

ESTETYKA SZTUKI NOWYCH MEDIÓW

Nazwa przedmiotu

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

program studiów

Reżyseria Dźwięku

Kierunek

Reżyseria dźwięku
w nowych mediach

Specjalność

-

Specjalizacja

stacjonarne	drugiego stopnia	obowiązkowy	wykład	zbiorowe	zajęcia on-line
Forma studiów	Poziom studiów	Status przedmiotu	Forma przeprowadzenia zajęć		Tryb realizacji

ROK I		ROK II	
sem . I	sem . II	sem . I	sem . II
☒	☒	☐	☐
ZO	ZO		
ECTS			
2	2		

*

Liczba godzin kontaktowych z pedagogiem **60**

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta **60**

punkty ECTS **4**

* Forma zaliczenia: **Z** – zaliczenie bez oceny | **ZO** – zaliczenie z oceną | **E** – egzamin

Koordinator przedmiotu	Kierownik Zakładu Reżyserii Dźwięku	
Prowadzący przedmiot	dr Marta Chojnacka	m.chojnacka@amfn.pl

Metody kształcenia		Metody weryfikacji efektów uczenia się	
1.	wykład problemowy	1.	kolokwium pisemne
2.	wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień	2.	
3.	praca z tekstem i dyskusja	3.	
4.	analiza przypadków	4.	

Podstawowe kryteria oceny

semestr I – II

W każdym semestrze student jest zobowiązany do wypełnienia następujących kryteriów:

1. Przygotowanie eseju (3-4 strony formatu Word, czcionka 12, Times New Roman). Prowadząca podaje 5-7 tematów, student/studentka wybiera jeden i stara się go opracować. Pytania są skonstruowane w taki sposób, aby student/studentka przedstawili swoją opinię na dany temat, spróbowali krytycznie przeanalizować dane zagadnienie lub opisali podane zjawisko na podstawie wybranego przez siebie przykładu. Praca pisemna ma mieć charakter twórczy, a nie odtwórczy. Punktowane: ujęcie tematu, kreatywność, umiejętność analizy i opisu przykładu, krytyczne myślenie, umiejętność sformułowania własnej opinii, trafność podanego przykładu, spójność, stylistyka. Dodatkowo punktowanie: podane źródła i bibliografia.
2. Obecność i aktywność na zajęciach: podwyższa ocenę końcową. 100 procent obecności i aktywności zwalnia z pisania eseju i gwarantuje ocenę bardzo dobrą.

Cele przedmiotu

Podstawowym celem zajęć jest analiza współczesnych zjawisk estetycznych w kontekście sztuki nowych mediów. Dopełnieniem analiz teoretycznych będzie omówienie tekstów i dzieł sztuki ukazujących praktyczny wymiar wybranych elementów estetyki współczesnej poprzez odwołanie się zjawisk kultury masowej, reklamy, sztuki cyfrowej oraz współczesnych prądów sztuki, takich jak konceptualizm, street-art, bio-art, transhumanizm itd. Ostatecznym celem wykładu jest przygotowanie do podejmowania polemicznych dyskusji nad współczesnym sposobem wartościowania szeroko pojętego świata kultury.

Wymagania wstępne

Pożądaną jest podstawowa wiedza z zakresu historii filozofii i estetyki.

Treści programowe

semestr I – II

KURS PODZIELONY JEST NA TRZY GŁÓWNE BLOKI TEMATYCZNE (3 x 20 godzin):

I. Wybrane aspekty estetyki nowych mediów na tle przemian sztuki XX i XXI wieku:

1. Kryteria opisu sztuki – tradycja i awangarda
2. Nowe media, czyli sztuka bez granic
3. Od ready made do minimal art
4. Sztuka pod wpływem techniki
5. Sztuka a kultura masowa
6. Performance, czyli sztuka akcji
7. Sztuka zaangażowana
8. Bioart a wet media
9. Sztuka transgeniczna
10. Case study: Billy Gallery; C.U.K.T; Global Mix; Senster
11. Estetyka postmedialna

II. Odbiorca jako twórca czy twórca jako odbiorca? Zatarcie granic tworzenia i odbioru dzieła w kontekście nowych mediów:

1. Twórcza moc wyobraźni
2. Dzieło sztuki jako nierzeczywistość
3. Muzyka jako nicność
4. Kultura obrazu: uwięzieni w fotografii
5. Film: estetyka montażu, rytmu i szybkości
6. Kryzys wzroku i kultura słyszenia
7. Estetyka kiczu i kampu
8. Jak patrzeć, żeby widzieć? Perspektywa i percepcja
9. Ciało jako dzieło sztuki w nowych mediach. O somaestetyce

III. Estetyka sztuki elektronicznej:

1. Kierunki i właściwości sztuki elektronicznej: sztuka robotyczna, sieciowa i inżynierska
2. Ontologia dzieła elektronicznego: otwartość, rozproszenie, hybrydowość
3. Interaktywność w sztuce
4. O przestrzeni – prosceniczność i instalacja
5. Technologia jako warsztat współczesnego artysty
6. Sztuka w sieci a sztuka sieci
7. Sieć jako uniwersalna przestrzeń wystawiennicza
8. Kreatywność i zmysłowość robotów
9. Artysta medialny i jego odbiorca
10. Estetyka sztuki nowych mediów i sztuki elektronicznej

