα εξετάζεται η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος, παρουσιάζονται στρατηγικές και τεχνικές βελτίωσης της απόδοσης των συστημάτων και οι φοιτητές ολοκληρώνουν την μαθησιακή ενότητα δημιουργώντας ένα δικό τους σύστημα αφήγησης με χρήση πολυμέσων.

THE602 Σημειολογία των Πολυμέσων I

Διερευνάται η σχέση ανάμεσα στις εξωτερικές εικόνες (που προέρχονται από το περιβάλλον και από τις οθόνες της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, του υπολογιστή) και στις εσωτερικές εικόνες (όπως οι νοητικές αναπαραστάσεις αντικειμένων, οι εντυπώσεις και ιδέες ή τα όνειρα), οι οποίες επιτρέπουν την αναγνώριση και την κατανόηση των προσλαμβανόμενων εικόνων. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος η προσέγγιση θα γίνει μέσω της ενσωμάτωσης της σημειολογίας, σε ό, τι αφορά τη δημιουργία των εικόνων και την αντίληψή τους από το ακροατήριο, και της επικοινωνιολογίας, σχετικά με την κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στη διανοητική επεξεργασία και τη συμπεριφορά. Επίσης, παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τον συμβολισμό και τη μυθολογία στην οπτικοακουστική έκφραση.

THE605 Διδακτική της Τέχνης I: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση

Επισκόπηση της ιστορίας της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και των φιλοσοφικών της παραμέτρων. Εξέταση των μεθόδων και των προσεγγίσεων για τη διδασκαλία της τέχνης σε μικρά παιδιά/μαθητές Π/θμιας. Μελέτη των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών του μαθητή και των στρατηγικών για την διαφοροποιημένη μάθηση (differential learning). Εισαγωγή στην πρακτική της χρήσης οπτικών, ηχητικών και κειμενικών εκπαιδευτικών υλικών και την κατασκευή σχεδίων μαθημάτων που βασίζονται στη γνώση του περιεχομένου, την παιδαγωγική του εργαστηρίου και την παροχή στοιχείων από τους μαθητές. Άμεση παρατήρηση και εποπτευόμενη συμμετοχή με διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες σε σχολικά περιβάλλοντα επιπέδου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για 16 ώρες πρακτικής εμπειρίας. Συζήτηση, διαλέξεις, και εργαστήριο.

THE700 Διαδικτυακή Επικοινωνία

Η ανάπτυξη του Διαδικτύου και η εκτενής χρήση του στην καθημερινή ζωή διαμόρφωσε νέες μορφές επικοινωνίας και έκφρασης, επηρεάζοντας ένα ευρύτερο φάσμα από τις δραστηριότητες του σύγχρονου ανθρώπου. Ο Παγκόσμιος Ιστός, ως μορφή υλοποίησης της εννοιολογικής σύλληψης του υπερκειμένου, αποτελεί έναν χώρο δυναμικών και πολυεπίπεδων εξελίξεων, η μελέτη του οποίου απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση, όπως αποδεικνύεται από την ταχεία διάδοση της αναδυόμενης Επιστήμης του Ιστού. Αντικείμενα όπως η ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο, οι νέες μορφές ανισότητας, τα όρια μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας, η οικονομία της γνώσης, η κοινωνία της πληροφορίας και, σε μεγαλύτερο βαθμό, οι επιδράσεις του Διαδικτύου στα παραδοσιακά ΜΜΕ, καθώς και την παραγωγή και διανομή περιεχομένου, συγκροτούν το πολυσυλλεκτικό αντικείμενο της διαδικτυακής επικοινωνίας. Κεντρικό άξονα προσέγγισης του φαινομένου αποτελεί η συνδυαστική μελέτη των κυρίαρχων τεχνολογικών χαρακτηριστικών του Μέσου με τα αποτελέσματα της χρήσης του στις κοινωνικές σχέσεις, την οικονομία, τη διαπροσωπική επικοινωνία και τα ΜΜΕ.

THE702 Σημειολογία των Πολυμέσων II

Διερευνάται η σχέση ανάμεσα στις εξωτερικές εικόνες (που προέρχονται από το περιβάλλον και από τις οθόνες της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, του υπολογιστή) και στις εσωτερικές εικόνες (όπως οι νοητικές αναπαραστάσεις αντικειμένων, οι εντυπώσεις και ιδέες ή τα όνειρα), οι οποίες επιτρέπουν την αναγνώριση και την κατανόηση των προσλαμβανόμενων εικόνων. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος αντικείμενο ανάλυσης είναι τα διαδραστικά μέσα: διαφορετικές μορφές διαδραστικής αφήγησης και ψυχαγωγίας (π.χ. βίντεο-παιχνίδια), συστήματα εικονικής πραγματικότητας και εικονικά περιβάλλοντα (π.χ. διαδραστικό βίντεο) καθώς και υπερμέσα. Αντικείμενο ανάλυσης αποτελούν, εκτός από το οπτικοακουστικό περιεχόμενο, και τα περιφερειακά, τα οποία συνεισφέρουν στη μετάδοση νοήματος και επηρεάζουν την ερμηνευτική διαδικασία.

THE705 Διδακτική της Τέχνης II: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Δ/θμια Εκπαίδευση

Εμπειρία σε διάφορες μεθόδους δημιουργίας τέχνης, εργαλεία, και μέσα κατάλληλα για την διαφοροποιημένη μάθηση στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ανάπτυξη και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πόρων και των μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων των οπτικών, προφορικών και γραπτών εκπαιδευτικών υλικών και τεχνικών. Μελέτη και πρακτική της πολιτιστικής ανταπόκρισης με διαφορετικούς πληθυσμούς της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Ανάπτυξη πρακτικών που βασίζονται στην εκπαιδευτική θεωρία, τη γνώση του περιεχομένου και την παροχή στοιχείων από τους μαθητές και προβληματισμός. Έμφαση στον σχεδιασμό μαθημάτων, τη διδασκαλία και τον κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης. Άμεση παρατήρηση και εποπτευόμενη συμμετοχή με διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες σε σχολικά περιβάλλοντα επιπέδου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για 16 ώρες πρακτικής εμπειρίας. Συζήτηση, διαλέξεις, και εργαστήριο.

THE804 Θεωρία & Μεθοδολογία του Κινηματογράφου

Η θεωρία του κινηματογράφου πηγάζει από ποικίλα γνωστικά αντικείμενα όπως η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η ιστορία της τέχνης ή η λογοτεχνία. Προσεγγίζονται οι κυρίες θεωρίες του κινηματογράφου, όπως ο φορμαλισμός, ο ρεαλισμός, ο δομισμός, η σημειολογία, η θεωρία του δημιουργού, η ψυχανάλυση, η ιδεολογία, το φύλο ή η ακρόαση, οι οποίες στηρίζουν την ερμηνεία μιας ταινίας ως εμπειρία, ως ντοκουμέντο και ως κείμενο. Στόχοι είναι ο προσδιορισμός ενός πλαισίου για την εφαρμογή της θεωρίας του κινηματογράφου μέσω της εξοικείωσης με διάφορα ζητήματα των κινηματογραφικών σπουδών και η κατανόηση της θεωρητικής λειτουργίας ενός φιλμ μέσω της αναθεώρησης οπτικοακουστικών υλικών έτσι ώστε να αναπτυχτεί η ικανότητα ανάλυσης και έκφρασης σε θέματα που εμπεριέχονται στις ταινίες. Άξονες είναι η ψυχολογία του θεατή, η πολιτική του κινηματογράφου, οι θεωρίες του βλέμματος και η επίδραση της τεχνολογικής εξέλιξης στην αναθεώρηση της κινηματογραφικής δημιουργίας.

THE805 Μουσική Παιδαγωγική: Θεωρία και Πράξη

Το μάθημα περιλαμβάνει μια ιστορική επισκόπηση της μουσικής παιδαγωγικής δίνοντας έμφαση σε σημαντικούς μουσικοπαιδαγωγούς και μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα του 20ου αιώνα, όπως αυτά των J. Dalcroze, C. Orff, Z. Kodaly, S. Suzuki, μέσα από θεωρίες και πρακτικές εφαρμογές. Ερευνούνται οι έννοιες: προγράμματα σπουδών, μέθοδοι, μοντέλα, στρατηγικές και μορφές διδασκαλίας, μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης. Γίνεται εισαγωγή στο πώς συντάσσεται ημερήσιο πλάνο/ σχεδιάγραμμα μαθήματος (σε μαθήματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης), στους εκπαιδευτικούς στόχους και στο πώς επιλέγονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν ή απαντούν σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους. Πραγματοποιείται εξάσκηση των φοιτητών στο τραγούδι, και σε τεχνικές ενορχήστρωσης για όργανα τάξης (μεταλλόφωνα, ξυλόφωνα, κρουστά όργανα Orff). Το μάθημα είναι θεωρητικής και πρακτικής φύσης, περιλαμβάνει πρακτικές δραστηριότητες μουσικής αγωγής - όπως έκφραση μέσω κίνησης, εκτέλεση μουσικών οργάνων τάξης, δημιουργική έκφραση, εκμάθηση φλογέρας και εξάσκηση σε ενορχηστρώσεις. Έμφαση δίνεται στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών στόχων για τη διδασκαλία της μουσικής, στις τρεις κατηγορίες στόχων (γνωσιολογικούς, ψυχοκινητικούς και συναισθηματικούς κοινωνικούς, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Bloom), στη διερεύνηση παλαιότερων και σύγχρονων προσεγγίσεων στη διδασκαλία της μουσικής, στην ιστορική και κριτική διάσταση της διδασκαλίας της μουσικής.

THE901 Τέχνη & Δίκαιο

Ειδικά ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας στη ψηφιακή εποχή. Η έννοια του δημιουργού σήμερα (συλλογικά έργα, έργα στο διαδίκτυο). Εξαιρέσεις υπέρ της εκπαίδευσης, της έρευνας, της εύλογης χρήσης και της ιδιωτικής αναπαραγωγής. Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας-συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Δίκαιο και Ιντερνέτ. Νομοθετικές προϋποθέσεις που ρυθμίζουν τα της εύρεσης, νόμιμης κατοχής, εμπορίας και διακίνησης των κατ' ιδίαν πολιτιστικών αγαθών. Δημιουργία βάσεων δεδομένων-δικαιώματα δημιουργού/κατασκευαστή. Κοινό κτήμα και πρόσβαση στην πληροφορία. Ελευθερία της έκφρασης. Ελευθερία της τέχνης-απαγόρευση λογοκρισίας. Ελευθερία τύπου. Δικαίωμα στην πληροφόρηση (λήψη και μετάδοση πληροφορίας).

