

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ	ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ		
ΤΜΗΜΑ	ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ		
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	Προπτυχιακό		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	AVA744	ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	7 ^ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	Εικαστική Επένδυση Ήχου		
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	
Εργαστηριακό, Φροντιστήριο	3	5	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων		
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	Επιλογής		
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ	-		
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ	Ελληνικά		
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS	ΝΑΙ (στην Αγγλική)		
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)	https://avarts.ionio.gr/gr/studies/undergraduate/courses-descriptions/ava744/		
ΣΕΛΙΔΑ E CLASS			

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η αποσαφήνιση κεντρικών εννοιών σχετικά με τη σύζευξη ήχου και εικόνας και η ανάπτυξη της ικανότητας της αναγνώρισης και της μεταφοράς των αφηρημένων ηχητικών γεγονότων και συνθέσεων στην οπτική γλώσσα και σε οπτικές παραστάσεις. Τέλος, στόχος είναι, μέσω των εργαστηριακών ασκήσεων, η απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση λογισμικών δημιουργίας κινούμενης εικόνας και γραφικών και η ενίσχυση του ατομικού ύφους γραφής των φοιτητών, στη δημιουργία οπτικοακουστικών καλλιτεχνικών έργων.
Γενικές Ικανότητες
<ul style="list-style-type: none"> • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών • Αυτόνομη εργασία • Ομαδική εργασία • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

<p>Ερευνάται η σχέση ανάμεσα στα ηχητικά και στα οπτικά ερεθίσματα, στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής πράξης και συσχετίζονται οι ηχητικές με τις οπτικές φόρμες και δομές, στη δημιουργία και πρόσληψη ενός οπτικοακουστικού καλλιτεχνικού έργου. Παρακολουθείται η διαχρονική αλληλεπίδραση της τέχνης του ήχου και της μουσικής με τις εικαστικές τέχνες, μέσω παραδειγμάτων καλλιτεχνικών κινήσεων και έργων. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται παραδείγματα από τη ζωγραφική ως στατική σύνθεση καθώς και την τέχνη της κινούμενης εικόνας, ξεκινώντας από τα πρώτα πειραματικά φιλμ μέχρι την κινούμενη εικόνα, δημιουργημένη στον υπολογιστή. Διερευνώνται οι δυνατότητες συναισθητικής εμπειρίας και διάδρασης, που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και παρουσιάζονται έργα βασισμένα σε αλγοριθμικές γεννήτριες γραφικών και διαδραστικές εφαρμογές, βασισμένες σε κώδικα. Μέσω πρακτικών ασκήσεων επιδιώκεται η ενθάρρυνση και η ενίσχυση του ατομικού ύφους γραφής των φοιτητών.</p> <p>Εβδομάδα#1: Εισαγωγικές έννοιες, σύνδεση του περιεχομένου με περιεχόμενα άλλων μαθημάτων του τμήματος και συνοπτική παρουσίαση των θεματικών και των στόχων του μαθήματος. Συνοπτική παρουσίαση</p>
--

εργασιών. Εισαγωγική παρουσίαση και κατηγοριοποίηση των τεχνολογιών επεξεργασίας εικόνας και γραφικών που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του εργαστηρίου.

Εβδομάδα#2: Η γλώσσα της μουσικής και η οπτική γλώσσα: Οπτική Μουσική και χρωματική μουσική. Τα χρωματικά όργανα και η αντιστοιχία χρωματικής κλίμακας - οκτάβας: Ιστορική αναδρομή. Γραμμή, Ρυθμός, Επανάληψη, Ποικιλία, Μοτίβο, Ενότητα. Επένδυση με στατική εικόνα ηχητικού αποσπάσματος, σε λογισμικό συρραφής κινούμενης εικόνας (1ο μέρος).

Εβδομάδα#3: Η συναισθησία ως νευρολογική πάθηση. Συναισθητικοί καλλιτέχνες. Η μουσική φόρμα και η αρχιτεκτονική φόρμα. Ο Κινηματογράφος ως συμφωνία του φωτός. Επένδυση με στατική εικόνα ηχητικού αποσπάσματος σε λογισμικό συρραφής κινούμενης εικόνας (2ο μέρος).

Εβδομάδα#4: Η αφαίρεση στη ζωγραφική και η κίνηση στη σύνθεση της στατικής εικόνας / ζωγραφικής: παρουσίαση κινημάτων και καλλιτεχνών. Παρουσίαση συστημάτων μετατροπής ήχου σε εικόνα σε ζωντανή ροή (μέρος 1ο)

Εβδομάδα#5: Τα πρώτα αφηρημένα φιλμ και ο αφηρημένος κινηματογράφος. Παρουσίαση έργων και συζήτηση.

