

TIM / OBOR / PROGRAM

NÁZEV PŘEDMĚTU

CZ: TIM_B_009, TIM_BK_009 Kánon umění nových médií

EN: TIM_B_009, TIM_BK_009 The best of new media art I

PŘEDPOKLADY PŘEDMĚTU

- 1) Schopnost číst texty v angličtině
- 2) Vlastní notebook

PREREQUISITES AND CO-REQUISITES

- 1) Ability to read texts in English
- 2) Student 's own laptop

CÍLE PŘEDMĚTU

Cieľom predmetu je poskytnuť poslucháčovi vizuálne ukážky prelomových diel z histórie umenia nových médií. Metódou archeológie nových médií kurz odкрýva najvýznamnejšie vplyvy historických hnutí na digitálne umenie 21. storočia.

MAIN OBJECTIVES

The aim of the course is to provide students with examples of new media art history breakthrough works. The new media archeology method reveals the most significant influences of the historical movements on the digital art of the 21st century.

VÝSTUPY Z UČENÍ

Študentu budú schopní:

- 1) Rozpoznať významné diela z histórie mediálneho umenia
- 2) Interpretovať obsah a význam týchto diel v kontexte ich vplyvu na súčasné umenie
- 3) Analyzovať stratégie tvorby v rámci charakteristiky historických hnutí
- 4) Zhodnotiť vplyv rôznych technológií na vývoj umenia nových médií.

LEARNING OUTCOMES

Students will be able to:

- 1) Recognize significant artworks of the media art history

- 2) Interpret the content and meaning of these works in the context of their impact on contemporary art
- 3) Analyze the strategies of their creation within the characteristics of historical movements
- 4) Evaluate the impact of different technologies on the development of new media art.

OSNOVA:

ČASOVÁ OSA – KOMBINOVANÉ STUDIUM:

- 1) **22.9.** Výuka: Cíle předmětu – organizace semestru, seznámení se s obsahem kurzu, osnovou a způsobem ukončení

Témata:

▪ **Filmová avantgarda a videoart**

Precedenty:

Muž s kinoaparátom (Dziga Vertov - Denis Arkadjevič Kaufman, 1929)

Hans Richter: RHYTHMUS 21 (1921-24)

Man Ray: LE RETOUR À LA RAISON (1923)

Fernand Léger LE BALLET MÉCANIQUE (1924)

FLUXUS FILMS : Nam June Paik, Dick Higgins, George Maciunas, Chieko Shiomi, Yoko Ono, Vostell, Albert

New Media Art:

Nam June Paik - Videofilm Concert (1965)

Nam June Paik: TV Buddha 1974

Wolf Vostell: Sun in your head, '9 No – Dé-coll/ages (1963)

Steina Vasulka Switch! Monitor! Drift! (1976)

Woody Vasulka: Art of Memory 1987

Steve Reich+Beryl Korot: Three tales (1998-2002)

2) **20.10. Témata:**

Performance, happening, sociální skulptura, participace, social networking

Cabaret Voltaire, 1916

John Cage, *Imaginary Landscape No. 1*, 1939

Yoko Ono, *Cut Piece*, 1964

John Cage & Merce Cunningham Dance Company, *Variations V*, 1965

Joseph Beuys, *How to Explain Pictures to a Dead Hare*, 1965

Robert Rauschenberg, *9 Evenings: Theatre & Engineering*, 1966

Chris Burden, *Shoot*, 1971

0100101110101101.ORG, *Reenactment of Chris Burden's Shoot*, 2007–2010
(Franco and Eva Mattes)
Marina Abramovic / Ulay, *Imponderabilia*, 1977
Franco and Eva Mattes, *Reenactment of Marina Abramovic and Ulay's Imponderabilia* (2007-10)
Golan Levin, *Dialtones (A Telesymphony)*, 2001

▪ **Teleprezence a telematika**

László Moholy-Nagy: telephone-based art 1922
Roy Ascott: *Aspects of Gaia* 1989 AEC
Myron Krueger: *Videoplace* 1975, *Metaplay*

Paul Sermon: *Telematic Dreaming* (1993) Masaki
Fujihata: *Light on the Net*, 1996
Shu Lea Cheang: *Bowling Alley*, 1995-96
Ken Goldberg: *Telegarden* 1995
Raffael Lozano-Hemmer: *Vectorial Elevation* 1999