THE905 Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες

Διερευνάται και ενισχύεται η σχέση ανάμεσα στην τέχνη, την τεχνολογία και την εκπαίδευση. Αναλύεται η ενσωμάτωση των δημιουργικών και αναδυόμενων τεχνολογιών στην Διδακτική της Τέχνης και ορίζονται οι πρακτικές, τα θέματα, και οι δυνατότητές της. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση γνώσεων σχετικών με τη διδασκαλία της δημιουργίας ψηφιακής τέχνης και τις μεθόδους της, καθώς και στη διαχείριση των δημιουργικών τεχνολογιών που είναι κατάλληλες για το περιβάλλον μάθησης του σχολείου (Π/θμια και Δ/θμια). Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην πρακτική εμπειρία των φοιτητών με την ενσωμάτωση των δημιουργικών τεχνολογιών στο πρόγραμμα σπουδών και τη δημιουργία εκφραστικής ψηφιακής τέχνης και άλλων οπτικοακουστικών και εύστοχων ψηφιακών εργαλείων και υλικών για την χρήση τους στην τάξη. Οι φοιτητές καλούνται να δουλέψουν με καινοτόμο τρόπο, με δημιουργικά υλικά και ψηφιακές τεχνολογίες και μέσα και να τα συνδυάσουν με διεπιστημονικές, συνεργατικές, και παιχνιδιώδης παιδαγωγικές μεθόδους. Παραδείγματα αυτών των τεχνολογιών περιλαμβάνουν τα ψηφιακά εργαλεία κατασκευής, όπως η 3D εκτύπωση, μηχανές χάραξης λέιζερ, έξυπνα υλικά όπως τα e-Textiles, η ρομποτική και τα διαδραστικά συστήματα και περιβάλλοντα προγραμματισμού, όπως τα: Scratch, Processing, MAX/MSP. Περαιτέρω, ενθαρρύνεται η εξερεύνηση των υβριδικών ψηφιακών μεθόδων, όπως η οπτικοποίηση δεδομένων, η επαυξημένη πραγματικότητα, το video projection mapping και η διανομή των πληροφοριών μέσω της κοινωνικής δικτύωσης, όπως αυτή υλοποιείται σε κοινότητες του Web 2.0 όπως το Facebook, το Twitter και το Flickr. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση των νέων και αναδυόμενων ψηφιακών εργαλείων και υλικών τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα πιο γνωστά εργαστηριακά υλικά όπως ο πηλός, το χρώμα, και χαρτόνι.

TEC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I

Εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες της Επιστήμης των Υπολογιστών. Ιστορική αναδρομή από τον Υπολογιστή των Αντικυθήρων μέχρι σήμερα. Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα σε σχέση με την πληροφορική. Τα μοντέλα Turing και Von Neumann. Αριθμητικά συστήματα. Αποθήκευση και αναπαράσταση αριθμών. Αριθμητικές και λογικές πράξεις. Περιγραφή εσωτερικής αρχιτεκτονικής του υπολογιστή. Παρουσίαση του Arduino. Ολοκληρωμένα κυκλώματα. Κεντρική μονάδα επεξεργασίας, κύρια μνήμη, συστήματα εισόδου/εξόδου. Εκτέλεση προγραμμάτων Arduino. Δίκτυα των υπολογιστών και το πρωτόκολλο TCP/IP. Λογισμικό. Λειτουργικά συστήματα. Εισαγωγή στην έννοια του προγραμματισμού, η έννοια του αλγορίθμου. Βασικές αλγοριθμικές δομές (ακολουθία, απόφαση, επανάληψη) – βασικοί αλγόριθμοι. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού. Γλώσσα μηχανής, συμβολική γλώσσα, γλώσσες υψηλού επιπέδου. Το μάθημα συνδυάζεται με φροντιστήρια.

TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II

Τεχνολογία λογισμικού. Κύκλος ζωής λογισμικού, μοντέλα διαδικασιών ανάπτυξης, τμηματικότητα. Δομές δεδομένων. Η έννοια του πίνακα. Εγγραφές, συνδεδεμένες λίστες. Αφηρημένοι τύποι δεδομένων. Δένδρα - δυαδικά δένδρα. Γράφοι. Δομές αρχείων. Βάσεις δεδομένων και μοντέλα βάσεων δεδομένων. Σχέσεις, οντότητες, πεδία. Λειτουργίες βάσεων. Δομημένη γλώσσα ερωτημάτων (SQL). Συμπύεση δεδομένων (εικόνας, ήχου, βίντεο). Ασφάλεια δεδομένων, κρυπτογραφία δημόσιου και ιδιωτικού κλειδιού. Αυθεντικότητα, διαχείριση κλειδιού, ψηφιακή υπογραφή. Θεωρία υπολογισμών. Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη (απεικόνιση γνώσης, έμπειρα συστήματα, επεξεργασία εικόνας, αναγνώριση προτύπων). Το μάθημα συνδυάζεται με φροντιστήρια και εργαστηριακές ασκήσεις σε θέματα όπως δίκτυα, υλοποίηση αλγορίθμων, βάσεις δεδομένων, επεξεργασία ήχου και εικόνας, προγραμματισμό σε συμβολική γλώσσα (Arduino) και σε γλώσσα υψηλού επιπέδου.

TEC311 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό I

Γενική δομή υπολογιστών: υλικό, λογισμικό λειτουργικά συστήματα. Γλώσσες προγραμματισμού: ταξινόμηση, παραδείγματα, ιστορικό, συστατικά μέρη. Μεταφραστές: μεταγλωττιστές, διερμηνευτές, συμβολομεταφραστές, βασικές λειτουργίες. Σχεδίαση προγραμμάτων - ανάπτυξη αλγορίθμων διαγράμματα ροής. Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C: ιστορία, χαρακτηριστικά. Μεταβλητές, βασικοί τύποι δεδομένων. Τελεστές: αριθμητικοί, bitwise, σχεσιακοί, λογικοί, προτεραιότητες. Είσοδος-έξοδος δεδομένων, προδιαγραφές εμφάνισης. Συναρτήσεις εισόδου-εξόδου χαρακτήρων. Έλεγχος ροής προγράμματος, οι εντολές if-else. Λογικές εκφράσεις-συνθήκες, λογικοί τελεστές. Η εντολή switch. Η εντολή while. Η εντολή do-while. Η εντολή for. Εμφωλευμένες επαναλήψεις. Συναρτήσεις: συναρτήσεις βιβλιοθήκης, δήλωση και κλήση. Δείκτες, χειρισμός συμβολοσειρών. Πίνακες: δήλωση πίνακες χαρακτήρων. Μεταβίβαση πίνακα σε συνάρτηση. Πίνακες πολλών διαστάσεων. Δομές: ορισμός, πεδία, δήλωση μεταβλητών. Πίνακες δομών. Μεταβίβαση στοιχείων δομής σε συνάρτηση. Δείκτες σε δομές. Ένθετες δομές.

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τύπων

Με δεδομένο τον κεντρικό ρόλο του Παγκόσμιου Ιστού ως Μέσου διανομής υπερκειμενικού περιεχομένου, στο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία δικτυακών τύπων, με αναλυτική αναφορά στις γλώσσες σήμανσης περιεχομένου και τις τεχνικές σχεδιασμού. Σε πρακτικό επίπεδο δίνεται έμφαση στην εκμάθηση της γλώσσας σήμανσης υπερκειμένων (HTML) και των συνοδευτικών τεχνολογιών όπως τα φύλλα στυλ (CSS) και οι γλώσσες σεναρίου στην πλευρά του πελάτη. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε θέματα ευχρηστίας και προσβασιμότητας, καθώς και στα πρότυπα του Ιστού (Web Standards). Αναλύονται ο σχεδιασμός, η δομική οργάνωση και η υλοποίηση στατικών δικτυακών τύπων, με βασικούς μαθησιακούς στόχους αφενός την κατανόηση της αρχιτεκτονικής πληροφοριών και υπερκειμένων και αφετέρου την ικανότητα ανάπτυξης δικτυακών τύπων.

TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό II

Matlab: Βασικές αρχές και εργαλεία πινακοκεντρικού προγραμματισμού. Μεταβλητές, τελεστές και έλεγχος ροής προγράμματος. Εργαλεία δημιουργίας και διαχείρισης δισδιάστατων και τρισδιάστατων γραφικών. Διαχείριση χρωμάτων και φωτισμού. Εργαλεία διαχείρισης πολυμέσων με έμφαση στις εικόνες και τις εικονοσειρές.

Processing: Βασικές αρχές και φιλοσοφία. Εργαλεία σύνθεσης απλών δισδιάστατων και τρισδιάστατων γεωμετρικών σχημάτων. Έλεγχος ροής προγράμματος και δημιουργία κώδικα συνεχούς (επαναλαμβανόμενης) ροής. Διάδραση. Στοιχεία αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Κλάσεις (classes), αντικείμενα (objects) και δημιουργοί (constructors). Πίνακες και η ενσωμάτωσή τους σε κλάσεις.

TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία

Στα πλαίσια του μαθήματος δίνονται οι βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση εννοιών σε θέματα τεχνολογικής κυρίως κατεύθυνσης. Η ύλη του μαθήματος είναι οργανωμένη σε τέσσερις θεματικές ενότητες (ανάλυση, άλγεβρα, αναλυτική γεωμετρία και πιθανότητες-στατιστική), στα πλαίσια των οποίων, η θεωρητική προσέγγιση και παρουσίαση των θεμάτων και των αντίστοιχων μαθηματικών εννοιών συνδυάζεται με συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογών των οπτικοακουστικών τεχνολογιών (π.χ. ανάπτυξης αλγορίθμων οπτικοακουστικών διαδραστικών εγκαταστάσεων). Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών μέσα από παραδείγματα και ασκήσεις που σχετίζονται με τις τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας, χρησιμοποιώντας το μαθηματικό πακέτο Matlab.

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου

Η διάδοση του Διαδικτύου και ιδιαίτερα η εκτενής ανάρτηση περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη τεχνολογιών για τη δημιουργία δυναμικών εφαρμογών που επιτρέπουν την υλοποίηση σύνθετων περιβαλλόντων διάδρασης και την εύκολη διαχείριση περιεχομένου. Σύνθετες εφαρμογές, όπως οι πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου, τα συστήματα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και οι χώροι κοινωνικής δικτύωσης, συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, στο ευρύ φάσμα των δυναμικών εφαρμογών Διαδικτύου που έχουν άμεσο αντίκτυπο στους τρόπους δημοσίευσης και διανομής του περιεχομένου. Στο μάθημα διδάσκονται η γλώσσα PHP για την δημιουργία εφαρμογών και παρέχονται γνώσεις σχετικά με το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL για την αποθήκευση και ανάκτηση του περιεχομένου, με βασικό μαθησιακό στόχο την ικανότητα ανάπτυξης, διαχείρισης και αξιολόγησης δυναμικών εφαρμογών που λειτουργούν στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού.