Εβδομάδα#6: Το μουσικό βιντεοκλίπ και η αισθητική της pop κουλτούρας. Μία Τυπολογία του βιντεοκλίπ. Η σχέση του αφηγηματικού βιντεοκλίπ με τον κινηματογράφο: παραδείγματα σκηνών συγχρονισμού των μουσικών κωδίκων (μελωδία, ρυθμός, αρμονία, υφή, φόρμα) με φιλμικών κωδίκων (γραφιστικές διαστάσεις των πλάνων, ομιλίες, κίνηση πλάνου κ.α.).

Εβδομάδα#7: Αναλογική και ψηφιακή τεχνολογία. Το ψηφίο ως ο κοινός παρονομαστής στη δημιουργία πολυαισθητηριακής αναπαράστασης και οι δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας στην παραμετροποίηση, μετατροπή και πολυμεσική αναπαράσταση δεδομένων. Μετατροπή ηχητικών παραμέτρων σε keyframes I.

Εβδομάδα#8: Το διαδίκτυο ως πλατφόρμα προβολής και διάδρασης. Το διαδραστικό βιντεοκλίπ. Μετατροπή ηχητικών παραμέτρων σε keyframes II.

Εβδομάδα#9: Οπτικοποίηση ήχου με κινούμενα γραφικά στον υπολογιστή. Μετατροπή ηχητικών παραμέτρων σε keyframes και η σύνδεση III.

Εβδομάδα#10: Νέες μορφές οπτικοακουστικών περιβαλλόντων στο πλαίσιο των εγκαταστάσεων και των περφόρμανς. Τα ρευστά όρια ανάμεσα στο παιχνίδι, το υπερθέαμα και την τέχνη.

Εβδομάδα#11: Συγχρονισμένες πολλαπλές προβολές, τρισδιάστατες χαρτογραφικές προβολές, video performance σε ζωντανή ροή. Γλώσσες προγραμματισμού στην οπτικοποίηση ήχου I.

Εβδομάδα#12: Ψηφιακές διαδραστικές εγκαταστάσεις ήχου εικόνας: παραδείγματα έργων και καλλιτεχνών. Γλώσσες προγραμματισμού στην οπτικοποίηση ήχου II.

Εβδομάδα#13: Παρουσίαση εργασιών των φοιτητών και συζήτηση.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Στην τάξη																
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	Παροχή πολυμεσικού υλικού. Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.																
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	<table border="0"> <tr> <td>Δραστηριότητα</td> <td>Φόρτος Εξαμήνου</td> </tr> <tr> <td>Εργαστηριακές Διαλέξεις</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Φροντιστηριακές Διαλέξεις</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Μελέτη και Ανάλυση</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>Βιβλιογραφίας</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Εξάσκηση και Προετοιμασία</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο Μαθήματος</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>(ECTS: 5)</td> <td></td> </tr> </table>	Δραστηριότητα	Φόρτος Εξαμήνου	Εργαστηριακές Διαλέξεις	26	Φροντιστηριακές Διαλέξεις	13	Μελέτη και Ανάλυση	56	Βιβλιογραφίας		Εξάσκηση και Προετοιμασία	30	Σύνολο Μαθήματος	125	(ECTS: 5)	
Δραστηριότητα	Φόρτος Εξαμήνου																
Εργαστηριακές Διαλέξεις	26																
Φροντιστηριακές Διαλέξεις	13																
Μελέτη και Ανάλυση	56																
Βιβλιογραφίας																	
Εξάσκηση και Προετοιμασία	30																
Σύνολο Μαθήματος	125																
(ECTS: 5)																	
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ	Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί μέσω παράδοσης ατομικής εργασίας.																

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εικαστικές τέχνες και μουσική (τέλη 19ου και 20ός αιώνας), συναισθητικοί πειραματισμοί και οπτικοακουστικές εφαρμογές στην τέχνη του 20ού αιώνα: από τη συναισθησία στην πολυαισθητηριακή συνέργεια. Θέμις Βελένη. Διδακτορική Διατριβή. 2011. DOI [10.12681/eadd/28405](https://doi.org/10.12681/eadd/28405)

Το Μουσικό Βίντεο, Οπτικοακουστική Αφήγηση, Εργασλεία Ανάλυσης, Εκπαιδευτικές Εφαρμογές. Μαίη Κοκκίδου. 2019. ISBN13 9789606685811

Παιδαγωγικό Σημειωματάριο, Π. Κλεε. Πρώτη Έκδοση: 1925.