Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr RD/Z.0201-…………..

KARTA KURSU

Kierunek: Media Content and Creative Writing

Studia II stopnia, Semestr IV

Studia stacjonarne

Nazwa	**WSPÓŁCZESNA KULTURA AUDIOWIZLANA**
Nazwa w j. ang.	CONTEMPORARY AUDIOVISUAL CULTURE

Koordynator	dr Ewelina Jarosz, mgr Anna Grabowska, mgr Małgorzata Durmaj	Zespół dydaktyczny
Katedra Mediów i Badań Kulturowych
Punktacja ECTS*	1, OC

Opis kursu (cele kształcenia)

Wykład wprowadza do współczesnej kultury audiowizualnej przez pryzmat sztuki współczesnej. Bada jej rolę w kształtowaniu kultury audiowizualnej poprzez analizę sztuki wideo, instalacji interaktywnych, telewizji, transmisji na żywo, dokumentacji wideo oraz roli ciała w komunikacji multimedialnej. Celem jest rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy komunikacji audiowizualnej i kultury medialnej z perspektywy historycznej i artystycznej. Ćwiczenia stanowią uzupełnienie treści podnoszonych na wykładzie. Prowadzone dociekania koncentrują się wokół kwestii implementowania i wykorzystania rozwiązań nowoczesnych technologii w kulturze audiowizualnej. Rozważania dotyczą zjawisk obecnych w ekosystemie mediów cyfrowych. Omówione i poddane refleksji zostają ujęcia, m.in. takie jak: net art, wirtualni influencerzy, mediatyzacja, medializacja, halucynacje chatbotów, społeczeństwo medialne, społeczeństwo wysokich prędkości, immersja, deepfake, kultura instant. Celem jest kształtowanie umiejętności dyskutowania i debatowania nad podejmowanymi zagadnieniami, ich perspektywami, zagrożeniami, aspektami etycznymi, kulturowymi, społecznymi i przedsiębiorczymi; a także praktycznego wdrożenia opracowywanych elementów do projektu artefaktu kultury audiowizualnej.

Warunki wstępne

Wiedza	znajomość podstawowych gatunków i formatów medialnych; rozumienie struktury narracyjnej, tworzenie opowieści w różnych mediach; zrozumienie roli użytkowników jako twórców treści.
Umiejętności	Osoba studiująca powinna wykazywać się umiejętnościami w obszarach: analizy i interpretacji tekstów medialnych, kreatywnego pisania, umiejętności redagowania tekstów zarówno literackich, jak i użytkowych (np. reklama, social media); obsługa narzędzi cyfrowych (podstawowe kompetencje w zakresie obróbki obrazu i dźwięku, projektowania graficznego)
Kursy	Gatunki i formaty medialne; Narratologia i storytelling; Technologia cyfrowa w warsztacie humanisty; Projektowanie graficzne – wybrane zagadnienia; Etyka mediów; Warsztaty kreatywnego pisania (teksty użytkowe i literackie).

Efekty uczenia się

Wiedza	Efekt uczenia się dla kursu	Odniesienie do efektów kierunkowych
W1 Osoba studiująca objaśnia pojęcia związane z kulturą audiowizualną i zagadnieniami pokrewnymi, z zakresu medioznawstwa, komunikacji społecznej, komunikacji wizualnej, w tym terminy, m.in. takie jak: generatywna sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość (VR), rozszerzona rzeczywistość (AR), wirtualni influencerzy, storytelling, deepfake, chatbot (wielkie modele językowe; LLM), społeczeństwo medialne, społeczeństwo wysokich prędkości, mediatyzacja, medializacja, immersja, net art, komunikacja wizualna. W2 Osoba studiująca charakteryzuje produkty nowoczesnych technologii, w tym technologii generatywnych (materiały wizualne, tekstowe i audiowizualne), proces ich tworzenia, formy, odbiór, perspektywy, zagrożenia i sposoby implementowania do narzędzi cyfrowych, odnosząc się do tendencji rozwojowych dyscyplin: nauki o kulturze i religii, mediach i komunikacji, a także z obszaru sztuki filmowej i teatralnej oraz sztuk plastycznych. W3 Osoba studiująca opisuje główne wyzwania etyczne i społeczne związane z zastosowaniem nowoczesnych technologii w kulturze audiowizualnej, narzędziach oraz przestrzeniach cyfrowych i podaje przykłady ich zastosowania w sferach: edukacyjnej, kulturalnej, informacyjnej, rozrywkowej.	K_W3; K_W5 K_W3; K_W6 K_W7; K_W9