TEC611 Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής

Η περιγραφή του μαθήματος θα ανακοινωθεί σύντομα.

AUD120 Ακουστική & Ψυχοακουστική

Το μάθημα "Ακουστική και Ψυχοακουστική" είναι υποχρεωτικό μάθημα που διδάσκεται στο Α' εξάμηνο του ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγική παρουσίαση σε θέματα που άπτονται της επιστήμης της ακουστικής και της ψυχοακουστικής, τα οποία αποτελούν τη βάση για την παρακολούθηση μαθημάτων της άτυπης κατεύθυνσης "Ήχος" του Τμήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιστημονική θεώρηση του αντικειμενικού και υποκειμενικού της ανθρώπινης ακοής. Η οργάνωση του μαθήματος ακολουθεί τα σαφώς ορισμένα επί δεκαετίες πρότυπα διδασκαλίας που εφαρμόζονται διεθνώς για τη διδασκαλία της μαθημάτων σχετικών με την ακουστική επιστήμη και την ψυχοακουστική. Η συνοπτική περιγραφή της ύλης του μαθήματος είναι η εξής:

Ορισμός του ήχου ως κύμα. Κυματικά φαινόμενα διάδοσης στο ελεύθερο πεδίο. Περιοδικές ταλαντώσεις, η έννοια της συχνότητας και του μήκους κύματος. Βασικά μεγέθη ακουστικής. Η έννοια της στάθμης ηχητικής πίεσης. Λοιπά μεγέθη μέτρησης του ήχου. Χρήση καμπυλών Α, Β και C. Ηχητικές πηγές και τα χαρακτηριστικά τους: ισχύς και κατευθυντικότητα. Αναπαράσταση του ήχου στη συχνότητα. Σειρές Fourier και ορισμός του φάσματος του ήχου. Ορισμός ζωνών συχνοτήτων και μέθοδοι φασματικής ανάλυσης ηχητικών σημάτων. Ανατομία της ανθρώπινης ακοής. Υποκειμενική αντίληψη του ήχου: Ακουστότητα, ύψος και χροιά. Το φαινόμενο της προπορείας. Θέματα χρονικής ευκρίνειας της ανθρώπινης ακοής. Αρχές στερεοφωνικής αντίληψης του ήχου & αμφιωτική ακοή. Μηχανισμοί προσδιορισμού της κατεύθυνσης/θέσης ηχητικών πηγών στο χώρο. Θεμελιώσεις μουσικής ακουστικής. Βασικές έννοιες του θορύβου και της ηχομόνωσης – ηχοπροστασίας. Αρχές ακουστικής κλειστών χώρων. Ο χρόνος αντήχησης και η ακουστική συμπεριφορά ενός χώρου.

AUD221 Εισαγωγή στην Μουσική

Εισαγωγή στον κόσμο της Μουσικής μέσω του κοινωνικού πρίσματος και εξοικείωση με τα βασικά μουσικά εργαλεία, οι συνθέτες και οι εκτελεστές δια μέσου των αιώνων και η εξέλιξη της κατασκευής των οργάνων, ο τρόπος με τον οποίο η εξέλιξη του ενός επενεργεί πάνω στο άλλο, αλληλεπιδράσεις με τις άλλες τέχνες. Κατανόηση των βασικών δομικών χαρακτηριστικών της μουσικής δημιουργίας. Εξέταση του ρόλου των κοινωνικών συνθηκών και εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την δυναμική της εξέλιξης μέσα από την τεχνολογία και την παράδοση. Κατανόηση των μεταρρυθμίσεων και προσαρμογών που αναγκάστηκε να υποστεί η τέχνη στην αρχή της Κλασικής περιόδου σαν αποτέλεσμα της έντονης και σχεδόν ξαφνικής αστικοποίησης του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Ο ρόλος του κοινού

AUD320 Τεχνολογία Ήχου

Το μάθημα "Τεχνολογία Ήχου" είναι επιλογής μάθημα που διδάσκεται στο Β' εξάμηνο του ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση θεμάτων που σχετίζονται με την τεχνολογία του ήχου και τα οποία αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών στην καλλιτεχνική πράξη και δημιουργία, με επίγνωση των περιορισμών και των δυνατοτήτων που παρέχουν. Η ύλη του μαθήματος οργανώνεται με βάση τα διεθνή πρότυπα που έχουν προκύψει από την διεθνώς εφαρμοζόμενη πρακτική διδασκαλία του αντικείμενου της τεχνολογίας του ήχου σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και περιγράφεται συνοπτικά ως εξής:

Ακουστικές διατάξεις και συστήματα: ηλεκτρικά, μηχανικά, ακουστικά υποσυστήματα και μετατροπείς. Συστήματα αναπαραγωγής και εγγραφής ηχητικών σημάτων: η αλυσίδα της ηχητικής αναπαραγωγής και ηχογράφησης. Αρχές στερεοφωνίας, αναλογικά πρότυπα πολυκαναλικού ήχου. Αναλογικά συστήματα υψηλής πιστότητας: συστήματα βινυλίου, αναλογικής κασέτας και ραδιοφωνικής μετάδοσης/λήψης AM και FM. Αναλογικές τεχνολογίες κινηματογραφικού ήχου. Μετατροπή αναλογικού ηχητικού σήματος σε ψηφιακό, συστήματα μετατροπής αναλογικό-σε-ψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό. Το φαινόμενο της αναδίπλωσης, τεχνικές dithering, υπερδειγματοληψίας και διαμόρφωσης θορύβου. Κωδικοποίηση ψηφιακών ηχητικών σημάτων (PCM, DSD, PWM). Τεχνολογίες και πρότυπα συμπίεσης μη απωλεστικής

και απωλεστικής συμπίεσης: FLAC, ADPCM, AC-3 MPEG Audio. Ψηφιακά πολυκάναλα συστήματα/πρότυπα ήχου και εφαρμογές πολυκαναλικού ήχου (studio και οικιακού ή επαγγελματικού κινηματογράφου). Τεχνολογίες αποθήκευσης ηχητικών σημάτων: αποθήκευση σε αρχεία υπολογιστή, σε φορητά ψηφιακά μέσα και σε οπτικούς δίσκους. Πρότυπα οπτικών και ψηφιακών μαγνητικών δίσκων για αποθήκευση ηχητικών δεδομένων. Ψηφιακή εκπομπή, τεχνολογίες ψηφιακής ραδιοφωνικής μετάδοσης.

AUD323 Ηχητικός Σχεδιασμός

Η περιγραφή του μαθήματος θα ανακοινωθεί σύντομα.

AUD420 Διαδραστικά Συστήματα Ήχου

Τα διαδραστικά συστήματα υποστηρίζουν άμεση διαλογική σχέση μεταξύ ανθρώπων ή οντοτήτων και συσκευών. Παρουσιάζονται οι μηχανισμοί και κανόνες που διέπουν τα διαδραστικά συστήματα στην πράξη μέσω ειδικού λογισμικού που υποστηρίζει άμεσο προγραμματισμό και υλοποίηση διαδραστικών ηχητικών εφαρμογών. Επιτυγχάνεται έτσι η εξοικείωση με τις απλές και στοιχειώδεις μονάδες επεξεργασίας, παραγωγής δεδομένων και ελέγχου, όπως αυτές χρησιμοποιούνται για την επιλογή ή τη μετατροπή δεδομένων μέσω MIDI ελεγκτών ή άλλων συσκευών. Επιπλέον, αναπτύσσονται προγραμματιστικές μονάδες για την παραγωγή ρυθμικών δομών στον χρόνο και την επεξεργασία ηχητικών δεδομένων. Τέλος, παρουσιάζονται έννοιες που σχετίζονται με τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, όπως: αντικείμενο, μήνυμα, ιδιότητες, κατάσταση, συμπεριφορά, είδος και στιγμιότυπο.

AUD421 Μουσική Μορφολογία

Ορισμός και ανάδειξη των βασικών δομικών στοιχείων μιας σύνθεσης. Κατάδειξη της μορφολογικής σημασίας του μουσικού έργου σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία το συναποτελούν όπως στίξη, ηχόχρωμα, δυνατότητες οργάνων και εκτελεστών και συνθετικά ευρήματα. Προσπάθεια να καταδειχτεί η δομή όπως παρουσιάζεται μέσα από το μουσικό έργο με κυρίαρχη παράμετρο τον χρόνο. Εξέταση των βασικών στοιχείων μικροδομής τόσο σαν αρχέτυπα όσο και σαν πρώτη ύλη της μουσικής αρχιτεκτονικής. Η λειτουργική τους ένταξη στο πλαίσιο της μακροδομής, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τα δεδομένα των ιστορικών ανακατατάξεων. Η δυνατότητα του αυτιού να συγκρατήσει τη δομή στην εξέλιξή της. Ενθαρρύνεται η προηγούμενη παρακολούθηση: Εισαγωγή στη Μουσική, Μουσική Ανθολογία

AUD520 Τάσεις στη Μουσική

Εξετάζονται ιστορικά, αλλά κυρίως μορφολογικά, οι τάσεις της μουσικής πρωτοπορίας και το αποτέλεσμά της σαν κληροδότημα ιδεολογίας, ιδεοληψίας ή ιστορικής συνείδησης, στον πολιτισμό της μουσικής δημιουργίας. Γίνεται επίσης αξιολογική επανεξέταση των τάσεων του παρελθόντος, ως προς τον βαθμό απόκλισής τους από την μουσική της εποχής τους και προβολή των εκάστοτε μουσικών θεωριών, με στόχο την κατανόηση της ιστορικής συνέχειας. Συγκριτική επισκόπηση μουσικών πρωτοποριακών έργων και τάσεων σε αντιπαράθεση με τις δύο εκατέρωθεν χρονικές περιόδους, από τις οποίες περικλείονται, με στόχο την λειτουργική, καλλιτεχνική, ιστορική και κοινωνική ευστάθεια και αναγκαιότητα της ύπαρξής τους. Ενθαρρύνεται η προηγούμενη παρακολούθηση: Μουσική Μορφολογία.