3) **10.11. Témata:**

▪ **Instalace, multimediální instalace**

Umenie nových médií: Nam June Paik: *TV Sculpture*, *Videoflag*, Jeffrey Shaw: *The Legible City* 1989, Masaki Fujihata: *Global Interior project* 1996, Knowbotic Research: *10_dencies* 1997, Karlheinz Stockhausen *Helicopter string quartet* (1995), Charlotte Davies: *Osmose* 1995, Jeffrey Shaw: *EVE* 1993, Jon McCormack: *Evolving Sonic Ecosystem EDEN* (2004)

▪ **Generativní umění, počítačové umění, algoritmické umění**

Cybernetic Serendipity (1968)
Charles Csuri: *Hummingbird* 1967
John Whitney: *Permutations*
Frieder Nake, 'Hommage à Paul Klee 13/9/65 Nr.2', 1965.
Michael Noll: *Computer Composition with Lines* (1964)
Michael Noll: *Computer Generated Ballet*
Frieder Nake : *Polygon Drawings*
Ben Grosser: *Computers Watching Movies* 2013
Erwin Driessens a Maria Verstappen: *E-volver* 2006

4) **8.12. Témata:**

▪ **Umění NM v ČS kontextu**

Emil František Burian + Miroslav Kouřil: *Theatergraph*
Alfréd Radok a Josef Svoboda: *Laterna Magika*

Zdeněk Pešánek: Edisonova transformační stanice
Zdeněk Sýkora
Alexander Hackenschmied
Radúz Činčera Kinoautomat- Človek a jeho dom
Frank Malina: Kinetic Optagon 1971

Ivor Diosi: Castanedize!: Dingir (1999)
Markéta Baňková New York City Map, 1999
Frederico Diaz
Tomáš Ruller
Jennifer De Felize
Silver / Petr Svárovský

OSNOVA:

Prezenční studium PS 2023:

1) **19.9. Úvodní hodina:** obsah předmětu, požadavky na ukončení, ukázky závěrečných úkolů

2) 26.9. Filmová avantgarda

Muž s kinoaparátem (Dziga Vertov - Denis Arkadjevič Kaufman, 1929)
Hans Richter: RHYTHMUS 21 (1921-24)
Man Ray: LE RETOUR À LA RAISON (1923)
Fernand Léger LE BALLET MÉCANIQUE (1924)
FLUXUS FILMS: Nam June Paik, Dick Higgins, George Maciunas, Chieko Shiomi, Yoko Ono, Vostell, Albert

3) 3.10. Videoart (přednáška proběhne online v MS Teams – vyučuje Mgr. Svatava Doubek)

Nam June Paik - Videofilm Concert (1965)
Nam June Paik: TV Buddha 1974
Wolf Vostell: Sun in your head, '9 No – Dé-coll/ages (1963)
Steina Vasulka Switch! Monitor! Drift! (1976)
Woody Vasulka: Art of Memory 1987
Steve Reich+Beryl Korot: Three tales (1998-2002)

4) 10.10. Kinetické umění, kybernetické skulptury

Marcel Duchamp, *Bicycle Wheel*, 1913
László Moholy-Nagy, *Light-Space-Modulator*, 1930
Zdeněk Pešánek, Barevný klavír (Spectrophone), 1922–1925

Zdeněk Pešánek, "Edisonka", 1929-1930 (rekonstrukce 1995-1996)
Nicolas Schöffer, *Spatiodynamique sculpture*, 1948
Nicolas Schöffer, *CYSP I*, 1956 (CYbernetics and SPatiodynamic)

Aktivita – vytvořit kinetickou skulpturu

5) 17.10. Teleprezence a telematika

László Moholy-Nagy: telephone-based art 1922
Roy Ascott: Aspects of Gaia 1989 AEC
Myron Krueger: Videoplace 1975, Metaplay

Paul Sermon: Telematic Dreaming (1993)
Masaki Fujihata: Light on the Net, 1996
Shu Lea Cheang: Bowling Alley, 1995-96
Ken Goldberg: Telegarden 1995
Raffael Lozano-Hemmer: Vectorial Elevation 1999

