

Estetyka sztuki nowych mediów

Nazwa przedmiotu

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot



program studiów

Kompozycja i Teoria Muzyki

Kierunek

Sound Design

Specjalność

-

Specjalizacja

stacjonarne	drugiego stopnia	ogólnoakademicki	obowiązkowy	wykład	zajęcia on-line
Forma studiów	Poziom studiów	Profil kształcenia	Status przedmiotu	Forma	Tryb realizacji

ROK I		ROK II	
sem. I	sem. II	sem. I	sem. II
☐	☐	☒	☒
Wybór z listy.	Wybór z listy.	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	<i>m.chojnacka@amfn.pl</i>

Metody kształcenia		Metody weryfikacji efektów uczenia się	
1.	wykład problemowy	1.	kolokwium pisemne
2.	wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień	2.	Wybór z listy.
3.	aktywizacja („burza mózgów”, metoda „śniegowej kuli”)	3.	Wybór z listy.
4.	prezentacja nagrań	4.	Wybór z listy.
5.	Wybór z listy.	5.	Wybór z listy.



Podstawowe kryteria oceny

semestr I

Obecność i aktywność na zajęciach. Test wiedzy.

semestr II

Obecność i aktywność na zajęciach. Test wiedzy.

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 historii filozofii i estetyki.

Treści programowe**semestr I**

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

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 nicość
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

semestr II

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 przestrzeni – prosceniczność i instalacja
4. Technologia jako warsztat współczesnego artysty
5. Sztuka w sieci a sztuka sieci
6. Sieć jako uniwersalna przestrzeń wystawiennicza
7. Kreatywność i zmysłowość robotów
8. Artysta medialny i jego odbiorca
9. Etyka sztuki nowych mediów i sztuki elektronicznej

Kategorie efektów	EFEKT UCZENIA SIĘ		Kod efektu
Wiedza	1	mieć pogłębioną znajomość literatury muzycznej	P7_SD_W01
	2	znać i rozumieć strukturę dzieła muzycznego ujmowaną w różnych kontekstach	P7_SD_W02
	3	mieć pogłębioną wiedzę z zakresu historii muzyki, znać literaturę przedmiotową	P7_SD_W03
Umiejętności	1	wykazywać umiejętność tworzenia koncepcji artystycznych o wysokim stopniu oryginalności	P7_SD_U01
	2	posiadać umiejętność analizy i interpretacji dzieła muzycznego, z wykorzystaniem różnych strategii badawczych	P7_SD_U03
Kompetencje społeczne	1	samodzielnie integrować nabytą wiedzę oraz podejmować w zorganizowany sposób nowe i kompleksowe działania, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji	P7_SD_S02
	2	umieć w sposób świadomy oraz poparty doświadczeniem wykorzystywać w różnych sytuacjach mechanizmy psychologiczne wspomagające podejmowane działania	P7_SD_S03
	3	posiadać umiejętność krytycznej oceny	P7_SD_S04

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,
Dzieło sztuki w: J.-P. Sartre, *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 pod 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. Czapliński, 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 ciało/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 filmu

Black Mirror od. 1 sezon 3, Nosedive, reż. J. Wright, 2016

Biblioteki wirtualne i zasoby on-line (opcjonalnie)

Data modyfikacji	Wprowadź datę	Autor modyfikacji	
Czego dotyczy modyfikacja			