

Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku

SYLABUS

(dla przedmiotu zajęć zbiorowych)

Autorzy opracowania: dr Marek Czerniewicz; mgr Paweł Mykietyń;

Nazwa przedmiotu	Kompozycja muzyki teatralnej i filmowej
Kierunek studiów	Kompozycja i Teoria Muzyki
Specjalność	Kompozycja
Poziom studiów	magisterskie
Tryb	stacjonarne
Jednostka prowadząca	Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
Osoby realizujące	dr Marek Czerniewicz; mgr Paweł Mykietyń;

efekty kształcenia - wiedza

- posiada gruntowną znajomość literatury muzycznej związanej z przedmiotem zajęć (K_W01)
- definiuje i szczegółowo charakteryzuje elementy warsztatu kompozytorskiego (K_W04)
- dokładnie omawia style muzyczne i związane z nimi techniki kompozytorskie (K_W08)
- opisuje zagadnienia dotyczące instrumentoznawstwa, poszczególnych instrumentów oraz specyfik ich połączeń (K_W11)

efekty kształcenia - umiejętności

- potrafi samodzielnie zrealizować własne koncepcje artystyczne na gruncie muzyki teatralnej i filmowej, świadomie bazując na wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i obowiązujących wzorców formalnych (K_U01, K_U02)
- opierając się na umiejętnościach nabytych podczas studiów pierwszego stopnia, komponuje utwory związane z przedmiotem zajęć, wykorzystując szeroki wachlarz środków stylistycznych i różnorodne aparaty wykonawcze (łącznie ze środkami elektronicznymi) (K_U04)
- swobodnie wypowiada się na temat koncepcji i interpretacji wybranego dzieła teatralnego lub filmowego oraz w kwestii funkcjonowania w nich poszczególnych elementów (scenariusz, gra aktorska, scenografia, kostiumy, efekty dźwiękowe, oświetlenie, montaż w filmie i.in.) (K_U06)
- wykorzystując wiedzę związaną z różnorodnymi technikami kompozytorskimi, improwizuje na fortepianie utwory pod określone sceny filmowe (K_U09)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- dąży do permanentnego doskonalenia własnych umiejętności oraz do ciągłego podnoszenia poziomu własnej wiedzy, inspirując i organizując proces uczenia się innych osób (K_K01)
- podejmuje lub organizuje i planuje projekty artystyczne w obrębie sztuki muzycznej, a także na gruncie działań interdyscyplinarnych, współpracując z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i nauki (K_K02, K_K03)
- na podstawie umiejętności nabytych w trakcie studiów oraz w wyniku permanentnego procesu samokształcenia, świadomie planuje i organizuje ścieżkę własnej kariery zawodowej (K_K04, K_K07)
- wykazuje zdolność wyrażania oceny własnej pracy, ale także konstruktywnej krytyki w stosunku do rezultatów działań artystycznych innych osób (K_K06)

założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Przedmiot ma na celu jak najwszechstronniejsze przygotowanie studenta do samodzielnego wykonywania zawodu kompozytora muzyki teatralnej i filmowej, a także teoretyczne i praktyczne wprowadzenie go w inne, pokrewne formy twórczości, takie jak: widowisko plenerowe, słuchowisko radiowe, reklama telewizyjna i radiowa, muzyka do gier komputerowych.

Zakres problematyki dotyczący przedmiotu zajęć oscyluje wokół następujących zagadnień:

- swobodne operowanie w kompozycji, w zależności od potrzeb, różnorodnymi środkami stylistycznymi (m.in. style historyczne, muzyka współczesna, jazzowa, rozrywkowa, etniczna, taneczna) i aparatami wykonawczymi (muzyka solowa, kameralna, orkiestrowa, wokalnoinstrumentalna, elektroakustyczna, instrumentarium wirtualne),
- właściwy dobór relacji między obrazem (i/lub słowem) a muzyką,
- synchronizacja muzyki z obrazem,
- rygorystyczność ram czasowych kompozycji filmowej,
- praca kompozytora w rozumieniu producenta muzycznego - zapoznanie studenta z edytorami audio i MIDI, i najczęściej wykorzystywanym w muzyce filmowej instrumentarium wirtualnym,
- pogłębianie wiedzy dotyczącej filmu oraz teatru (specyfika pracy na planie filmowym i w teatrze; historia filmu; najwybitniejsi reżyserzy, kompozytorzy, operatorzy, aktorzy; wybitne dzieła filmowe i teatralne; interpretacja znaczeń poszczególnych scen i ogólnego przesłania wybranego dzieła teatralnego i filmowego).