Umiejętności	Efekt uczenia się dla kursu	Odniesienie do efektów kierunkowych
U1 Osoba studiująca analizuje i krytycznie ocenia zastosowanie nowoczesnych technologii w kulturze audiowizualnej, narzędziach oraz przestrzeniach cyfrowych, merytorycznie debatując i prowadząc dialog na temat ich perspektyw oraz zagrożeń. U2 Osoba studiująca korzysta z technik informacyjno-komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem aplikacji i programów do tworzenia materiałów tekstowych, wizualnych, audiowizualnych i multimedialnych. U3 Osoba studiująca opracowuje, prezentuje i wizualizuje twórczy projekt koncepcyjny dotyczący wybranego zjawiska z zakresu kultury audiowizualnej, wykorzystując posiadaną wiedzę na temat kreowania spójnego i korzystnego wizerunku artefaktów kulturowych oraz planowania i realizacji strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji.	K_U7 K_U09 K_U5; K_U6

Kompetencje społeczne	Efekt uczenia się dla kursu	Odniesienie do efektów kierunkowych
K1 Prowadząc debatę i dialog, osoba studiująca ocenia wpływ nowoczesnych technologii na kulturę audiowizualną, w tym jej potencjał twórczy, jak i etyczne, społeczne i przedsiębiorcze konsekwencje. K2 Osoba studiująca rozpoznaje i rozwiązuje dylematy etyczne, społeczne i przedsiębiorcze związane z wprowadzeniem nowoczesnych technologii do procesu komunikowania i projektowania produktów cyfrowych w kulturze audiowizualnej. K3 Osoba studiująca realizuje projekt dotyczący zjawiska z zakresu kultury audiowizualnej, formułując propozycje wykorzystania narzędzi nowoczesnych technologii, konsultując jego elementy w grupie i krytycznie oceniając posiadaną wiedzę oraz własne.	K_K2, K_4 K_K2, K_4 K_K1, K_K2, K_K3

Organizacja													
Forma zajęć	Wykład (W)	Ćwiczenia w grupach											
A		K		L		S		P		E	
Liczba godzin	10	10											

Opis metod prowadzenia zajęć

Wykład konwersatoryjny z elementami prezentacji multimedialnych (projekcje filmów, prac wideo, performance), studium przypadku. Ćwiczenia z elementami konwersacji (w tym burzy mózgów, debaty), prezentacji multimedialnych (projekcje materiałów audiowizualnych), analizy wizualnej oraz metod aktywizujących (metaplanu, stacji dydaktycznych, metody kuli śnieżnej, metody Jigsaw, myślowych kapeluszy de Bono).

Formy sprawdzania efektów uczenia się

	E – learning	Gry dydaktyczne	Ćwiczenia w szkole	Zajęcia terenowe	Praca laboratoryjna	Projekt indywidualny	Projekt grupowy	Udział w dyskusji	Referat	Praca pisemna (esej)	Egzamin ustny	Egzamin pisemny	Inne
W1		x						x					
W2		x						x					
W3		x						x					
U1		x						x					
U2							x						
U3							x						
K1		x						x					
K2		x						x					
K3							x						

Kryteria oceny	Kryterium zaliczenia: Osoba studiująca realizuje projekt grupowy skoncentrowany na stworzeniu koncepcji artefaktu kultury audiowizualnej (na przykład aplikacji, filtru AR, instalacji 3D, emotikonu i innych (po konsultacji osób studiujących z prowadzącymi). Elementem projektu jest scenariusz dla wybranego artefaktu z uwzględnieniem kategorii: temat, forma, grupa docelowa i model wykorzystania, analiza rynkowa (podobieństwo i różnice względem dostępnych na rynku artefaktów/produktów), cel, branding (misja, identyfikacja wizualna, slogan), refleksja nad wyzwaniami (ograniczeniami) i możliwościami (perspektywami rozwoju) związanymi z projektowaniem artefaktu, bibliografia. Projekt kończy się przygotowaniem prezentacji i jej przedstawieniem na zajęciach (ćwiczeniach). Przed prezentacją grupa przesyła scenariusz na adres mailowy prowadzących. Każdy scenariusz i prezentacja powinny być podpisane. Na końcu scenariusza i prezentacji powinna znaleźć się informacja odpowiedzialności poszczególnych osób za elementy przygotowania projektu. Kryteriami oceny są: nowatorski wymiar projektu, uwzględnienie wymienionych w kryteriach kategorii, umiejętność problemowego, kontekstowego i krytycznego myślenia, umiejętność wykorzystania zagadnień prezentowanych w trakcie kursu, umiejętność spójnej i zgodnej z technikami komunikacyjnymi prezentacji wyników projektu.