Kategorie efektów	EFEKT UCZENIA SIĘ		Kod efektu
Wiedza	1	Posiada szczegółową wiedzę z zakresu kierunków rozwojowych projektów multimedialnych w Polsce i na świecie, jak również potrafi odnieść je do innych dziedzin sztuki.	P7_RDwNM_W01
	2	Posiada wiedzę z zakresu cyberkultury oraz zna koncepcje estetyczne w środowisku nowych mediów.	P7_RDwNM_W09
Umiejętności	1	Potrafi wyróżnić i zinterpretować wartości artystyczne dzieła multimedialnego oraz ocenić je według kryteriów poprawności warsztatowej.	P7_RDwNM_U04
Kompetencje społeczne	1	Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia się z racji szybkiej ewolucji technologii realizacji form audytywnych i audiowizualnych.	P7_RDwNM_K01
	2	Potrafi dostrzec zagrożenia wynikające z ewentualnego naruszenia praw autorskich lub pokrewnych i komunikować się w tym zakresie z innymi współtwórcami oraz zaproponować sposób rozwiązania problemu.	P7_RDwNM_K04

Literatura podstawowa

- E. Wójtowicz, *Sztuka postmedialna*, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, 2015.
 K. Wilkoszewska, *Wielka Księga Estetyki w Polsce*, Universitas, Kraków 2007.
 P. Zawojski (red.), *Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów*, Katowice: Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, 2015.

Literatura uzupełniająca

- A. Nacher, *Media lokacyjne jako plac budowy*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
- D. Quaranta, *The Postmedia Perspective*, Brescia 2013.
- J.-P. Sartre, *Dzieło sztuki* [w:] tegoż, *Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia wyobraźni*, Warszawa 2012.
- E. Kac, *Telepresence & Bio Art. Networking Humans, Rabbits, & Robots*, The University of Michigan 2005.
- G. Dickie, *Czym jest sztuka? Analiza instytucjonalna*, [w:] red. M. Gołaszewska, *Estetyka w świecie*, t. I, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1985.
- G. Sztabiński, *Problemy intelektualizacji sztuki w tendencjach awangardowych*, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991.
- H. Broch, *Kilka uwag o kiczu*, w: *Kilka uwag o kiczu i inne eseje*, Warszawa 1998.
- H. G. Gadamer, *Aktualność piękna: sztuka jako gra, symbol i święto*, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa 1993.
- J.-P. Sartre, *Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia wyobraźni*, Warszawa 2012 (fragmenty).
- Kamp: antologia przekładów*, red. P. Czaplinski, Kraków 2012.
- L. Blaustein, *Przyczynki do psychologii widza kinowego* [w:] *Wybór pism estetycznych*, Kraków 2005.
- M. Jay, *Kryzys tradycyjnej władzy wzroku. Od impresjonistów do Bergsona*, przeł. J. Przeźmiński, [w:] Ryszard Nycz (red.), *Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze*, Kraków 1998, ss. 295-330.
- M. Merleau-Ponty, *Wątpienie Cezanne'a*, w: *Oko i umysł. Szkice o malarstwie*, Gdańsk 1996.
- M. Ostrowicki, „Człowiek w rzeczywistości elektronicznego realis. Zanurzenie” [w:] red. K. Wilkoszewska, *Wielka Księga Estetyki w Polsce*, Universitas, Kraków 2007.
- M. Bakke, *Biotransfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu*, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
- M. Kowalska, „Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90”, *Sic!*, Warszawa 2002.
- M. Krueger M., *Artificial Reality II*, Addison Wesley Publishing Company Inc., 1991.
- O. Grau, *Virtual Art. From Illusion to Immersion*, The MIT Press, Cambridge MA, London, 2003.
- P. Zawojski (red.), *Biotechnologiczny świat*, Szczecin, 2015.
- R. Barthes, *Światło obrazu. Uwagi o fotografii*, Warszawa 2008 (fragmenty)
- R. Kluszczyński, *Sztuka interaktywna. Od dzieła instrumentu do interaktywnego spektaklu*, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010.
- R. Shustermann, *Somatoestetyka a problem ciała/media* [w:] tegoż, *O sztuce i życiu*, Wrocław 2007.
- S. Kracauer, *Widz* (rozdz. 9) [w:] tegoż, *Teoria filmu: wyzwolenie materialnej rzeczywistości*, przeł. W. Wertenstein, Warszawa: Wyd. Artystyczne i Filmowe 1975, ss. 178-193.
- S. Morawski, „Zmierzch estetyki - rzekomy czy autentyczny?”, *Czytelnik*, Warszawa 1987.
- S. Sontag, *O fotografii*, przeł. S. Magala, Warszawa 1986 (wybrane fragmenty)
- U. Czartoryska, R. W. Kluszczyński, *Wybory i ryzyka awangardy: studia o teorii awangardy*, PWN, Warszawa, Łódź, 1985.
- U. Eco, *Analizy języka poetyckiego*, [w:] tegoż, *Dzieło otwarte*, Warszawa 1994, s. 57-88.
- V. Catricalà (ed.), *Media Art. Towards a New Definition of Arts in the Age of Technology*, Fondazione Mondo Digitale, Italy 2015
- Projekcja filmów: *Black Mirror* od. 1 sezon 3; *Nosedive*, reż. J. Wright, 2016.

Biblioteki wirtualne i zasoby on-line (opcjonalnie)

czcionka Poppins, rozmiar 9, używać punktów (jeśli potrzeba)

Data modyfikacji	08.04.2024	Autor modyfikacji	dr Katarzyna Figat
Czego dotyczy modyfikacja	Przeniesienie treści do nowego formularza kart przedmiotów.		