

Kompozycja muzyki filmowej i teatralnej III

Nazwa przedmiotu

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

program studiów

Kompozycja i Teoria Muzyki

Kierunek

Muzyka filmowa i teatralna

Specjalność

-

Specjalizacja

stacjonarne	drugiego stopnia	obowiązkowy	wykład	indywidualne	zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym AMFN
Forma studiów	Poziom studiów	Status przedmiotu	Forma przeprowadzenia zajęć		Tryb realizacji

ROK I		ROK II	
sem. I	sem. II	sem. I	sem. II
☐	☐	☐	☐
ZO	E	ZO	Z
ECTS			
4	4	5	5

Liczba godzin kontaktowych z pedagogiem **120**

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

punkty **ECTS** **18**

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

Koordinator przedmiotu	Kierownik Katedry Kompozycji	
Prowadzący przedmiot	Prof. dr hab. Piotr Salaber, wykł. Marcin Gumiela	p.salaber@amfn.pl m.gumiela@amfn.pl

Metody kształcenia		Metody weryfikacji efektów uczenia się	
1.	analiza przypadków	1.	kontrola przygotowanych projektów
2.	aktywizacja („burza mózgów”, metoda „śniegowej kuli”)	2.	realizacja zleconego zadania
3.	prezentacja nagrań	3.	projekt, prezentacja
4.	praca indywidualna	4.	Wybór z listy.
5.	Wybór z listy.	5.	Wybór z listy.

Podstawowe kryteria oceny**semestr I**

ocenie ciągłe podczas zajęć

semestr II

ocenie ciągłe podczas zajęć

semestr III

ocenie ciągłe podczas zajęć

semestr IV

kompozycja dyplomowa do wybranych fragmentów (lub form krótkometrażowych w całości) spektaklu i filmu, pisemna praca stanowiąca autokomentarz do przedstawionej kompozycji

Cele przedmiotu

Rozwijanie osobowości artystycznej.
Umiejętność zespolenia warstwy muzycznej z obrazem.
Znajomość struktury spektaklu teatralnego i filmu ze szczególnym uwzględnieniem warstwy muzycznej.
Nabywanie umiejętności współpracy artystycznej z reżyserem oraz pozostałymi realizatorami przedstawienia oraz filmu.
Umiejętność analizy dramaturgii przebiegu i dostosowania do nich środków kompozytorskich, instrumentacyjnych etc.
Umiejętność posługiwania się niezbędnym oprogramowaniem komputerowym.

Wymagania wstępne

Prezentacja dwóch kompozycji o dowolnej formie i obsadzie w powiązaniu z materiałem literackim dramatu bądź obrazem w filmie, język dźwiękowy dowolny.

Treści programowe**semestr I**

Analiza elementów dzieła filmowego ze szczególnym uwzględnieniem warstwy muzycznej.
Muzyka diegetyczna i niediegetyczna.
Struktura czasowa filmu i spektaklu jako form zdeterminowanych przez rytm przebiegu.
Muzyka w filmie niemym – problem spójności materiałowej, improwizacja fortepianowa.
Stylizacja historyczna warstwy muzycznej, komponowanie tematów w stylu wybranych okresów historii muzyki.

semestr II

Granice autonomii kompozytora w grupie realizatorów – współpraca z reżyserem, spójność estetyczna z koncepcją scenograficzną.
Pojęcie leitmotiwu w filmie i teatrze oraz jego funkcjonowanie w obecności i bez obecności postaci na ekranie i scenie. Komponowanie i posługiwanie się skontrastowanymi tematami muzycznymi.
Time code jako punkt odniesienia w tworzeniu planu tematów muzycznych, ich rozmieszczenia w filmie/spektaklu i rozwoju.
Aspekty techniczne procesu powstawania filmu i spektaklu teatralnego.
Wykorzystanie tradycyjnych instrumentów versus system midi i sample, syntezatory.
Temp track jako jeden z etapów tworzenia warstwy muzycznej – zalety i potencjalne zagrożenia dla kształtu artystycznego całości, aspekt praktyczny.
Emocjonalny i energetyczny aspekt warstwy muzycznej.