Dla uzyskania wysokiej jakości rezultatów pracy ze studentem przewidziane są różnorodne formy zajęć, mające na celu doskonalenie jego warsztatu kompozytorskiego i zapewniające rozwój jego twórczej indywidualności, kreatywności, wrażliwości, poczucia estetyki oraz poziomu erudycji; m. in.:

- analiza i ocena samodzielnych prac studenckich prezentowanych w formie: partytury, dźwiękowej symulacji komputerowej i pliku video,
 - analiza słuchowa połączona z oglądem partytury wybranych kompozycji związanych z tematyką zajęć,
 - analiza wybranych scen filmowych i teatralnych pod kątem specyfiki użytej w nich muzyki, a także od strony współdziałania obrazu/słowa i muzyki,
 - zapoznanie studenta z literaturą dotyczącą przedmiotu (artykuły i książki rzeczoznawców, wywiady z najwybitniejszymi kompozytorami) połączone z dyskusją,
 - prezentacje samodzielnych analiz dokonanych przez studenta, dotyczących różnych aspektów wybranego dzieła teatralnego i filmowego (muzyka, reżyseria, scenariusz, kostiumy, scenografia, gra aktorska itp.).
- Zawarte poniżej treści programowe, przyporządkowane do kolejnych semestrów, posiadają charakter bardzo ogólny, aczkolwiek wskazują na pewien zakres ukierunkowania działań pedagogicznych. Program nauczania powinien być dostosowany do indywidualnych możliwości i zainteresowań studentów.

sposób realizacji

zajęcia stacjonarne

wymagania wstępne i dodatkowe

- gra na fortepianie co najmniej w stopniu podstawowym
- dobra orientacja w literaturze muzycznej oraz w sztuce filmowej i teatralnej

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

- uczestnictwo w wydarzeniach muzycznych (koncerty, festiwale)
- obecność na pokazach filmowych i spektaklach teatralnych

bibliografia podstawowa

1. *Autorzy kina europejskiego*, red. Grażyna Stachówna, Joanna Wojnicka, Kraków 2003.
2. Haltof Marek, *Kino polskie*, Gdańsk 2004.
3. Płażewski Jerzy, *Historia filmu 1895-2005*, Warszawa 2008.
4. Płażewski Jerzy, *Język filmu*, Warszawa 2008.
5. *Wciąż szukam tamtej trąbki. Rozmowy z Zygmuntem Koniecznym*, Kraków 2007.

bibliografia uzupełniająca

1. Kieślowski Krzysztof, *O sobie*, Kraków 1997.
2. Kotlarz Piotr, *Sztuka dramaturgii*, Gdańsk 2004.
3. Stachówna Grażyna, *Roman Polański i jego filmy*, Warszawa-Łódź 1994.

semestr	forma zaliczenia	forma zajęć	wymiar godzin	wycena ects
1	egzamin	ćwiczenia	15	3.0

pedagog

dr Marek Czerniewicz; mgr Paweł Mykietyń;

treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Główne treści programowe skupiają się na następujących zagadnieniach:

- spektakle plenerowe i uliczne,
- widowiska typu światło i dźwięk,
- ogląd partytur oraz analiza słuchowa utworów, a także innych materiałów związanych z przedmiotem zajęć (nagrania widowisk, wybrane sceny z danych spektakli, artykuły, wywiady z twórcami),
- pogłębianie wiedzy dotyczącej różnych aspektów kinematografii i teatru (m. in. historia, elementy dzieła filmowego i teatralnego, wybitni twórcy).

Zadanie kompozytorskie: skomponować cykl kilku utworów do spektaklu plenerowego opartego na wybranym scenariuszu (np. nawiązującym do polskiej legendy czy baśni), które operowały będą odpowiednimi środkami ilustracyjnymi w zależności od specyfiki akcji (np. bitwa, uczta, orszak królewski, scena taneczna) mieszcząc się w ustalonych wcześniej ramach czasowych. Do powstałych utworów student powinien wkomponować odgłosy przyrody i efekty dźwiękowe (np. śpiew ptaków, szum wiatru, odgłos deszczu, szcęk broni itp.)