6) 24.10. Elektroakustická hudba (vyučuje Mgr. Anna Minjaríková)

Luigi Russolo: Risveglio di una città
LUIGI RUSSOLO: Manifest Umenia hluku 1913
John Cage – Imaginary Landscape No. 4
Edgard Varèse - Le Corbusier - Iannis Xenakis: Poème électronique (Expo, 1958)
I.Xennakis: Xenakis: La Légende d'Eer (1977-78)

Aktivita – Remake – Imaginary Landscape No. 4

7) 31.10. Generativní umění, počítačové umění, algoritmické umění

Cybernetic Serendipity (1968)
Charles Csuri: Hummingbird 1967
John Whitney: Permutations
Frieder Nake, 'Hommage à Paul Klee 13/9/65 Nr.2', 1965.
Michael Noll: Computer Composition with Lines (1964)
Michael Noll: Computer Generated Ballet
Frieder Nake : Polygon Drawings
Ben Grosser: Computers Watching Movies 2013
Erwin Driessens a Maria Verstappen: E-volver 2006

8) 7.11. Performance, happening, sociální skulptúra, kolaborácia a participácia, social networking (přednáška proběhne online v MS Teams – vyučuje Mgr. Svatava Doubek)

Cabaret Voltaire, 1916

John Cage, *Imaginary Landscape No. 1*, 1939
Yoko Ono, *Cut Piece*, 1964
John Cage & Merce Cunningham Dance Company, *Variations V*, 1965
Joseph Beuys, *How to Explain Pictures to a Dead Hare*, 1965
Robert Rauschenberg, *9 Evenings: Theatre & Engineering*, 1966
Chris Burden, *Shoot*, 1971

9) **14.11. – čtecí týden (výuka neprobíhá)**

10) **21.11. – Performance, happening, sociální skulptúra, kolaborácia a participácia, social networking**

0100101110101101.ORG, *Reenactment of Chris Burden's Shoot*, 2007–2010
(Franco and Eva Mattes)
Marina Abramovic / Ulay, *Imponderabilia*, 1977
Franco and Eva Mattes, *Reenactment of Marina Abramovic and Ulay's Imponderabilia* (2007-10)
Golan Levin, *Dialtones (A Telesymphony)*, 2001

Aktivita – remake *Dialtones (A Telesymphony)*

11) **28.11. Robotické performance a telerobotika**

Nam June Paik a Shuya Abe, *Robot K-456*, 1964
Tom Shannon, *Squat*, 1966
Edward Ihnatowicz, *The Senster*, 1967-1971
Jean Tinguely, *Hommage to New York*, 1960
Margo Apostolos, *Robot choreography – Waves*, 1983
Louis Philippe Demers a Bill Vorn, *The Frenchman Lake*, 1995
Survival Research Laboratory, *A Plan For Social Improvement*, Amsterdam, 1988
Lynn Herschmann, *Tillie, the Telerobotic Doll*, 1995–1998

12) **5.12. Instalace a multimediální instalace (přednáška proběhne online v MS Teams – vyučuje Mgr. Svatava Doubek)**

Nam June Paik: *TV Sculpture*, *Videoflag*, Jeffrey Shaw: *The Legible City* 1989, Masaki Fujihata: *Global Interior project* 1996, Knowbotic Research: *10_dencies* 1997, Karlheinz Stockhausen *Helicopter string quartet* (1995), Charlotte Davies: *Osmose* 1995, Jeffrey Shaw: *EVE* 1993, Jon McCormack: *Evolving Sonic Ecosystem EDEN* (2004)

13) **12.12. Umění NM v ČS kontextu**

Počátky avantgardního filmu v Československu
Emil František Burian + Miroslav Kouřil: *Theatergraph*
Alfréd Radok a Josef Svoboda: *Laterna Magika*

Aktivita – multimediální instalace/performance

14) 19.12. Umění NM v ČS kontextu

Radúz Činčera Kinoautomat – Člověk a jeho dům

Projekce interaktivního filmu

COURSE CONTENT

Introduction: Course content, course completion requirements
Lectures as per above semester dates

