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

KARTA KURSU

Nazwa	Sztuka cyfrowa
Nazwa w j. ang.	Digital Art

Koordynator	mgr Lidia Krawczyk	Zespół dydaktyczny
mgr Lidia Krawczyk dr Magdalena Koziak-Podsiadło dr Tomasz Saskowski
Punktacja ECTS*	3

Opis kursu (cele kształcenia)

Celem kurs przyjrzenie się współczesnym praktykom artystycznym, które angażują się w krytykę i analizę technologii sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz systemów rozpoznawania twarzy. Studenci poznają, jak artyści eksplorują etyczne, społeczne i polityczne implikacje tych technologii. Podczas zajęć omawiane będą prace artystów, takich jak Trevor Paglen i Hito Steyerl, którzy w swoich projektach kwestionują dominujące narracje technologiczne i wizualne. Kurs obejmuje zarówno analizę teoretyczną, jak i praktyczne projekty twórcze. Kluczowe zagadnienia poruszane w ramach kursu to: - Etyka sztucznej inteligencji i jej wpływ na społeczeństwo. - Technologiczne metody nadzoru i ich reprezentacje w sztuce. - Estetyka danych i wizualizacja algorytmów. - Krytyka uprzedzeń zakodowanych w algorytmach. - Relacja między artystą a maszyną w procesie twórczym.

Warunki wstępne

Wiedza	Podstawowa wiedza z zakresu architektury informacji oraz teorii komunikacji wizualnej. Znajomość zagadnień z obszaru współczesnej kultury wizualnej.
Umiejętności	Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi metodami projektowymi, znajomość oprogramowania graficznego oraz narzędzi sztucznej inteligencji. Umiejętność oceny wartości estetycznej i funkcjonalnej projektów
Kursy	Inspiracje projektowe Warsztat projektanta grafiki Web design Projektowanie wizualne

Efekty uczenia się

Wiedza	Efekt kształcenia dla kursu	Odniesienie do efektów kierunkowych
W01. Ma zaawansowaną wiedzę z obszaru nauk o komunikacji społecznej i mediach, głównie w zakresie zarządzania informacją, jej architektury, aspektów komunikowania społecznego oraz działalności medialnej, także w ujęciu cyfrowym. Dysponuje wiedzą na tema	K2_W01
W02. Ma pogłębioną wiedzę o organizowaniu i funkcjonowaniu systemów informacyjnych, systemów medialnych oraz współczesnego rynku wydawniczego. Zna uwarunkowania percepcji i recepcji przekazów informacyjnych w środowisku cyfrowym.	K2_W04
W03. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej. Zna standardy dostępności i użyteczności systemów informacyjnych. Rozumie prawne, ekonomiczne i marketingowe uwarunkowania działalności wydawniczej, informacyjnej i artystycznej.	K2_W05

Umiejętności	Efekt kształcenia dla kursu	Odniesienie do efektów kierunkowych
U01. Posiada wysokie kompetencje profesjonalnego wyszukiwania, oceny i selekcji informacji w zweryfikowanych źródłach. W sposób zaawansowany potrafi tworzyć i redagować przekazy informacyjne, zarówno w postaci tekstowej, jak i graficznej.	K2_U01
U02. Efektywnie wykorzystuje narzędzia do publikowania cyfrowego i potrafi profesjonalnie przygotować publikację do druku. Zna język komunikacji wizualnej i w stopniu zaawansowanym wykorzystuje go w zarządzaniu informacją. Posiada umiejętność projektowan	K2_U02
U03. Posiada kompetencje badawcze i analityczne w zakresie zarządzania informacją i publikowania cyfrowego oraz badań medioznawczych. Potrafi przeprowadzić kompleksowe badania użytkowników, analizować i modelować wyniki badań oraz skutecznie wykorzystać	K2_U03

Kompetencje społeczne	Efekt kształcenia dla kursu	Odniesienie do efektów kierunkowych
K01. Potrafi pracować w sposób innowacyjny i kreatywny oraz elastycznie dopasowuje się do panujących warunków. Umie pracować w zespole projektowym oraz organizować jego działalność; jest skutecznym liderem.	K2_K01
K02. Rozumie potrzebę zarządzania informacją w wymiarze indywidualnym i organizacyjnym oraz aktywnie działa na rzecz rozwijania rynku publikacji cyfrowych. Uczestniczy w rozwoju dyscypliny i profesji poprzez udział w różnych inicjatywach związanych z akt	K2_K02
K03. Ma świadomość znaczenia procesów zarządzania informacją oraz jej wizualizacji w rozwoju komunikacji społecznej i medialnej. Rozumie rolę mediów oraz ma świadomość znaczenia szeroko rozumianego zarządzania informacją w życiu społecznym.	K2_K03