AUD521 Ηχητική Επεξεργασία

Εισαγωγή στις βασικές παραμέτρους του ήχου. Αντίληψη, κυματομορφή, φάσμα, είδη ήχων. Ψηφιακή ορολογία και σημειογραφία. Μεταφορά του ήχου στο ψηφιακό περιβάλλον και αρχή επεξεργασίας του υλικού. Έλεγχος των διαφόρων παραμέτρων με στόχο την ομοιογενοποίηση και συγκρότηση του επεξεργάσιμου υλικού. Δημιουργία τράπεζας ηχητικών δειγμάτων. Μείξη αρχείων μεταξύ τους σε διαφορετικά επίπεδα προτεραιότητας και ισορροπίας. Επεξεργασία και επικοινωνία μεταξύ αρχείων ψηφιοποιημένου και μορφοποιημένου ήχου. Ανασύνθεση του αρχικού υλικού σε σχέση με την δομική του υπόσταση στον χρόνο. Δημιουργία εργαστηριακών ηχητικών ασκήσεων βασισμένων σε ελάχιστο πρωτογενές υλικό. Ταξινόμηση και συσχετισμός με την φόρμα. Χρόνος και ήχος. Ενθαρρύνεται η προηγούμενη παρακολούθηση: Μουσική Ανθολογία ή/και Μουσική Μορφολογία.

AUD621 Μουσική Θεωρία & Ανάλυση

Επιχειρείται λεπτομερής εξέταση των συστατικών μιας μουσικής σύνθεσης όπως αυτά μετασηματίζονται στην πορεία τους από την παρτιτούρα στην αίθουσα συναυλιών. Δίνεται έμφαση στην πρακτική

προσέγγιση και αντιμετώπιση βασικών δομικών στοιχείων (κύτταρο μοτίβο, φράση, περίοδος, θέμα, κλπ.) καθώς και στην μεταξύ τους συνένωση και σχέση όπως και στην αρχιτεκτονική και συντακτική τους παράθεση μέσα στο κείμενο ώστε να καταστεί ορατή η λειτουργία της μουσικής ως γλώσσα. Πρωτεύουσα σημασία δίνεται στην εξέταση της λειτουργικής σχέσης των επιμέρους παραμέτρων όπως αρμονία, δυναμική, ηχόχρωμα κ.λπ. ως αναπόσπαστων δομικών στοιχείων, με τελικό ζητούμενο την ανάπτυξη μιας βασικής μουσικής συμπεριφοράς θεμελιωμένης στη σωστή μουσική στίξη και τη διαφάνεια του μουσικού νοήματος. Ενθαρρύνεται η προηγούμενη παρακολούθηση: Μουσική Μορφολογία, Τάσεις στη Μουσική.

AUD622 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου

Το μάθημα "Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου" είναι μάθημα επιλογής που διδάσκεται στο ΣΤ' εξάμηνο του ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση εννοιών της τεχνολογίας που σχετίζονται με την ψηφιακή επεξεργασία του ήχου και την υλοποίηση αντίστοιχων συστημάτων σε λογισμικό και υλικό, με επιμέρους σκοπό την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών και της συγκριτικής απόδοσης των τεχνικών αυτών, ούτως ώστε οι φοιτητές να είναι δυνατό να τις αξιοποιήσουν στο δημιουργικό πεδίο της τέχνης ήχου και της οπτικοακουστικής δημιουργίας. Κατά συνέπεια, η προσέγγιση αυτή παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να είναι σε θέση να επιλέγουν και να προσαρμόζουν υφιστάμενες τεχνικές και συστήματα ψηφιακής επεξεργασίας στα πλαίσια της γενικότερης εφαρμογής που καλούνται να υλοποιήσουν, μέσα από ένα διδακτικό πλαίσιο που αξιοποιεί τα σχετικά διεθνή πρότυπα διδασκαλίας του εν λόγω επιστημονικού πεδίου, προσαρμοσμένα στην καλλιτεχνική δημιουργία με χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Η ύλη του μαθήματος είναι οργανωμένη ως εξής:

Εισαγωγή, η έννοια και η διαχείριση της κυματομορφής. Βασικές βαθμίδες επεξεργασίας ηχητικών δεδομένων: άθροιση σημάτων, καθυστέρηση και εφαρμογή κέρδους. Εφέ δυναμικής περιοχής: παραμόρφωση, συμπίεση και περιορισμός δυναμικής περιοχής, Noise-gating και μίξη ηχητικών σημάτων. Τεχνικές χωροτοποθέτησης του ήχου σε στερεοφωνικά και πολυκάναλα συστήματα (panning) και εφέ τύπου fade-in/out. Επισκόπηση τεχνολογίας ψηφιακών φίλτρων για ηχητικά δεδομένα. Υλοποίηση ψηφιακών φίλτρων με μονάδες κέρδους/καθυστερήσεως για τη δημιουργία ακουστικών εφέ. Εφέ με χρήση καθυστέρησης: flanging/chorus, μονάδες αντήχησης υλοποιημένες μέσω καταγραφής κρουστικής απόκρισης χώρων, υλοποίηση αντήχησης με στατιστικές μεθόδους. Μονάδες ισοστάθμισης, τράπεζες φίλτρων. Εφέ μεταβολής της συχνότητας: αλλαγή τονικότητας ήχου, vocoding και ring modulation. Χρονικά μεταβαλλόμενα εφέ. Διάδραση και συστήματα επεξεργασίας ήχου, ανάπτυξη αλγορίθμων ελέγχου των παραμέτρων των ακουστικών εφέ από διαδραστικά συστήματα.

AUD722 Μουσική Πληροφορική

Υπολογιστικά συστήματα ψηφιακού ήχου (Digital Audio Workstations - DAW), αρχές σχεδίασης και βασική αρχιτεκτονική. Τύποι και διαχείριση αρχείων ηχητικών δεδομένων σε υπολογιστικά συστήματα ψηφιακού ήχου. Το πρωτόκολλο MIDI, ανάλυση της δομής των μεταδιδόμενων πακέτων. Το MIDI ως πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικών μουσικών οργάνων και άλλων συσκευών. Χρήση λογισμικού επεξεργασίας παρτιτούρας (Finale, Sibelius). Samplers και sequencers. Δομή αναλογικών συσκευών σύνθεσης ήχου (synthesizers). Αρχές λειτουργίας και δομή ψηφιακών συνθετητών ήχου. Βασικές τεχνικές μουσικής σύνθεσης: Προσθετική, FM, φυσική μοντελοποίηση ηχητικών πηγών και μουσικών οργάνων. Wavefield σύνθεση. Εισαγωγή στις μουσικές γλώσσες προγραμματισμού (Csound, Max). Στα πλαίσια του μαθήματος πραγματοποιούνται ασκήσεις με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (π.χ. Reason και Reaktor) και διασυνδεδεμένες συσκευές ελέγχου MIDI (MIDI controllers). Ενδεικτικά θέματα εργαστηρίου:

1) πρωτόκολλο MIDI

2) Σύνθεση/δημιουργία ψηφιακού μουσικού/ηχητικού υλικού από αναλογικούς και ψηφιακούς συνθετητές.

AUD723 Τέχνη Ήχου

Η περιγραφή του μαθήματος θα ανακοινωθεί σύντομα

AUD820 Ηχητική Επένδυση Εικόνας

Έμφαση δίνεται στην σχέση του ήχου με την εικόνα και στην μεταξύ τους νουνεχή χρονική διατύπωση, καθώς και στη νοηματική και λειτουργική τους συνάφεια. Εξέταση των δομικών στοιχείων και των

συντακτικών κανόνων του φιλικού λόγου ώστε η διατύπωση του ηχητικού λόγου να είναι σε θέση ομοφωνικής όσο και αντιστικτικής συνεύρεσης, χρησιμοποιώντας κοινά σημεία στίξης και μεταφέροντας τους συντακτικούς όρους του ενός στο άλλο. Ανάλυση ηχητικής επένδυσης έργων και δημιουργία εργαστηριακών ηχητικών ασκήσεων τόσο πάνω σε προϋπάρχοντα όσο και πρωτότυπα οπτικά και μεικτά θέματα. Ενθαρρύνεται η προηγούμενη παρακολούθηση: Ηχητική Επεξεργασία, Μουσική Μορφολογία, Ηχητική Επένδυση Εικόνας I.

AUD821 Αλγοριθμική Σύνθεση & Δόμηση του Ήχου

Αναλύονται σύγχρονες τεχνικές για την αυτόματη σύνθεση μουσικών δομών που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω υπολογιστή. Επίσης, πραγματοποιείται ανασκόπηση των αλγοριθμικών συστημάτων από τον Kircher και τον Schillinger μέχρι και τον Schoenberg και τους σειραϊστές, τους Messiaen, Ξενάκη, καθώς και άλλους μεταπολεμικούς συνθέτες. Εξετάζονται αλγοριθμικές τεχνικές, από αυτές των κοινών λογισμικών sequencer μέχρι ειδικές πειραματικές τεχνικές, όπως αυτές που βασίζονται στα fractals, στα l-systems, στους στοχαστικούς και γενετικούς αλγόριθμους και στα κυτταρικά αυτόματα. Συγχρόνως, γίνεται χρήση εξειδικευμένου λογισμικού με στόχο την εφαρμογή και την επίδειξη αλγοριθμικών τεχνικών μουσικής σύνθεσης, ενώ παράλληλα γίνονται ατομικές ασκήσεις σύνθεσης.

