

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

Przedmiot	Teoria i estetyka formy w sztuce nowych mediów	Punkty ECTS	2
Koordynator przedmiotu	dr Dominik Puk	Ilość godzin	30
Wydział	Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej	Rodzaj zajęć	Wykład/ćwiczenie
Instytut	Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki	Forma studiów	stacjonarne
Kierunek	Kompozycja i teoria muzyki	Profil studiów	ogólnoakademicki
Specjalność	Kompozycja (specjalizacja: kompozycja muzyki nowych mediów)	Język	polski
Poziom studiów	II stopień	Status przedmiotu	obowiązkowy

UMIEJSCOWIENIE W PLANIE STUDIÓW (ilość godzin, forma zaliczenia, ECTS)			
Semestr I	15 godzin, kolokwium, 1 ECTS	Semestr II	15 godzin, egzamin, 1 ECTS
Semestr III		Semestr IV	
Semestr V		Semestr VI	
Semestr VII		Semestr VIII	

Prowadzący zajęcia	dr Dominik Puk
Cele i założenia przedmiotu	Teoria i estetyka formy w sztuce nowych mediów prezentuje zagadnienia propedeutyczne względem kreacji i analizy dzieł nowych mediów. (1) Cele zajęć: (a) nabycie wiedzy służącej słuchowej analizie twórczości w zakresie nowych mediów, oceny ich jakości technicznej, kwalifikacji ich funkcji emocjonalnych i znaczeniowych, (b) wypracowywanie indywidualnych kryteriów oceny estetycznej i artystycznej, (c) nabycie umiejętności kojarzenia zjawisk muzycznych z innymi sztukami i z uwarunkowaniami socjo- i psychologicznymi, (d) nabycie pogłębionej świadomości operowania materiałem dźwiękowym w muzyce autonomicznej i wszelkich innych rodzajach sztuki dźwięku, (e) nabycie świadomości praw rządzących psychologią odbioru audialnego i audiowizualnego. (2) Umiejętności zdobyte na zajęciach: (a) znajomość podstawowej problematyki estetycznej i analitycznej w zakresie muzyki nowych mediów, (b) umiejętność świadomego korzystania z wymienionych zagadnień w realizowaniu własnych zamiarów twórczych, (c) umiejętność rozpoznawania klisz, symboli, emblematów dźwiękowych i świadomość ich roli w przekazie intermedialnym, (d) uświadomienie sobie potrzeby i celowości dbania o kulturę brzmienia, o środowisko akustyczne, o jakość techniczną dźwięku.
Wymagania wstępne	(1) Ukończone studia licencjackie z: (a) kompozycji, (b) kompozycji elektroakustycznej, (c) teorii muzyki, (d) dyrygentury (e) publicystyki muzycznej. (2) Wiedza i umiejętności uzyskane po trzech latach studiów w zakresie: (a) analizy dzieła muzycznego, (b) historii kultury, (c) harmonii praktycznej, (d) współczesnych technik kompozytorskich, (e) psychologii muzyki, (3) Intuicja (4) Wiedza o stylach muzycznych.

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU
Semestr I i II

- (1) Przegląd najważniejszych nurtów estetycznych i filozoficznych kształtujących działalność artystyczną w zakresie nowych mediów: nurty semiologiczne [strukturalistyczne], realizm spekulatywny [object-oriented-ontology], nowy materializm, teoria aktora-sieci, teorie praktyk, nurty posthumanistyczne, ontologie relacyjne, psychologia Gestalt, neuroestetyka, zwrot performatywny.
- (2) „Zwrot treściowo-estetyczny” (Harry Lehmann): muzyka absolutna versus konceptualna i koncepcyjna, triada koncept-medium-utwór, muzyka relacyjna, strategie semantyzacji-teatralizacji-wizualizacji.
- (3) Problem relacji formy i konceptu – semiologia ogólna, intersemiotyzmy (Roman Jakobson)
- (4) Gest muzyczny
- (5) Komunikologia (McLuhan, Flusser)
- (6) Intertekstualność (muzyka w muzyce, muzyka z muzyki, muzyka o muzyce, Mieczysław Tomaszewski) i narratologia w muzyce (Mieke Bal)
- (7) Multimedialność a intermedialność, sposoby kształtowania relacji wewnętrznych między warstwami mediów
- (8) Instalacje, performance, improwizacja (Kluszczyński)
- (9) Estetyka światła.
- (10) Teoria audiowizji – kino, gry i obraz (Pasolini, Flusser, Chion, Aska)
- (11) Performatywność
- (12) Spektakularyzm