semestr III

Opracowanie muzyczne – współpraca z konsultantem muzycznym filmu.
Piosenka w filmie i spektaklu – przykłady z literatury, aspekt nadrzędnej roli dramaturgii dzieła filmowego. Uwzględnienie specyfiki współpracy z aktorem dramatycznym w procesie komponowania piosenki.
Aspekt komercyjny – współpraca z producentem, ograniczenia budżetowe, granice kompromisu.
Wykorzystanie elektronicznych wersji dźwiękowych jako etapu w powstawaniu warstwy muzycznej oraz jako ostateczny kształt brzmieniowy.
Muzyka w filmie animowanym.
Muzyka w filmie dokumentalnym.
Kształtowanie brzmienia i stylu całości w obrębie filmu i spektaklu – aspekt kompozytorski i akustyczny.
SFX – efekty dźwiękowe w relacji do komponowanej muzyki, sound projection
Muzyka do serialu TV, czołówka, zwiastun.
Zgranie filmu w systemie Dolby Surround, dystrybucja elementów muzycznych, dialogów i efektów w poszczególnych kanałach.

semestr IV

Samodzielna praca nad utworami dyplomowymi – muzyką do spektaklu teatralnego i filmu fabularnego (krótkometrażowego).

Kategorie efektów	EFEKT UCZENIA SIĘ		Kod efektu
Wiedza	1	mieć pogłębioną znajomość literatury muzycznej, filmowej i teatralnej	P7_MFIT_W01
	2	znać i rozumieć strukturę dzieła muzycznego ujmowaną w różnych kontekstach oraz posiadać wiedzę z zakresu historii muzyki, znać literaturę przedmiotową	P7_MFIT_W03
	3	wykazywać zrozumienie relacji pomiędzy wiedzą z zakresu technologii komponowania muzyki a jej wykorzystaniem dla celów tworzenia i interpretacji muzyki	P7_MFIT_W04
Umiejętności	1	tworzyć muzykę ujętą w różnorodne formy, z wykorzystaniem różnorodnych technik kompozytorskich	P7_MFIT_U02
	2	posiadać umiejętność zastosowania pragmatycznej wykonawczo notacji muzycznej adekwatnej do idei kompozytorskich	P7_MFIT_U07
	3	posiadać wysoki stopień zaawansowania w tworzeniu muzyki z elementami improwizacji	P7_MFIT_U10
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_MFIT_S02
	2	posiadać popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się w szczególności przez: - inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań, - przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, - integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, - prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie	P7_MFIT_S05

Literatura podstawowa

Prendergast R. M., *Film Music – A Neglected Art, A Critical Study of Music in Films*, W. W. Norton & Company, New York–London 1977

Holman T., *Sound for Film and Television*, Elsevier Inc., Oxford 2010

Lubelski T., *Historia kina polskiego 1895-2014* Universitas, Kraków 2015

Płażewski J., *Historia filmu 1895-2005, Książka i wiedza*, Warszawa 2006

Schaeffer Bogusław, *Wstęp do kompozycji*, PWM Kraków 1976.

Zieliński Tadeusz Andrzej, *Problemy harmoniki nowoczesnej*, PWM Kraków 1983.

Berthold M., *Historia teatru*, Warszawa 1980

Historia Teatru, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Sowińska I., *Polska muzyka filmowa 1945–1968*, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006

Salaber P., *Symbioza muzyki i dramatu czyli – kompozytor teatrze, Estetyka i krytyka*, Kraków, Wydawnictwo UJ nr 12(1/2007), nr 13/14 (2/2007,1/2008), nr 15/16 (2/2008,1/2009)

Salaber P., *Dyrygent w studio czyli mikrofon zamiast publiczności. Specyfika pracy dyrygenta podczas nagrań muzyki filmowej i teatralnej*. Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń, 2011

Literatura uzupełniająca

Baculewski Krzysztof, *Polska twórczość kompozytorska 1945-1984*, PWM Kraków 1987.
Chłopecki Andrzej, *Chwytając muzykę za dźwięki*, „Ruch Muzyczny” 1989 nr 24
Chomiński Józef Michał, *Formy muzyczne*, t. I, II, III (wybrane zagadnienia), PWM Kraków 1983.
M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Stawińska, J. Stawiński, *Podręczny Słownik Terminów Literackich* pod redakcją J. Stawińskiego, Warszawa 1999

Biblioteki wirtualne i zasoby on-line (opcjonalnie)

Data modyfikacji	Wprowadź datę	Autor modyfikacji	
Czego dotyczy modyfikacja			