AUD822 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων

Το μάθημα "Ηλεκτροακουστική και Ακουστική Χώρων" είναι μάθημα επιλογής που διδάσκεται στο Η' εξάμηνο του ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση εννοιών που σχετίζονται με τεχνολογίες ηλεκτροακουστικών μετατροπών (π.χ. μικροφώνων και μεγαφώνων) και ηλεκτρικών συστημάτων ήχου (π.χ. προενισχυτών, μεικτών, ενισχυτών ισχύος κ.λ.π.), εστιάζοντας σε θέματα υλοποίησής τους καθώς και χρήσης τους στο πλαίσιο ηχητικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, παρουσιάζονται και οι αρχές ανάλυσης και εκτίμησης της ακουστικής συμπεριφοράς χώρων. Ο τελικός στόχος του μαθήματος είναι ο συνδυασμός των περιοχών της ηλεκτροακουστικής και την ακουστικής χώρων, βοηθώντας στην μελέτη ολοκληρωμένων ηχητικών εγκαταστάσεων, ακολουθώντας πλήρως τα καθιερωμένα πρότυπα διδασκαλίας που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο στον τομέα της ηλεκτροακουστικής, ως επιμέρους πεδίου της επιστήμης της μηχανικής του ήχου. Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι συνοπτικά το ακόλουθο:

Ορισμός ηλεκτροακουστικού συστήματος, η αλυσίδα της ηλεκτροακουστικής εγγραφής και αναπαραγωγής. Ορισμός σταθμών ηχητικού σήματος. Τεχνολογίες μικροφώνων, βασικές αρχές και χαρακτηριστικά λειτουργίας. Μικρόφωνα για στερεοφωνική και πολυκαναλική ηχογράφηση. Τεχνολογίες μεγαφώνων, βασικά μεγέθη και χαρακτηριστικά. Το σύστημα μεγαφώνου ηχείου. Νέες μορφές και τεχνολογίες ακουστικής εκπομπής. Συστήματα προενίσχυσης/μίξης και ενίσχυσης ισχύος. Τυπικές αναλογικές και ψηφιακές διασυνδέσεις ηλεκτροακουστικών συστημάτων. Διάδοση του ηχητικού κύματος σε κλειστούς χώρους, το φαινόμενο της ανάκλασης. Ιδιότητες ηχοαπορροφητικών υλικών. Αρχιτεκτονική ακουστική, προσδιορισμός ακουστικών απαιτήσεων χώρων αναλόγως της χρήσης, ποσοτικές και ποιοτικές παράμετροι καλής ακουστικής. Μοντέλα και τεχνικές προσομοίωσης ακουστικής χώρων: βελτίωση της ακουστικής συμπεριφοράς κλειστών χώρων με χρήση ηλεκτροακουστικών συστημάτων. Εφαρμοσμένα θέματα ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας.

AUD823 Ηλεκτρονική Μουσική

Βασικές αρχές συσχετισμού ήχου και μουσικής με τις οπτικές -και μεικτές- τέχνες όπως αυτές εκδηλώνονται στον χρόνο. Τρόποι λειτουργικής συμπεριφοράς του ήχου τόσο σε σχέση με τις ζωντανές τέχνες (Θέατρο) όσο και με τις σταθερές (Φωτογραφία, Γλυπτική, Κινηματογράφος). Εξετάζεται η διαλεκτική της μουσικής -και του ήχου- με την κινούμενη εικόνα ως προς την σχέση ακριβείας που αυτή έχει με τον χρόνο, τόσο στην προσεγγιστική (ζωντανές παραστατικές τέχνες όπως θέατρο, παντομίμα) με χρονικό πλαίσιο διαρκώς αναμορφούμενο όσο και στην απόλυτη (σταθερές τέχνες όπως ο κινηματογράφος ή κινηματογραφημένα θέατρο, παντομίμα), όπου αυτό είναι απολύτως ακριβές. Ανάλυση ηχητικής επένδυσης έργων και δημιουργία εργαστηριακών ηχητικών ασκήσεων πάνω σε προϋπάρχοντα οπτικά και μεικτά θέματα. Ενθαρρύνεται η προηγούμενη παρακολούθηση: Ηχητική Επεξεργασία, Μουσική Μορφολογία.

AUD824 Ηχητικά Περιβάλλοντα

Τα ηχητικά περιβάλλοντα εξελίσσονται, καθώς, υπό την επίδραση των νέων τεχνολογικών μέσων,

διδεύουν στην κοινωνία νέοι τρόποι έκφρασης στο πεδίο του πολιτισμού. Η τέχνη των ηχητικών περιβαλλόντων έχει ως αντικείμενο τον ήχο καθεαυτό, πέρα από τα όρια της 'μουσικής', με τη συμβατική έννοια. Αντιμετωπίζει τον ήχο ως πολυδιάστατο δυναμικό φαινόμενο στον χώρο και εξερευνά νέους τρόπους διαμόρφωσης και παρουσίασης ήχων με διαφορετικά μέσα. Ως εκ τούτου, η τέχνη των ηχητικών περιβαλλόντων αποτελεί πεδίο πειραματισμού και πρακτικής έρευνας για την εφαρμογή νέων ηχητικών τεχνολογιών, αλλά και για τη διερεύνηση του ρόλου του ήχου ως πολιτισμικού φαινομένου. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση των έργων σημαντικών εκπροσώπων της τέχνης των ηχητικών περιβαλλόντων και στην υλοποίηση αντίστοιχων εργαστηριακών ασκήσεων.

VIS130 Αναλογικό Σχέδιο

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου των σπουδών τους, οι φοιτητές εισάγονται στις μεθοδολογία σχεδίασης.

Ως προτεραιότητα, κατά το συγκεκριμένο διάστημα, ορίζεται η εξοικείωση τους με τα ζητήματα της πειστικής αναπαράστασης μια μορφής σε μια δισδιάστατη επιφάνεια.

Μέσα από ασκήσεις, οι φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν σε χαρτί μια σειρά από αντικείμενα, ξεκινώντας από απλά θέματα και προχωρώντας σε πιο σύνθετα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδίασης, αναλύονται οι κώδικες και οι μέθοδοι απεικόνισης, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται τα ζητήματα της μετάπλαση των τρισδιάστατων αντικειμένων σε δισδιάστατα σύμβολα στη σχεδιαστική επιφάνεια.

Όσο οι φοιτητές προχωρούν παρουσιάζεται η δομή και λειτουργία της εικαστικής γλώσσας με όρους οργάνωσης των πλαστικών στοιχείων όπως η γραμμή, το σχήμα, ο τόνος, η γραφή, ο χώρος, ο ρυθμός και η συνθετική διευθέτησή στη σχεδιαστική επιφάνεια.

Η εξοικείωση των φοιτητών με τη λογική και τα προβλήματα της απόδοσης των οπτικών σχέσεων οδηγεί σε έναν ευρύτερο προσδιορισμό του σχεδίου, ως συμβολικού φορέα προσωπικής και κοινωνικής σημασιοδότησης.

VIS230 Σχέδιο – Χρώμα

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να αναπαραστήσουν χρωματικά μια σειρά θέματα, ξεκινώντας από απλά αντικείμενα και προχωρώντας σε πιο σύνθετα.

Γίνεται εισαγωγή στη μεθοδολογία της χρωματικής απόδοσης ενός θέματος, διδάσκονται βασικές αισθητικές προσεγγίσεις του χρώματος και της εικαστικής οργάνωσης της εικόνας.

Επιλέγεται ως γνωσιολογική προτεραιότητα η κατανόηση της φύσης του χρώματος στη φύση και την τέχνη καθώς και η οικειοποίηση των βασικών αρχών χρωματικής απόδοσης ενός θέματος.

Παράλληλα με τα προβλήματα της απεικόνισης, επιδιώκεται η καλλιέργεια της εικαστικής αντίληψης των φοιτητών καθώς και η συναισθηματική και αισθητηριακή καλλιέργειά τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές καλούνται να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα επανασύνθεσης της εικόνας, της φόρμας, του χώρου, του ρυθμού και της αισθητηριακής εγρήγορσης ως ανοιχτές δυνατότητες, τις οποίες οφείλουν να αξιοποιήσουν. Στην κατεύθυνση αυτή, ενθαρρύνεται ο επαναπροσδιορισμός των προβλέψιμων αισθητικά κρίσεων και η γνωριμία με το απόθεμα της παγκόσμιας εικαστικής δημιουργίας.

VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία

Το μάθημα παρακολουθεί την ιστορική εξέλιξη του μέσου από την εποχή της εμφάνισής του έως τα μέσα του 20ου αιώνα. Στην διάρκεια αυτής της περιόδου εξετάζονται τα βασικά στάδια εξέλιξης τόσο της φωτογραφικής τεχνικής (νταγκεροτυπία, καλοτυπία, υγρή πλάκα κολλοδίου, στεγνή πλάκα ζελατίνας) όσο και των εικαστικών χαρακτηριστικών της φωτογραφικής εικόνας μέσα από το έργο συγκεκριμένων επαγγελματιών ή ερασιτεχνών φωτογράφων (από τον Nadar και την Cameron στον Stieglitz και τον Cartier-Bresson). Σ' αυτά τα πλαίσια εξετάζεται η αλληλεπίδραση της φωτογραφίας με την ζωγραφική (πικτοριαλισμός, ρεαλισμός 19ου αι., μοντέρνο κίνημα). Γίνεται τέλος αναφορά σε εφαρμοσμένες κατευθύνσεις της φωτογραφίας (ντοκιμαντέρ, φωτοειδησεογραφία) ως προς την ιδιαιτερότητα των εικαστικών τους δυνατοτήτων.

VIS331 Φωτογραφία I

Το μάθημα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην εξοικείωση με την σύγχρονη βασική τεχνική της α/μ αναλογικής φωτογραφίας μέσα από την θεωρητική της παρουσίαση (λειτουργία μηχανής, φακών, φιλμ, τεχνικές φωτομέτρησης) και την πρακτική της εφαρμογή βάσει μιας σειράς εργαστηριακών ασκήσεων (έκθεση και εμφάνιση φιλμ, εκτύπωση θετικής εικόνας, έλεγχος τονικής αντίθεσης φιλμ/θετικής εικόνας, βάθος πεδίου, καταγραφή της κίνησης, σημείο όρασης, φωτογραφικό πλαίσιο). Παράλληλα γίνεται αναφορά σε θεωρητικές προσεγγίσεις πάνω στις εικαστικές ιδιαιτερότητες της

φωτογραφίας (Szarkowsky). Κατά την διάρκεια του εξαμήνου ανατίθεται σε ατομικό επίπεδο η παραγωγή ενός θέματος αποτελούμενου από εικόνες που είναι εικαστικά συναφείς μεταξύ τους.

VIS333 Επεξεργασία - Σύνθεση Διδιάστατων Γραφικών

Παρουσιάζονται οι ιδιότητες, οι δυνατότητες και οι περιορισμοί των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται σήμερα στον τομέα της επεξεργασίας της ψηφιακής εικόνας. Στα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνονται η ψηφιοποίηση μιας αναλογικής εικόνας, οι μέθοδοι συμπίεσης που εφαρμόζονται, τα χρωματικά συστήματα, τα πολλαπλά επίπεδα της εικόνας, η συνδυαστική χρήση των εργαλείων επεξεργασίας, τα φίλτρα, τα εφέ, η χρήση μάσκας καθώς και οι χρωματικές και τονικές διορθώσεις. Εξετάζονται επίσης προχωρημένες τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας σε ειδικές χρήσεις και εφαρμογές της ψηφιακής εικόνας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην διεύρυνση της αντίληψης όσον αφορά στην εικαστική γλώσσα (χρώμα, τόνος, σχήμα, σύνθεση) για την δημιουργία καλλιτεχνικού έργου.