	Kod efektu uczenia się	EFEKTY UCZENIA SIĘ	Charakterystyka	
			II stopnia PRK	I stopnia PRK
W	KTM2_W01	posiada pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotu i metodologii sztuk muzycznych, którą jest w stanie rozwijać i stosować we własnych poszukiwaniach badawczych	P7S_WG	P7U_W

	KTM2_W02	posiada pogłębioną wiedzę, dotyczącą koncepcji, teorii i zasad, odpowiednich dla sztuki muzycznej w zakresie sposobów wpływania na percepcję dzieła muzycznego i multimedialnego	P7S_WG	P7U_W
U	KTM2_U01	posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych lub badawczych	P7S_UW	P7U_U
	KTM2_U06	posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny dzieła sztuki dźwiękowej	P7S_UW	P7U_U
K	KTM2_K01	potrafi gromadzić, analizować i interpretować potrzebne informacje, dokonuje ich hierarchizacji i syntezy na najwyższym poziomie, organizuje i inspirowo szeroko pojęte działania kulturotwórcze	P7S_K	P7U_K
	KTM2_K04	jest zdolny do krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz potrafi adekwatnie ocenić inne przedsięwzięcia z zakresu kultury i sztuki	P7S_KO	P7U_K

METODY KSZTAŁCENIA				
wykład, praca z tekstem i dyskusja, analiza (studium) przypadków, rozwiązywanie zadań, rozwiązywanie zadań artystycznych, praca indywidualna, praca w grupach, prezentacja nagrań CD i DVD, aktywizacja („burza mózgów”, metoda „śniegowej kuli”, konstruowanie „map umysłu”), technika SWOT, technika drzewa decyzyjnego, uczenie się w oparciu o problem (PBL), sesje rozwiązywania problemu, inne metody stosowane przez prowadzącego, kształcenie zdalne				

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ	
Wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny	Kod efektu uczenia się
egzamin	KTM2_W01; KTM2_W02; KTM2_K01; KTM2_K04
egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)	
kolokwium ustne	KTM2_W01; KTM2_W02; KTM2_U06
kolokwium pisemne	
test ewaluacyjny wiedzy	
przesłuchanie (wykonawstwo)	
projekt, prezentacja	KTM2_W01; KTM2_W02; KTM2_U01; KTM2_K01
kontrola przygotowanych projektów	
realizacja zleconego zadania	
portfolio	
eseje, raporty	
egzaminy „z otwartą książką”	
krótkie ustrukturyzowane pytania (SSQ)	
pytania testowe: MCQ, MRQ, typu Tak/Nie	
wszystkie inne metody stosowane przez prowadzącego	KTM2_W01; KTM2_W02; KTM2_K01; KTM2_K04

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU	
Warunki zaliczenia	(1) obecność na zajęciach (akceptowalna absencja zgodnie z regulaminem studiów) (2) osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia w akceptowalnym stopniu
Warunki egzaminu	(1) uzyskanie zaliczenia przedmiotu (2) system oceniania zgodnie z regulaminem studiów

NAKŁAD PRACY STUDENTA	Ilość godzin	Punkty ECTS
Godziny realizowane przy udziale nauczyciela akademickiego (zajęcia dydaktyczne, konsultacje)	30	2
Ilość godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie się do: zajęć, kolokwium, egzaminu, prezentacji, koncertu)	6	