Uwagi	Obecność obowiązkowa na 60% wykładów. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Każda ponadprogramowa nieobecność wymagać będzie uzupełnienia własnych refleksji w projekcie grupowym. Do uzupełnionego elementu osoba studiująca dodaje przypis wskazujący na odrobienie nieobecności.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Część wykładowa: 1. Wprowadzenie do kultury audiowizualnej poprzez sztukę współczesną 2. Nam June Paik: eksperymenty z transmisją na żywo, zapowiedzi globalnych sieci przepływów 3. Izabella Gustowska: techniki multumedialności i narracyjność doświadczenia audiowizualnego 4. Hito Steyerl: współczesna kultura cyfrowa i dezinformacja 5. Zac Blas: technokapitalizm, queerowa estetyka oporu i technologiczna sprawczość   Część ćwiczeniowa: 1. Społeczeństwo medialne i społeczeństwo wysokich prędkości: rozważania nad mediatyzacją, medializacją, immersją, tiktokizacją i kulturą instant 2. Misinformacja i dezinformacja w ekosystemie mediów cyfrowych: deepfake i halucynacje chatbotów 3. Wirtualne postacie: storytelling, wirtualni influencerzy i ich cielesność 4. Sztuka multimedialna: net art, NFT, kreatywne roboty i ich dzieła a zagadnienia prawne 5. Projekt cyfrowego artefaktu kultury audiowizualnej

Wykaz literatury podstawowej

Audrezet, A., & Koles, B. (2023). Virtual influencer as a brand avatar in interactive marketing. W: C. L. Wang (red.), The Palgrave Handbook of Interactive Marketing (s. 353–376). London: Palgrave Macmillan. <https://www.researchgate.net/publication/367395520_Virtual_Influencer_as_a_Brand_Avatar_in_Interactive_Marketing> Całek, A. (2019). *Opowieść transmedialna. Teoria, użytkowanie, badania*. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. <https://ruj.uj.edu.pl/entities/publication/29600286-ea7e-461f-81bf-a0509c8dced1> Debray R.: Mediafilozofia. Warszawa 2010. Frieling R., Letourneux. F, *Rafael Lozanno-Hemmer. Unstable presence*, New York 2020. Goban-Klas ,T. (2006). Cywilizacja medialna. Narodziny nowego społeczeństwa. W L.H. Haber, M. Niezgoda (red.), *Społeczeństwo Informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne* (s. 46–51). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. <https://ruj.uj.edu.pl/server/api/core/bitstreams/2d53d436-cd3b-415d-a6a3-2d36ad8f4f74/content> Goleta, A. (2024). Modele językowe LLM, W: IAB Polska, *Przewodnik po sztucznej inteligencji 2024*. <https://www.iab.org.pl/baza-wiedzy/typ-dokumentu/poradniki/przewodnik-po-sztucznej-inteligencji-2024/> Grodzicka K.: *Kultura audiowizualna – perspektywy i konteksty*. Warszawa 2014. Gustowska I., 66 Persons Seach for Iza.G., Fundacja 9/11 Art Space 2012. Hopfinger M., *Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku: antologia. Warszawa*2002 Hopfinger M., *Doświadczenie audiowizualne: o mediach w kulturze współczesnej.* Warszawa 2003 Jenkins, H. (2007). Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Kluszczyński R. W.: *Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów*. Warszawa 2001. Manovich L.: *Język nowych mediów*. Warszawa 2006. Rosa, H. (2012). Przyspieszenie społeczne. Etyczne i polityczne konsekwencje desynchronizacji społeczeństwa wysokich prędkości (przeł. D. Chabrajska), *Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL*, *3*(99), 78–116. <https://czasopisma.kul.pl/index.php/ethos/article/view/5821/5527> Sobchack V.: *Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture*. Berkeley, 2004. Sook-Kyung L., Frieling R., Nam June Pain, Munich London New York 2022. Zawojski P., [*Od obrazów (audiowizualnych) do postobrazów (hybrydycznych). Perspektywa teoretyczna*](https://ejournals.eu/czasopismo/przeglad-kulturoznawczy/artykul/od-obrazow-audiowizualnych-do-postobrazow-hybrydycznych-perspektywa-teoretyczna). „Przegląd Kulturoznawczy” Nr 1 (2019), s. 1-14.

Wykaz literatury uzupełniającej

Baudrillard J.: *Precesja symulakrów*. Kraków 2005. Javornik, A., Marder, B., Barhorst, J. B., McLean, G., Rogers, Y., Marshall, P., & Warlop, L. (2022). 'What lies behind the filter?' Uncovering the motivations for using augmented reality (AR) face filters on social media and their effect on well-being. *Computers in Human Behavior, 128, [107126]*. https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107126. Sartori, G. (2005). *Homo videns. Telewizja i postmyślenie* (przekł. i posł. J. Uszyński). Telewizja Polska. Biuro Programowe. Zawojski P (red.). [*Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów,*](http://www.zawojski.com/wp-content/uploads/2015/11/Klasyczne-dzie%C5%82a-sztuki-nowych-medi%C3%B3w.pdf) Katowice 2015 Virilio P.: *Sztuka i strach*. Kraków 2005.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z prowadzącymi	Wykład	10
Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)	10
Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym	1
liczba godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzącymi	Lektura w ramach przygotowania do zajęć	4
Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu	-
Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie)	4
Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia	1
Ogółem bilans czasu pracy		30
Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika		1