LITERATURA

- Shanken, Edward A. *Art and Electronic Media*. London: Phaidon, 2009.
- Tribe Mark-Reena, Jana: *New Media art*, Taschen 2009
- Wilson, Stephen. *Information Arts: Intersections of Art, Science, and Technology*. Cambridge, MA: MIT, 2002.
- Frieling, Rudolf, and Dieter Daniels, eds. *Media Art Net 1: Survey of Media Art*. New York and Vienna: Springer, 2004.
- Rush, Michael. *New Media in Art*. London: Thames & Hudson, 2005.
- Dieter Daniels - Barbara U. Schmidt. *Artists as inventors - inventors as artists*. Edited by Ostfildern: Hatje Cantz, 2008. 237 s. ISBN 9783775721530.
- Christiane Paul. *Digital Art*. Thames & Hudson, 2008

RECOMMENDED OR REQUIRED READING

- Shanken, Edward A. *Art and Electronic Media*. London: Phaidon, 2009.
- Tribe Mark-Reena, Jana: *New Media art*, Taschen 2009
- Wilson, Stephen. *Information Arts: Intersections of Art, Science, and Technology*. Cambridge, MA: MIT, 2002.
- Frieling, Rudolf, and Dieter Daniels, eds. *Media Art Net 1: Survey of Media Art*. New York and Vienna: Springer, 2004.
- Rush, Michael. *New Media in Art*. London: Thames & Hudson, 2005.

- Dieter Daniels - Barbara U. Schmidt. *Artists as inventors - inventors as artists*. Edited by Ostfildern: Hatje Cantz, 2008. 237 s. ISBN 9783775721530.
- Christiane Paul. *Digital Art*. Thames & Hudson, 2008

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝUKOVÉ ČINNOSTI A VÝUKOVÉ METODY:

AV projekcia, tímová reflexia a interpretácia prezentovaných diel, "homewatch".

PLANNED LEARNING ACTIVITIES AND TEACHING METHODS:

AV screening, team reflection developing the interpretation of presented works, "homewatch".

METODY A KRITÉRIA HODNOCENÍ:

1) Závěrečná práce:

1. praktický výstup: vlastní tvorba v podobě audiovizuálního díla, kde posluchač prokáže své získané znalosti. (min. délka 1 minuta, max. délka 10 minut), audiovizuální dílo mohou společně vytvořit i dva nebo tři studenti (v tom případě musí být uvedeno, jak se každý na díle podílel)
2. Doprovodný teoretický text (rozsah minimálně 2 normostrany), který obsahuje: popis díla, záměr, popis způsobu zpracování, z jakého konceptu vychází, jaké téma zpracovává, jaké strategie a techniky byly využity

- Zadání: Na základě ukázek různých uměleckých postupů a strategií vytvořte vlastní audiovizuální dílo, které bude novým zpracováním staršího novomediálního díla. Reagujte současnými technologickými možnostmi (dostupný software pro úpravu videa) na historické postupy, myšlenky a strategie. Cílem je rozvíjet schopnost posluchačů vyjádřit se nejen prostřednictvím teoretického textu, ale i pomocí vlastní audiovizuální tvorby.

2) Metoda hodnocení:

- a. Formální návaznost na díla z historie nových médií a úroveň zpracování (koncept, forma, originalita)
- b. Vhodná argumentace a prokázání odbornosti v doprovodném textu.

3) Účast: povinná účast na výuce – pro prezenční studium min. 50 % (šest přednášek), pro kombinované studium 75 % (tři přednášky)

4) ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA

- 1) Expected final work: • - 1. Practical output: an audiovisual work, which shows students' acquired knowledge. • - 2. Theoretical text (2 standard pages), which

contains: a description of the work, the intention, a description, the concept, the strategies and working techniques. • Assignment: Based on the demonstrations of different artistic practices and strategies, create your own audiovisual work – remake of the older work of art. Use current technological options (available video editing software). The aim is to develop student's ability to express ideas not only with theoretical texts, but also with their own audio-visual work. When choosing a strategy, the student can use one of the strategies defined by Nicolas Bourriaud in his publication: Postproduction (2004)

- 2) Evaluation: • - Formal coherence with works of historical works of art and quality of production. • - Appropriate explanation of the AV output in the accompanying text.
- 3) Participation: at least 75% presence on lectures is required