

Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

SYLABUS PRZEDMIOTU DO PLANU STUDIÓW
OBOWIĄZUJĄCEGO OD ROKU AKADEMICKIEGO 2026/2027

NAZWA PRZEDMIOTU	Orkiestracja
KIERUNEK <i>właściwie podkreślić</i>	- dyrygentura <u>kompozycja i teoria muzyki</u> - muzyka i media
SPECJALNOŚĆ <i>właściwie podkreślić</i>	- dyrygentura symfoniczno-operowa - kompozycja <u>kompozycja muzyki do filmu, gier i mediów</u> - teoria muzyki - muzyka w komunikacji medialnej
POZIOM STUDIÓW <i>właściwie podkreślić</i>	- licencjackie <u>magisterskie</u>
OSOBY PROWADZĄCE PRZEDMIOT:	
mgr Kamil Cieślik	
ZAŁOŻENIA, CELE ORAZ CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU:	
Przedmiot ma charakter praktyczny i przygotowuje studenta do profesjonalnego wykorzystania orkiestry w procesie tworzenia muzyki do filmu, gier i mediów. Koncentruje się na współczesnych metodach orkiestracji stosowanych w profesjonalnej produkcji muzyki filmowej, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki charakterystycznej dla przemysłu filmowego w Hollywood. Obejmuje pracę nad materiałem od koncepcji kompozytorskiej i przygotowania demonstracyjnego nagrania (mock-up), poprzez opracowanie partytury, aż po przygotowanie materiałów dla orkiestry i sesji nagraniowej. Celem przedmiotu jest nauczanie studenta praktycznego warsztatu orkiestratora pracującego na potrzeby produkcji audiowizualnych. Student poznaje zasady przekładania koncepcji kompozytorskiej na język orkiestry oraz sposoby efektywnego wykorzystania poszczególnych grup instrumentalnych w warunkach profesjonalnej produkcji. Rozwija umiejętność przygotowania partytury i głosów wykonawczych zgodnie ze standardami stosowanymi w produkcji muzyki filmowej oraz pracy pod presją czasu i wymagań produkcyjnych.	
WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE:	
Znajomość podstaw kompozycji, harmonii, instrumentacji i aranżacji oraz podstawowa znajomość technologii MIDI i cyfrowych narzędzi do tworzenia muzyki.	
ZAŁECANE FAKULTATYWNE KOMPONENTY PRZEDMIOTU:	
Znajomość zasad muzyki ze szczególnym uwzględnieniem kluczy i innych elementów notacji muzycznej oraz ukończenie kursu Instrumentoznawstwa i Instrumentacji.	
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA:	
1. Guzowski Kazimierz, Podstawowe zagadnienia instrumentacji, Gdańsk 2005.	
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA:	

1. Drobner Mieczysław, <i>Instrumentoznawstwo i akustyka</i>, Kraków 1963. 2. Kotoński Włodzimierz, <i>Instrumenty perkusyjne we współczesnej orkiestrze</i>, Kraków 1981. 3. Sikorski Kazimierz, <i>Instrumentoznawstwo</i>, Kraków 1950.
EFEKTY UCZENIA SIĘ – WIEDZA:
1. Student zna zasady praktycznej orkiestracji stosowanej we współczesnej muzyce filmowej. 2. Zna możliwości wykonawcze i brzmieniowe orkiestry oraz zasady ich wykorzystania w warunkach profesjonalnej sesji nagraniowej. 3. Rozumie proces przygotowania materiału muzycznego od szkicu i mock-upu do partytury oraz materiałów wykonawczych. 4. Zna podstawowe zasady organizacji pracy orkiestratora w procesie produkcji muzyki filmowej.
EFEKTY UCZENIA SIĘ – UMIEJĘTNOŚCI:
1. Student potrafi przełożyć materiał kompozytorski na praktyczny zapis orkiestrowy przeznaczony do wykonania. 2. Potrafi tworzyć efektywne i wykonalne rozwiązania orkiestracyjne odpowiadające wymaganiom muzyki filmowej. 3. Potrafi przygotować partyturę oraz głosy instrumentalne zgodnie z wymaganiami profesjonalnej sesji nagraniowej. 4. Potrafi wykorzystać mock-up do weryfikacji i udoskonalenia rozwiązań orkiestracyjnych przed sesją. 5. Potrafi pracować nad orkiestracją z uwzględnieniem ograniczeń czasowych, produkcyjnych i wykonawczych.
EFEKTY UCZENIA SIĘ – KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
1. Student jest świadomy odpowiedzialności kompozytora za poprawność i wykonalność przygotowanego materiału muzycznego. 2. Rozumie znaczenie współpracy kompozytora z wykonawcami i realizatorami projektu. 3. Jest gotowy do krytycznej oceny własnych rozwiązań oraz uwzględniania uwag wykonawczych. 4. Jest gotowy do ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej instrumentów, zespołów instrumentalnych i współczesnych praktyk orkiestracyjnych.

semestr przedmiotu:	I	semestr realizacji przedmiotu w toku studiów:	3
wymiar godzin:	30	ilość pkt. ECTS:	3
rodzaj zajęć <i>właściwe podkreślić</i>	• wykład • <u>ćwiczenia</u> • seminarium	sposób zaliczenia <i>właściwe podkreślić</i>	• E - egzamin • <u>ZO - zaliczenie z oceną</u> • Z - zaliczenie bez oceny

TREŚCI PROGRAMOWE WRAZ Z OPISEM EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Praktyka orkiestracji na potrzeby współczesnej muzyki filmowej. Analiza sposobów wykorzystywania orkiestry w produkcjach filmowych oraz praktycznych rozwiązań stosowanych przez kompozytorów i orkiestratorów muzyki filmowej. Przekład materiału kompozytorskiego na język orkiestry, ze szczególnym uwzględnieniem rejestrów, artykulacji, podziału głosów, warstw fakturalnych i proporcji brzmieniowych. Tworzenie i analiza mock-upów jako etapu przygotowania muzyki do nagrania. Przygotowanie partytury oraz głosów instrumentalnych zgodnie z praktyką profesjonalnej sesji nagraniowej.

Student zna zasady praktycznej orkiestracji wykorzystywanej w produkcji muzyki filmowej. Potrafi opracować materiał muzyczny w sposób odpowiadający możliwościom wykonawczym orkiestry i wymaganiom sesji nagraniowej. Potrafi wykorzystać mock-up do oceny i korekty własnych rozwiązań. Potrafi przygotować

podstawową dokumentację orkiestrową niezbędną do realizacji nagrania.

METODY DYDAKTYCZNE:

1. Wykład i prezentacja zasad orkiestracji oraz możliwości wykonawczych instrumentów.
2. Analiza partytur i przykładów współczesnej orkiestracji.
3. Ćwiczenia praktyczne w zakresie opracowywania materiału muzycznego na różne składy instrumentalne.
4. Analiza brzmieniowa i porównywanie różnych rozwiązań instrumentacyjnych.
5. Indywidualne konsultacje, korekta i omówienie prac studentów.

WARUNEK ZALICZENIA KURSU WRAZ Z METODAMI I KRYTERIAMI OCENIANIA:

Przygotowanie i przedstawienie samodzielnej pracy orkiestracyjnej na wybrany skład instrumentalny. Ocenie podlegają poprawność wykonawcza i techniczna opracowania, trafność doboru środków instrumentalnych, jakość i spójność koncepcji brzmieniowej oraz czytelność przygotowanej partytury.