VIS430 Γραφικές - Γραφιστικές Τέχνες I

VIS530 Γραφικές - Γραφιστικές Τέχνες II

Από το κόσμο των αναλογικών γραφικών τεχνών στο περιβάλλον των ψηφιακών δυναμικών γραφιστικών τεχνών μέσω της απόκτησης θεωρητικών και καλλιτεχνικών γνώσεων καθώς επίσης και μέσω της καλλιέργειας αισθητικών κριτηρίων, που αναπτύσσουν την οπτική αντίληψη, την αισθητική καλλιέργεια και την ικανότητα χρήσης αναλογικών και κυρίως ψηφιακών μέσων για την δημιουργία εκφραστικού γραφιστικού έργου. Ειδικότερα, παρουσιάζονται θέματα όπως η σύλληψη της ιδέας, η ανάλυση, η εικονογράφηση καθώς και η χρήση τόσο παραδοσιακών, όσο και πειραματικών γραφιστικών μεθόδων για διαδραστικές πολυμεσικές και υπερμεσικές εφαρμογές (πχ. οπτικοακουστικές παρουσιάσεις και πολυθεάματα μικτών μέσων, διαδικτυακή τέχνη και νομαδικά δίκτυα, τεχνολογίες τύπου DVD, Interactive/WEB TV, κ.λπ., σχεδιοκίνηση, εικονική και ενισχυμένη πραγματικότητα).

VIS431 Φωτογραφία II

Το μάθημα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην εμπάθунση σε ζητήματα τεχνικής και παράλληλα την εξοικείωση με τον χειρισμό της φωτογραφικής εικόνας μέσα από ένα θέμα ελεύθερης επιλογής με χρήση α/μ αναλογικής φωτογραφικής τεχνικής. Στο πλαίσιο του δεύτερου σκέλους του μαθήματος παρουσιάζεται το έργο φωτογράφων και θεωρητικών της φωτογραφίας και ανατίθεται μια θεωρητική ατομική εργασία με αντικείμενο την ανάλυση του έργου ενός επιλεγμένου φωτογράφου. Η παρακολούθηση του ατομικού φωτογραφικού θέματος γίνεται μέσα από παρουσιάσεις και ομαδικές κριτικές.

VIS432 Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα

Το μάθημα στηρίζεται στην εφαρμογή των γνώσεων του μαθήματος «Χώρος και Οπτικοακουστικά Μέσα I» σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Αποτελείται από δυο εργαστηριακούς τομείς, το τοπίο (λαδοπλαστέλ) και το ανθρώπινο μοντέλο. Το μάθημα προσεγγίζει τις έννοιες της ανάλυσης, της οπτικής αντίληψης, της προοπτικής και της σύνθεσης περιβάλλοντος χώρου με βάση συγκεκριμένες θεωρίες τόπου και χώρου αλλά και μέσα από προβολή καλλιτεχνικών παραδειγμάτων εξέλιξης του τοπίου στην ζωγραφική (17ος – 20ος αιώνας). Στο κομμάτι του μοντέλου, το μάθημα παρουσιάζει την απεικονιστική εξέλιξη του ανθρώπινου σώματος στην τέχνη μέσα από θεωρητικά παραδείγματα ζωγραφικής, γλυπτικής και καλλιτεχνικής ανατομίας. Πιο συγκεκριμένα, μελετάει, αναλύει και σχεδιάζει το ανθρώπινο σώμα με σκοπό την καλλιέργεια αισθητικής αντίληψης, κρίσης και μνήμης αλλά και την ενθάρρυνση και ενίσχυση στοιχείων που θα βοηθήσουν στην ανάδυση προσωπικού ύφους.

VIS531 Επαγγελματική Φωτογραφία I

Το μάθημα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα με στόχο την εισαγωγή στην ψηφιακή διάσταση της φωτογραφίας μέσα από την θεωρητική παρουσίαση των βασικών της αρχών και μηχανισμών λειτουργίας (αισθητήρας, pixels/bits, τεχνικές έκθεσης) και από ασκήσεις επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων (χρωματική ισορροπία, retouche, διορθώσεις προοπτικών αποκλίσεων, σύνθετες εικόνες). Παράλληλα, σχετικά με την εικαστική διερεύνηση του μέσου, ανατίθεται η επεξεργασία, σε ατομικό επίπεδο, ενός έγχρωμου θέματος ελεύθερης επιλογής που παρακολουθείται κατά την διάρκεια του εξαμήνου μέσα από παρουσιάσεις και ομαδικές κριτικές. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου αναλύεται το έργο σημαντικών φωτογράφων. Στα πλαίσια του μαθήματος ανατίθεται επίσης η συγκρότηση ατομικού φακέλου εργασιών

(portfolio) που παρουσιάζεται στο τέλος του εξαμήνου.

VIS536 Προχωρημένο Εργαστήριο Σχεδίου

Η περιγραφή των μαθημάτων θα ανακοινωθεί σύντομα.

VIS630 Τριδιάστατα γραφικά

Δίνεται η ορολογία, ο τρόπος λειτουργίας και οι κυριότερες εφαρμογές των γραφικών υπολογιστή στις τέχνες. Τα θέματα και οι εφαρμογές που παρουσιάζονται συμπεριλαμβάνουν τη λειτουργία συσκευών αναπαραγωγής γραφικών, τη σύνθεση ηλεκτρονικών εικόνων, την ηλεκτρονική δημοσίευση, τη σχεδιοκίνηση, τα τριδιάστατα γραφικά, τη λειτουργία των διανυσματικών γραφικών και των τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας. Η πρακτική εξάσκηση στον τομέα της οπτικοποίησης δεδομένων με τη χρήση γραφικών μεθόδων και εργαλείων, επιτρέπει στους φοιτητές να κατανοούν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των τεχνολογιών γραφικών μέσα από παραδείγματα και εφαρμογές που σχετίζονται άμεσα με τον τομέα ενδιαφέροντός τους.

VIS631 Επαγγελματική Φωτογραφία II

Το μάθημα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα και εισάγει στην εφαρμοσμένη κατεύθυνση της αρχιτεκτονικής φωτογραφίας μέσα από την χρήση της τεχνικής μηχανής μεσαίου format (10x12,5 εκ). Η λειτουργία της τελευταίας καλύπτεται θεωρητικά όπως και βάσει εργαστηριακών ασκήσεων (διόρθωση κατακόρυφης και οριζόντιας προοπτικής, φαινόμενο Scheimpflug). Γίνονται επίσης ασκήσεις επαγγελματικών λήψεων εσωτερικών χώρων με ή χωρίς την χρήση πρόσθετου φωτισμού (fill-in light). Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζεται το σχετικό έργο αναγνωρισμένων φωτογράφων και ανατίθεται σαν θέμα η φωτογράφιση ενός ελεύθερα επιλεγμένου κτιρίου.

VIS632 Εικονογράφηση του Κόμικ

Το μάθημα Εικονογράφηση Κόμικ και Εφαρμογές Κινούμενης Εικόνας απευθύνεται σε φοιτητές, που προσανατολίζονται προς μία σταδιοδρομία στο χώρο της εφαρμοσμένης οπτικής επικοινωνίας.

Μέσα από σειρά διαλέξεων και ασκήσεων αναλύονται τα δομικά στοιχεία της στατικής εικόνας, της γραμμής, του τόνου, της υφής, του χρώματος καθώς και των μορφοπλαστικών, εκφραστικών και οργανωτικών δυνατοτήτων τους.

Παρουσιάζονται οι αισθητικοί και πρακτικοί παράγοντες, που συντελούν στην μορφοποίηση των στοιχείων αυτών σε νοηματικά και εικαστικά ξεκάθαρες μορφές. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην εμπέδωση εξειδικευμένων εφαρμογών, όπως η εικονογράφηση, η ανατομία και η προοπτική, στο δημιουργικό χειρισμό προγραμμάτων, καθώς επίσης και στην επίλυση των σχεδιαστικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές.

Τέλος, με αφετηρία ένα σχέδιο σεναρίου διδάσκεται η μεθοδολογία ένταξης της στατικής εικόνας και των δομικών στοιχείων της στο πλαίσιο οπτικά προσανατολισμένων αφηγηματικά μέσων, όπως η έντυπη αφήγηση, το βίντεο, ο κινηματογράφος και τα τρισδιάστατα γραφικά.

VIS730 Τριδιάστατα Μοντέλα

Η τριδιάστατη μοντελοποίηση με υπολογιστή δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσουμε γραφικά που έχουν την ιδιότητα να προβληθούν με όλα τα σύγχρονα μέσα, όπως παιχνίδια, κινηματογράφο, τηλεόραση, διαδίκτυο και περιοδικά. Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναλύονται είναι η ορολογία των 2Δ και 3Δ γραφικών, το περιβάλλον εργασίας, η μοντελοποίηση, ο μετασχηματισμός, η τροποποίηση, οι βασικές ιδιότητες των υλικών, οι υφές, ο φωτισμός, η κίνηση αντικειμένων σκηνής, η λήψη κινηματογραφικής κάμερας, η παραμετροποίηση, τα φίλτρα, τα ειδικά εφέ περιβάλλοντος, τα συστήματα σωματιδίων, το μοντάζ του ήχου και εικόνας, οι τίτλοι και οι υπότιτλοι, η εξαγωγή για χρήση σε διάφορες εξειδικευμένες ψηφιακές πλατφόρμες.

VIS731 Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας

Το μάθημα παρακολουθεί την εικαστική εξέλιξη του μέσου από την μεταπολεμική περίοδο του 20^{ου} αιώνα (Robert Frank) έως τις ημέρες μας μέσα από την παρουσίαση του έργου σημαντικών φωτογράφων που

δρουν είτε σε καθαρά εικαστικό επίπεδο είτε μέσα από εφαρμοσμένες κατευθύνσεις (όπως το φωτορεπορτάζ). Εξετάζεται επίσης η κριτική ανάλυση της φωτογραφίας μέσα από το έργο θεωρητικών της τέχνης. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου ανατίθεται η συγκρότηση μιας ατομικής εργασίας ελεύθερου θέματος με ζητούμενο την παραγωγή μιας εικαστικά συνεπούς ενότητας εικόνων συνοδευόμενης από γραπτή υποστήριξη. Στα πλαίσια του μαθήματος ζητούνται αναλύσεις επιλεγμένων άρθρων/μελετών κριτικών της φωτογραφίας ή γενικότερα της τέχνης.

