

Estetyka sztuki nowych mediów

Nazwa przedmiotu

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

program studiów

Kompozycja i Teoria Muzyki

Kierunek

Teoria muzyki

Specjalność

Publicystyka muzyczna

Specjalizacja

stacjonarne	pierwszego stopnia	obowiązkowy	wykład	zbiorowe	Wybór z listy.
Forma studiów	Poziom studiów	Status przedmiotu	Forma przeprowadzenia zajęć		Tryb realizacji

ROK I		ROK II		ROK III	
sem. I	sem. II	sem. I	sem. II	sem. I	sem. II
☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wybór z listy.	Wybór z listy.	Wybór z listy.	Wybór z listy.	ZO	ZO
ECTS					
				2	2

Liczba godzin kontaktowych z pedagogiem

60

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

punkty ECTS

4

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

Koordinator przedmiotu	Kierownik Katedry Teorii Muzyki	
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.	analiza przypadków	3.	Wybór z listy.
4.	aktywizacja („burza mózgów”, metoda „śniegowej kuli”)	4.	Wybór z listy.

Podstawowe kryteria oceny

semestr I

Kolokwium pisemne.

semestr II

Kolokwium pisemne.

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 historii filozofii i estetyki.

Treści programowe

semestr I

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 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
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. Etyka sztuki nowych mediów i sztuki elektronicznej

Kategorie efektów	EFEKT UCZENIA SIĘ		Kod efektu
Wiedza	1	zna literaturę muzyczną na poziomie podstawowym	P6_PM_W01
	2	znać tradycyjne modele form muzycznych i rozumie relacje między elementami oraz ich funkcje w dziele muzycznym	P6_PM_W02
	3	mieć ogólną wiedzę z zakresu historii muzyki, jej kontekstów i piśmiennictwa przedmiotowego	P6_PM_W03
Umiejętności	1	umieć tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować środkami do ich wyrażania	P6_PM_U01
	2	posiadać podstawowe umiejętności analizy i interpretacji dzieła muzycznego	P6_PM_U03
Kompetencje społeczne	1	samodzielnie podejmować niezależne prace, wykazując umiejętności zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wykazywać się wewnętrzną motywacją i umiejętnościami organizacji pracy	P6_PM_S02
	2	efektywnie wykorzystywać wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, zdolność twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolność elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętność kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również umiejętność sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami	P6_PM_S03
	3	posiadać umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą	P6_PM_S04

Literatura podstawowa

- E. Wójtowicz, *Sztuka postmedialna*, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, 2015.
- K. Wilkoszewska, *Wielka Księga Estetyki w Polsce*, Universitas, Kraków 2007.
- P. Zawojki (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. Czaplński, 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, *Analityka 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)

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

Data modyfikacji

28.02.2025

Autor modyfikacji

dr Łukasz Godyła

Czego dotyczy modyfikacja

Aktualizacja efektów uczenia się.