Organizacja							
Forma zajęć	Wykład (W)	Ćwiczenia w grupach					
A	K	L	S	P	E
Liczba godzin				15			

Opis metod prowadzenia zajęć

- Analiza wybranych prac i działań współczesnych artystów i artystek wizualnych - Dyskusje nad tekstami teoretycznymi - Warsztaty twórcze, podczas których studenci stworzą własne prace odpowiadające tematyce kursu - Indywidualne i grupowe konsultacje pomysłów i wstępnych projektów;

Formy sprawdzania efektów uczenia się

Efekt kierunkowy	Formy sprawdzania
W01	Praca laboratoryjna, Projekt indywidualny, Udział w dyskusji
W02	Praca laboratoryjna, Projekt indywidualny, Udział w dyskusji
W03	Praca laboratoryjna, Projekt indywidualny, Udział w dyskusji
U01	Praca laboratoryjna, Projekt indywidualny, Udział w dyskusji
U02	Praca laboratoryjna, Projekt indywidualny, Udział w dyskusji
U03	Praca laboratoryjna, Projekt indywidualny, Udział w dyskusji
K01	Praca laboratoryjna, Projekt indywidualny, Udział w dyskusji
K02	Praca laboratoryjna, Projekt indywidualny, Udział w dyskusji
K03	Praca laboratoryjna, Projekt indywidualny, Udział w dyskusji

Sposób zaliczenia	Zaliczenie z oceną

Kryteria oceny	Kryteria oceny w ramach kursu obejmują kombinację różnych elementów, które mają na celu ocenę wiedzy z zasad projektowania graficznego, znajomości modeli generatywnej sztucznej inteligencji, jak i praktycznych umiejętności wyrażanych poprzez realizowane projekty. Oceniane będą takie elementy jak: Jakość i czytelność wykonanych projektów, poprawność merytoryczna, innowacyjność, zastosowanie odpowiednich narzędzi i technik, zgodność z wytycznymi zadania. Poprawność wykonania, terminowość, umiejętność zastosowania poznanych metod i narzędzi. Dobra jakość przekazu i struktury projektu, czytelność i poprawność kompozycyjna. Aktywność, zaangażowanie, merytoryczny wkład w dyskusje, współpraca z innymi. Krytyczne myślenie, zdolność identyfikacji mocnych i słabych stron.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Wykład -

Ćwiczenia W celu pełnego zrozumienia ideii funkcjonowania współczesnej sztuki cyfrowej oraz możliwości przetestowania jej mozliwości w formie praktycznej, studenci zrealizują szereg mniejszych ćwiczeń adekwatnych do tematu danego zagadnienia. Będą to m.in. przy wykorzystaniu dużych modeli językowych przygotowanie definicji pojęcia "sztuka cyfrowa" **(2 h)** wraz z szczegółowym omówieniem wyników oraz analizą metod działania generatywnej sztucznej inteligencji na przykładach **(3 h)**; opracowanie przez studentów sylwetek wybranych artystów cyfrowych, którzy poruszają w swojej twórczości zagadanienia zgodne z tematem kursu przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji **(4 h)**; przygotowanie projektu, który byłby komentarzem do wypracowanych w ramach kursu pojęć relacji sztuki i AI przy użyciu narzędzi cyfrowych **(9 h)**.

Wykaz literatury podstawowej

Arreola P., Digital Art: 1960s to Now, 2024 Bentkowska-Kafel A., Cashen T., Digital Visual Culture Theory and Practice, 2009 Cave S., Dihal K., AI NARRATIVES. A History of Imaginative Thinking about Intelligent Machines, 2021 Eskilson s., Digital Design: A History, 2023 Kholeif O., Internet_Art: From the Birth of the Web to the Rise of Nfts, 2023 Paul C., Digital Art 4rd ed (World of Art), 2023 Zylinska J., AI Art. Machine Visions and Warped dreaMs, 2020

Wykaz literatury uzupełniającej

Kholeif O., The Artists Who Will Change the World, 2018 Kholeif O., TREVOR PAGLEN, 2018 Steyerl H., Duty Free Art: Art in the Age of Planetary Civil War, 2019

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Liczba godzin w kontakcie z prowadzącymi	Wykład	0
Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)	15
Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym	7
Liczba godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzącymi	Lektura w ramach przygotowania do zajęć	14
Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu	18
Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie)	14
Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia	17
Ogółem bilans czasu pracy		85
Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika		3