Literatura podstawowa
(1) A. Mądro, Muzyka a nowe media. Polska twórczość elektroakustyczna przełomu XX i XXI wieku, Kraków, 2017 (2) P. Zawojci (red.), Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, Katowice, 2015 (3) H. Lehman, Rewolucja cyfrowa w muzyce. Filozofia muzyki, Warszawa, 2016. (4) R. W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna, Warszawa, 2010. (5) C. Cox, D. Warner (red.), Kultura dźwięku, teksty o muzyce nowoczesnej, Gdańsk, 2010. (6) Wybór tekstów J. Kreidlera, H. Lehmana, P. P. Pasoliniego, M. McLuhana, V. Flussera, M. Bal i in.
Literatura uzupełniająca
(1) M. Chion, Audio-wizja. Dźwięk i obraz w kinie, Kraków 2012. (2) J. A. Sloboda, Umysł muzyczny: poznawcza psychologia muzyki, Warszawa 2002. (3) L. Bielawski, Czas w muzyce i kulturze, Warszawa 2015. (4) L. Bielawski, Strefowa teoria czasu, Kraków 1976. (5) T. Misiak, Estetyczne konteksty audiosfery, Poznań 2009. (6) P. Lichota, Tradycje hałasu w sztuce dźwięku, Poznań 2016. (7) W. Murch, W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego, 2006. (8) M. Przedpełska-Bieniek, Dźwięk w filmie, Warszawa 2009. (9) J. Napieralska, Sound design, Warszawa 2012. (10) F. Szałasek, Nagrania terenowe, 2018. (11) E. Twardoch-Raś, Sztuka biometryczna w perspektywie filozofii post- i transhumanizmu. W stronę estetyki postafektywnej, Kraków, 2021. (12) M. Ostrowicki, Dzieło sztuki jako system, Warszawa-Kraków, 1997 (13) M. McLuhan, Wybór tekstów, red. Eric McLuhan, Frank Zingrone, tłum. Ewa Różalska i Jacek M. Stokłosa, Poznań 2001 (14) W. Benjamin, Twórca jako wytwórca, tłum. i red. Hubert Orłowski, J. Sikorski, Poznań 1975. (15) R. Bromboszcz, Estetyka zakłóceń, Poznań 2010 (16) G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, Warszawa, 1997, (17) L. M. Brill, Light art across centuries, http://www.mediamachinations.com/sacreddestinations/light-art-across-centuries/ (18) B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, tłum. A. Derra, K. Abriszewski, Kraków 2010. (19) T. Misiak: Kulturowe przestrzenie dźwięku (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013) (20) M. Pasiecznik, Od prezentowania dzieł do tworzenia krytycznej wiedzy. Eksperymenty kuratorskie w publicznym koncercie pierwszych dekad XXI wieku, Toruń, 2024. (21) P. Lichota, Transpozycje obecności w sztuce mediów – od telekinezy do teleobecności, Poznań, 2021. (22) J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, przekł. Sławomir Królak, Warszawa 2005