VIS732 Αφηγηματική Οργάνωση του Κόμικ

Το μάθημα Αφηγηματική Οργάνωση του Κόμικ σε συνδυασμό με τα μαθήματα Εικονογράφηση Κόμικ και Εφαρμογές Κινούμενης Εικόνας απευθύνεται σε φοιτητές, που προσανατολίζονται προς μία σταδιοδρομία στο χώρο των μέσων οπτικής επικοινωνίας.

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην εφαρμογή των αρχών σύνθεσης εικόνας, που διδάχτηκαν στο μάθημα Εικονογράφηση Κόμικ και Εφαρμογές Κινούμενης Εικόνας, αποκλειστικά σε σχέση με την αφηγηματική οργάνωση έργων κινούμενης εικόνας, όπως το βίντεο, ο κινηματογράφος και τα τρισδιάστατα γραφικά.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αναλύονται τα πλαστικά στοιχεία της γραμμής, του σχήματος, του τόνου, της υφής, του χρώματος σε σχέση με τις οργανωτικές ανάγκες της κινούμενης εικόνας. Γίνεται εκτενής αναφορά σε ζητήματα, που αφορούν τη δημιουργία ενός έργου οπτικής μυθοπλασίας, όπως ο οπτικός χώρος, η κίνηση, ο αφηγηματικός ρυθμός και η σχέση σεναρίου και οπτικής δομής.

Μέσα από μια σειρά ασκήσεων καλλιεργείται η ικανότητα μεταγραφής των ιδεών των φοιτητών σε μια ευκρινή- νοηματικά και εικαστικά- μορφή, ενώ παράλληλα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη προσωπικού ύφους.

VIS830 Εμπύχωση Τριδιάστατων Μοντέλων

Το στάδιο της δημιουργίας των ψηφιακών μοντέλων των τριδιάστατων χαρακτήρων ακολουθείται από τη δημιουργία της κίνησης των χαρακτήρων (ή, αλλιώς, την εμπύχωσή τους). Η εμπύχωση αποτελεί ίσως ένα από τα δυσκολότερα καλλιτεχνικά κομμάτια μιας παραγωγής, απαιτώντας όχι μόνο τεχνικές γνώσεις κίνησης στις τρεις διαστάσεις αλλά και υψηλή εμπειρία. Πρόκειται ουσιαστικά για το στάδιο που οι χαρακτήρες της ταινίας παίρνουν ζωή, αναπνέουν, σκέφτονται και αισθάνονται. Πάνω από όλα, είναι το σημείο όπου μεταδίδουν πίσω στον θεατή τα δικά τους αισθήματα, και έτσι αποκτούν υπόσταση.

Σεμινάρια Υποκριτικής:

Προσαρμογή της διαδικασίας της Υποκριτικής κατά το στάδιο εμπύχωσης ενός τριδιάστατου μοντέλου. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση της προσαρμογής της εσωτερικής δημιουργικής κατάστασης του ηθοποιού στον ψηφιακό ήρωα. Ανάλυση της κινησιολογίας του ηθοποιού και των δυνατοτήτων του ανθρώπινου σώματος με στόχο την αναπαραγωγή τους για τη δημιουργία του ψηφιακού ήρωα. Έννοια πλαστικότητας, συγκράτησης και κυριαρχίας στην κίνηση. Χρόνος και ρυθμός. Ανάλυση του χρόνου και του ρυθμού ομιλίας του ηθοποιού και αντίστοιχα του ψηφιακού ήρωα. Αναζήτηση της συναισθηματικής κατάστασης του ήρωα ως παράγοντα διαμόρφωσης της κίνησης και του λόγου του. Τεχνική αυτοσχεδιασμού για την ανεύρεση της εξωτερικής μορφής του. Πρακτικές εφαρμογές μέσα από τις εργασίες του μαθήματος Εμπύχωσης Τριδιάστατων Μοντέλων.

VIS831 Επαγγελματική Φωτογραφία III

Το μάθημα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα με αντικείμενο τις λήψεις σε χώρους ελεγχόμενων φωτιστικών συνθηκών (studio) στα πλαίσια της εφαρμοσμένης κατεύθυνσης της διαφημιστικής φωτογραφίας. Παρουσιάζονται ζητήματα χειρισμού του τεχνητού φωτός θεωρητικά (λειτουργία επαγγελματικών φλας και υπολογισμός δείκτη guide number, πηγές διαφορετικής θερμοκρασίας Kelvin) και μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις (fill flash, φωτογραφική προσωπογραφία, φωτογράφιση αντικειμένων από χαρτόνι, μέταλλο ή γυαλί, χρήση τέντας, ειδικές φωτιστικές διατάξεις). Κατά την διάρκεια του εξαμήνου παρουσιάζεται το έργο φωτογράφων με αντικείμενο την διαφήμιση και ανατίθεται η συγκρότηση ατομικών διαφημιστικών θεμάτων.

VIS832 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας I

VIS932 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας II

Εισαγωγικές έννοιες ψηφιοποίησης, δειγματοληψία, κβαντισμός. Ευκρίνεια – Επίπεδα bits. Χρωματική απεικόνιση, χώροι, χρωματικά μοντέλα. Μετασχηματισμοί φωτεινότητας – αρνητική εικόνα – αύξηση

αντίθεσης. Ιστόγραμμα – Επεξεργασία ιστογράμματος. Τεχνικές κατωφλίωσης, πολυκατωφλίωσης και ψευδοχρωματισμού. Βελτίωση ποιότητας με ισοστάθμιση ιστογράμματος και με χρήση φίλτρων. Διακριτή συνέλιξη. Γραμμικά/μη γραμμικά φίλτρα (μέσης τιμής, μεσαίου, min/max, Gauss, FIR, IIR). Προσαρμοστικά φίλτρα. Ανίχνευση και κατωφλίωση ακμών. Ανίχνευση με χρήση μάσκας στο πεδίο φωτεινότητας. Ανίχνευση με χρήση παραγώγων πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ανιχνευτές Sobel, Canny. Μετασχηματισμοί εικόνας: μετασχηματισμός Fourier, μέτρο και φάση, ιδιότητες και εφαρμογές. Ο διακριτός μετασχηματισμός ημιτόνου και συνημίτονου, ιδιότητες και εφαρμογές. Απλοί γεωμετρικοί μετασχηματισμοί – μεταβολή κλίμακας – περιστροφή.

EIKONA - ΗΧΟΣ

AVA340 Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα

Ορισμός του σχεδιαστικού χώρου. Ορισμός της αρχής της σχεδίασης, του σημείου, της γραμμής, του επίπεδου. Αρχές σύνθεσης της στατικής εικόνας και στη συνέχεια της κινούμενης εικόνας. Ανάλυση των στοιχείων του σημείου, της γραμμής, του τόνου, του χρώματος, της υφής, τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των αρχών της σύνθεσης της στατικής εικόνας, αρχές οι οποίες ισχύουν και για την κινούμενη εικόνα. Η έννοια της συναισθησίας και αναφορές στην τέχνη, ανάλυση σχέσης σημείου, γραμμής, επίπεδου και ήχου. Διαφορές της αναλογικής και επαγωγικής διαδικασίας του σχεδίου. Εισαγωγή στη μεθοδολογία της σχεδιαστικής και χρωματικής απόδοσης μιας ιδέας. Ενθάρρυνση και ενίσχυση των προσωπικών στοιχείων με στόχο στην ανάδυση του προσωπικού ύφους γραφής.

AVA341 Διαδραστικά Πολυμέσα

Παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρίες διάδρασης, μεθοδολογίες σχεδιασμού, τεχνολογίες ανάπτυξης και διάδοσης πληροφορικών συστημάτων διαδραστικών πολυμέσων που χρησιμοποιούνται σε αυτόνομες ή υβριδικές εφαρμογές. Εξετάζονται τεχνικές και πρότυπα που αφορούν στη συλλογή, κωδικοποίηση, αναπαράσταση και διάδραση με τις εκάστοτε ροές δεδομένων (κείμενο, ήχος, εικόνα, σχεδιοκίνηση, βίντεο) και τη δημοσίευση περιεχομένου σε πληθώρα μέσων. Επίσης, αναλύονται τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται συστήματα παραγωγής πολυμέσων, προηγμένες τεχνικές συμπίεσης και παρουσίασης περιεχομένου, πρωτόκολλα επικοινωνίας και ποιότητας υπηρεσιών. Σε πρακτικό επίπεδο, έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης και παρουσίασης διαδραστικού περιεχομένου σε μέσα μεγάλης αποθηκευτικής ικανότητας.

AVA434 Τεχνικές Βιντεοσκόπησης

Προσεγγίζονται οι βασικές αρχές και τεχνικές της παραγωγής του βίντεο. Διδακτικά αντικείμενα αποτελούν ο τρόπος δημιουργίας ιδεών, η πραγματοποίησή τους, η διαδικασία και το πρόγραμμα παραγωγής (προ-παραγωγή, παραγωγή και μετά-παραγωγή). Διδάσκονται οι κύριες λειτουργίες και τα βασικά στοιχεία της κάμερας, η πλαισίωση πλάνου, ο χειρισμός βάθους εικόνας, ο έλεγχος των κινήσεων (κάμερας και αντικειμένου). Επίσης, αναλύονται ζητήματα που αφορούν το φως, το χρώμα, τον φωτισμό και τα οπτικά εφέ, καθώς και τα συστήματα και τη διαδικασία μαγνητοσκόπησης στην παραγωγή πεδίου. Γίνεται πρακτική εξάσκηση με ερασιτεχνικές και επαγγελματικές κάμερες σε μερικώς εξοπλισμένα εργαστήρια και σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και σε τεχνικές βιντεοσκόπησης σε στούντιο και σε τηλεοπτικά προγράμματα.

AVA435 Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας

Γίνεται εισαγωγή στις βασικές αρχές του ψηφιακού μοντάζ, καθώς και στο σύνολο των τεχνικών σύζευξης των πλάνων. Οι εργαστηριακές ασκήσεις εστιάζουν σε τεχνικές και τρόπους που αφορούν τόσο σε αφηγηματικές φόρμες όσο και σε εναλλακτικά συστήματα σύνδεσης. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την ορολογία, η εκμάθηση του λογισμικού που χρησιμοποιείται, αλλά και η κατανόηση της επιλογής των πλάνων, καθώς και των σχέσεων μεταξύ τους. Αναφέρονται, επίσης, οι νοηματικές και ψυχολογικές σημασίες του μοντάζ, καθώς και η αισθητική του διάσταση. Με την προβολή οπτικοακουστικού υλικού αναλύονται τα δομικά στοιχεία ενός έργου (είτε πρόκειται για κινηματογραφική ταινία είτε για έργο βίντεο-τέχνης) για να γίνει κατανοητή η συμβολή του μοντάζ στο τελικό αποτέλεσμα.