- (23) L. Bieszczad (red.), *Zwrot performatywny w estetyce*, Kraków 2013
- (24) E. Domańska, „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie”, 2007, nr 5, s. 57
- (25) E. Fischer-Lichte, *Estetyka performatywności*, przeł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Kraków 2008
- (26) D. Higgins, *Intermedia i inne eseje*, przekł. M. i T. Zieliński, Warszawa 1985
- (27) R. Schechner, *Performatyka: wstęp*, przekł. Tomasz Kubikowski, Wrocław 2006
- (28) A. Porczak (red.), *Interfejsy sztuki*, Kraków 2008,
- (29) G. Harman, *Książę sieci*. Bruno Latour i metafizyka, Kraków, 2017.
- (30) G. Deleuze, F. Guattari, *Kłaczce*, przekł. Bogdan Banasik, „Colloquia Communia”, 1988, nr 1-3
- (31) J. Kreidler, *Abstracts*
- (32) J. Kreidler, *Sheet Music*
- (33) J. Kreidler, *Saetze ueber musikalische Konzeptkunst. Texte 2012-2018*
- (34) J. Kreidler, *Musik mit Musik. Texte 2005-2011*
- (35) N. Cook, M. Everist (red.), *Rethinking Music*, Oxford, 1999
- (36) N. Cook, *Music, Performance, Meaning: Selected Essays*, Routledge, 2007.
- (37) N. Cook, *Analysing Musical Multimedia*, Oxford, 1998.
- (38) N. Cook, *Music as creative practice*, Oxford, 2018.
- (39) M. Chion, *Sound: An Acoulogical Treatise*, Durham, 2016.
- (40) E. Grodziński, *Wypowiedzi performatywne : z aktualnych zagadnień filozofii języka*. Wrocław, 1980.
- (41) G. Harman, *Traktat o przedmiotach*, Warszawa, 2013.
- (42) M. McLuhan, *Zrozumieć Media*, Warszawa, 2004.
- (43) N. Bourriaud, *Estetyka relacyjna*, Kraków, 2012.
- (44) M. Bał, *Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych*, Kraków, 2012.
- (45) M. Bał, *Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji*, Kraków, 2012.
- (46) V. Flusser, *Ku filozofii fotografii*, Warszawa, 2015.
- (47) V. Flusser, *Kultura pisma*, Warszawa, 2018.
- (48) V. Flusser, *Komunikologia*, Warszawa, 2024.
- (49) A. Skórzyńska, *Praxis i miasto*, Poznań, 2017
- (50) M. Bogucki, P. Podlipniak (red.), *Neuroestetyka muzyki*, Poznań, 2013.
- (51) G. Fauconnier, M. Turner, *Jak myślimy. Mieszanie pojęciowe i ukryta złożoność umysłu*, Warszawa, 2019.
- (52) L. Zbikowski, *Conceptualizing Music*, Oxford, 2002.
- (53) N. Chomsky, *O naturze i języku*, Warszawa, 2005.
- (54) N. Chomsky, *Zagadnienia teorii składni*, Wrocław, 1982.
- (55) P. Tagg, *Music's Meanings*, Nowy Jork, 2012.
- (56) M. Strzelecki, *Niech się stanie muzyka!*, Kraków, 2024.
- (57) S. Roy, *L'analyse des musiques electroacoustiques : Methodes et propositions*, Paris,
- (58) U. Eco, *Dzieło otwarte*, Warszawa, 2008.
- (59) M. Ostrowicki (red.), *Estetyka wirualności*, Kraków, 2005.
- (60) M. Giżycki, *Koniec I co dalej?*, Kraków, 2001.
- (61) M. Ostrowicki (red.), *Materie sztuki*, Kraków, 2010.
- (62) M. Ostrowicki, *Dzieło sztuki jako system*, Kraków, 1997.
- (63) M. Ostrowicki (red.), *Estetyka reklamy*, Kraków, 2002.
- (64) K. Chmielecki, *Estetyka intermedialności*, Kraków, 2008.
- (65) J. Monaco, *Standardowy słownik filmowy, telewizyjny i innych mediów*, Łódź, 1998.
- (66) W. Dziarnowska, A. Klawiter (red.), *Mózg i jego umysły*, Poznań, 2006

Biblioteki wirtualne i zasoby on-line (opcjonalnie)

- (1) Philip Tagg różne artykuły: <http://tagg.org/index.html>
- (2) Michel Chion artykuły i książki: <http://michelchion.com/books>
- (3) Instytut Pejzażu Dźwiękowego: <http://ipd.org.pl/category/teksty/>
- (4) UNESCO Collection of Traditional Music of the World: <https://ich.unesco.org/en/nhk>; <https://itunes.apple.com/us/album/musical-sources-unesco-collection-from-smithsonian/858617958>
- (5) David Hirst, „Connecting the Objects in Jonty Harrison's Unsound Objects”, *eOrema Journal*, 2013-4. [tylko rozdział 4. Sonic Archetypes]
- (6) <http://www.orema.dmu.ac.uk/?q=content/connecting-objects-jonty-harrison's-unsound-objects>
- (7) lub
- (8) https://www.researchgate.net/publication/267395147_Connecting_the_Objects_in_Jonty_Harrison's_Unsound_Objects