AVA540 Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα

Παρουσιάζονται τεχνικές προγραμματισμού διαδραστικής κινούμενης εικόνας μέσω του λογισμικού Processing, το οποίο βασίζεται στη γλώσσα Java και έχει την δυνατότητα να παράγει διαδραστικές εφαρμογές που μπορούν να δημοσιευθούν ως Java applets στο διαδίκτυο. Παράλληλα, πέρα από το MIDI, εξετάζονται και υλοποιούνται προηγμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων διαδραστικών εφαρμογών και συσκευών. Τέλος, μέσω του πρωτοκόλλου OSC (Open Sound Control) γίνεται η διασύνδεση μεταξύ προγραμμάτων ήχου και εικόνας, όπως είναι η βιβλιοθήκη γραφικών Jitter του

Max/MSP, το vvvv και το SuperCollider. Οι εργαστηριακές ασκήσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη συστημάτων ήχου και εικόνας για διαδραστικές εγκαταστάσεις ή άλλες σχετικές εφαρμογές.

AVA641 Εφαρμοσμένα Πολυμέσα

Θεωρία της παραγωγής πολυμέσων, της ραδιοηλεκτρονικής παραγωγής, ιστορική αναδρομή στα αναλογικά και ψηφιακά ραδιοηλεκτρονικά συστήματα, μεθοδολογία της παραγωγής στο ραδιοηλεκτρονικό τομέα, τεχνικές ραδιοηλεκτρονικής παραγωγής σε studio, ραδιοηλεκτρονικές εφαρμογές για διαδικτυακή εκπομπή, διαδραστικές τεχνολογίες παραγωγής, προβολής και μετάδοσης πολυμέσων, εφαρμογή διαδραστικού σεναρίου στην πράξη και παραγωγή πολυμέσων για τις τέχνες. Οι φοιτητές εκπονούν άσκηση εξαμήνου επικεντρωμένη στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη περιεχομένου για χρήση στο ραδιοηλεκτρονικό τομέα ή διαδικτυακούς σταθμούς. Το τελικό πρακτικό προϊόν του μαθήματος μπορεί να έχει τη μορφή μιας ταινίας μικρού μήκους σε μορφή DVD μη-γραμμικής πλοήγησης ή διαδραστικής εφαρμογής.

AVA643 Εμφύχωση Εικόνας I

AVA743 Εμφύχωση Εικόνας II

Μελετώνται οι βασικές αρχές και τεχνικές δημιουργίας δράσης και κίνησης μέσω της αλληλουχίας στατικών εικόνων (stop-motion animation). Στην συνέχεια παρουσιάζεται μία σειρά από εξειδικευμένες τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας αυτής της αλληλουχίας εικόνων χρησιμοποιώντας πρωτοποριακά εργαλεία. Παρουσιάζονται και αναλύονται εικαστικά έργα αυτού του είδους. Παράλληλα εκτελούνται ασκήσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του εργαστηρίου, όπου δημιουργούνται ολοκληρωμένα έργα σε ψηφιακό περιβάλλον με την ενσωμάτωση ή και τον συνδυασμό άλλων καλλιτεχνικών μέσων (ψηφιακών και αναλογικών). Έμφαση δίνεται στα στάδια της οργάνωσης και της εκτέλεσης εικαστικού έργου μέσω επαγγελματικών μεθόδων παραγωγής (σενάριο και αφήγηση, σκηνικά, χαρακτήρες, κίνηση, δράση).

AVA744 Εικαστική Επένδυση Ήχου

Πραγματοποιείται μελέτη και ανάλυση της εικονογραφίας του ήχου. Παρουσιάζονται παραδείγματα θεατρικών, οπερατικών, κινηματογραφικών, τηλεοπτικών και εικαστικών έργων, καθώς και παραδείγματα βίντεο-παιχνιδιών και βίντεο-κλιπ, στα οποία ο ήχος έχει σημαντικό ρόλο. Ως άσκηση, χρησιμοποιώντας συνδυασμό αναλογικών και ψηφιακών μέσων, δημιουργούνται εικόνες για συγκεκριμένα ηχητικά θέματα, που στόχο έχουν να επιτύχουν αρτιότερο αισθητικό και τεχνικό αποτέλεσμα. Επιδιώκεται η ενθάρρυνση και η ενίσχυση των προσωπικών στοιχείων του χαρακτήρα των δημιουργών, που αποσκοπεί στην ανακάλυψη του ατομικού ύφους γραφής των μελλοντικών επαγγελματιών του πραγματικού ή του εικονικού χώρου.

AVA840 Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα

Ανάλυση και εισαγωγή του καλλιτεχνικού πεδίου των εγκαταστάσεων (Installation art). Ιστορική εξέλιξη του τομέα κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα αναλύοντας θεωρητικά και πρακτικά τις διάφορες κατηγορίες εγκαταστάσεων (*βίντεο-εγκαταστάσεις, ηχητικές εγκαταστάσεις, μεικτής τεχνικής, εννοιολογικές, διαδραστικές, δημόσιου χώρου*). Ανάλυση και εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων (με έμφαση στις οπτικοακουστικές) μέσα από τις έννοιες της εμπύθισης, του επιτόπιου, της διάδρασης, της εφημερότητας, της επιτελεστικότητας, της διασυνδεσιμότητας και της αφηγηματικότητας. Εισαγωγή στην χωρικοποίηση της εμπειρίας, τις βασικές θεωρίες τόπου και χώρου καθώς και στην σύνδεσή τους με τα οπτικοακουστικά μέσα. Παρουσίαση και ανάλυση μιας σειράς έργων από σύγχρονους καλλιτέχνες (*Alan Kaprow, Bill Viola, Mona Hatoum, James Turrell, Olafur Eliasson, Tony Oursler, Antony Gormley, Bruce Nauman, United Visual Artists κ.α.*) στο χρονικό πλαίσιο του Μεταμοντερνισμού (1950-σήμερα). Στο πρακτικό μέρος, το μάθημα εστιάζει στην παρακολούθηση της εξέλιξης και την πραγματοποίηση φοιτητικών έργων.

AVA942 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο

Η περιγραφή του μαθήματος θα ανακοινωθεί σύντομα.

AVA943 Τέχνη Διαδικτύου

Το διαδίκτυο όντας ένα πρωτοφανές φαινόμενο μαζικού, μη γραμμικού δικτύου με-ταφοράς πληροφορίας προς όλες τις κατευθύνσεις, μετασχηματίζει το τρόπο που προσεγγίζουμε και σκεφτόμαστε για τον κόσμο και κατά συνέπεια επαναπροσδιορίζει το τρόπο που παράγεται, προβάλλεται και προσλαμβάνεται η

τέχνη. Στο πλαίσιο του μαθήματος ο κυβερνοχώρος ανακαλύπτεται και εδραιώνεται ως πλατφόρμα και χώρος εικαστικής έκφρασης και ανταλλαγής. Ερευνώνται και αναλύονται τα χαρακ-τηριστικά στοιχεία, οι θεματικές και οι πρακτικές που εμφανίζονται στη Τέχνη του Δι-αδικτύου και συνιστούν την αισθητική της. Δίνεται έμφαση στη στενή σχέση της με τη τεχνολογία και στην συνεχώς υπό εξέλιξη μορφή της. Το μάθημα επιδιώκει ιδιαίτερα να αναπτύξει δεξιότητες που σχετίζονται με το σχεδιασμό έργων διαδικτυακής τέχνης σε θεωρητικό - εννοιολογικό επίπεδο άλλα και στο επίπεδο εφαρμογής της τεχνολογίας ταυτόχρονα.

ΑVA944 Βίντεο Τέχνη

Ανάλυση και εισαγωγή στην έννοια της Βίντεο Τέχνης. Ανάλυση και συσχετισμός Ποίησης και Βίντεο Τέχνης. Εισαγωγή, ανάλυση και διαφορές από τα άλλα κινήματα τα οποία χρησιμοποιούν τα Νέα Μέσα ως έκφραση στο πεδίο της Τέχνης. Βασικές αρχές της Βίντεο Τέχνης. Ανάλυση της άμεσης παρουσίας της τέταρτης διάστασης, αυτής του χρόνου στα εικαστικά δρώμενα. Δομικά στοιχεία ενός οπτικοακουστικού έργου χωρίς αφήγηση. Προβολή και ανάλυση θεωρητική και πρακτική των πρώτων ερασιτεχνικών βίντεο τα οποία προβάλλονταν στην οθόνη της τηλεόρασης και η εξέλιξη τους σε πολλαπλές προβολές μεγάλων διαστάσεων. Κατάργηση των ορίων μεταξύ των διαφορετικών μορφών τέχνης και η ένταξη της Βίντεο Τέχνης στα έργα Θεάτρου, Χορού, Όπερας, Συναυλιών κ.λ.π. Παρουσίαση και ανάλυση έργων παγκοσμίως γνωστών καλλιτεχνών (Nam June Paik, Wolf Vostell, Matthew Barney, Pipilotti Rist, Bill Viola, Robert Cahen, Douglas Gordon κ.λ.π.). Παράδοση ασκήσεων και παρακολούθηση εξέλιξης της πραγματοποίησής τους.

ΑVA945 Ψηφιακή Σύνθεση Εικονικών Περιβαλλόντων

Παρουσίαση των βασικών εννοιών, ορισμών και αρχών της εικονικής πραγματικότητας καθώς και των μεθόδων σύνθεσης ψηφιακών εικονικών κόσμων. Δημιουργία εικονικών τρισδιάστατων περιβαλλόντων πραγματικού χρόνου αλλά και κατάλληλου ψηφιακού περιεχόμενου με χρήση σύγχρονου εξειδικευμένου λογισμικού και μεθόδων. Σχεδίαση και δημιουργία μοντέλων έξυπνων αλληλεπιδραστικών αντικειμένων και διεπαφών χρήστη. Συνδυασμός συσκευών ήχου, εικόνας και ειδικών χειριστηρίων για την κατασκευή πειραματικών εγκαταστάσεων εικονικού περιβάλλοντος. Παραδείγματα μέσω καλλιτεχνικής έκφρασης και γενικότερα ολοκληρωμένων διαδραστικών έργων με την χρήση προηγμένων τεχνικών και τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας. Κριτική ανάλυση της διαδικασίας παραγωγής μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος. Τέλος, παρουσιάζονται και αναλύονται οι εργασίες των φοιτητών.