Prezentowane treści programowe mają na celu stałe pogłębienie kompozytorskich umiejętności studenta na gruncie muzyki teatralnej i filmowej (swoboda muzycznej wypowiedzi w ramach rygorystycznie określonego czasu kompozycji), a także podnoszenie jego wiedzy teoretycznej związanej z kinematografią i teatrem (zapoznanie studenta z wybitnymi indywidualnościami kompozytorskimi i reżyserskimi). Równoległy rozwój w tych dwóch kierunkach ma za zadanie permanentne podnoszenie poziomu profesjonalizmu prac studenta oraz budowanie jego indywidualności twórczej, kreatywności i artystycznej wrażliwości.

Materiały do analizy - partytury i nagrania utworów związanych z przedmiotem zajęć.

metody dydaktyczne

Cotygodniowe dwugodzinne spotkania lekcyjne, uwzględniające:

- prezentację prac wykonanych przez studenta (w formie zapisu nutowego, nagrania bądź symulacji lub/i pliku video),
- analizę poszczególnych elementów kompozycji (tj. języka dźwiękowego, faktury, techniki, formy, estetyki, związku/relacji ze słowem/obrazem),
- zapoznanie, słuchanie i omówienie wybranych dzieł związanych z przedmiotem zajęć (np. muzyka, film, spektakl teatralny),
- dyskusję na tematy związane z zakresem zainteresowań twórczych i artystycznych studenta; zapoznanie studenta z nowościami na gruncie filmu i teatru.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Semestr zajęć kończy się egzaminem, zaliczanym na podstawie przedstawionych przez studenta prac, uprzednio skonsultowanych w czasie zajęć. Ilość prac będących przedmiotem egzaminu jest uzależniona od wielkości aparatu wykonawczego i czasu trwania.

semestr	forma zaliczenia	forma zajęć	wymiar godzin	wycena ects
2	egzamin	ćwiczenia	15	3.0

pedagog

dr Marek Czerniewicz; mgr Paweł Mykietyń;

treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Główne treści programowe skupiają się na następujących zagadnieniach:

- muzyka w filmach animowanych (od kreskówek dla dzieci po filmy eksperymentalne),
- muzyka w grach komputerowych,
- ogląd partytur oraz analiza słuchowa utworów, a także innych materiałów związanych z przedmiotem zajęć (filmy animowane, wybrane sceny, artykuły, wywiady z twórcami),
- pogłębianie wiedzy dotyczącej różnych aspektów kinematografii i teatru (m. in. historia, elementy dzieła filmowego i teatralnego, wybitni twórcy).

Zadanie: skomponować muzykę do wybranego filmu animowanego

dobierając odpowiednie środki muzyczne i odpowiednio synchronizując muzykę z obrazem.

Wprowadzane treści programowe mają na celu stałe pogłębienie kompozytorskich umiejętności studenta na gruncie muzyki teatralnej i filmowej (swoboda muzycznej wypowiedzi w ramach rygorystycznie określonego czasu kompozycji), a także podnoszenie jego wiedzy teoretycznej związanej z kinematografią i teatrem (zapoznanie studenta z wybitnymi indywidualnościami kompozytorskimi i reżyserskimi). Równoległy rozwój w tych dwóch kierunkach ma za zadanie permanentne podnoszenie poziomu profesjonalizmu prac studenta oraz budowanie jego indywidualności twórczej, kreatywności i artystycznej wrażliwości.

Materiały do analizy - partytury i nagrania utworów związanych z przedmiotem zajęć.

metody dydaktyczne

Cotygodniowe dwugodzinne spotkania lekcyjne, uwzględniające:

- prezentację prac wykonanych przez studenta (w formie zapisu nutowego, nagrania bądź symulacji lub/i pliku video),
- analizę poszczególnych elementów kompozycji (tj. języka dźwiękowego, faktury, techniki, formy, estetyki, związku/relacji ze słowem/obrazem),
- zapoznanie, słuchanie i omówienie wybranych dzieł związanych z przedmiotem zajęć (np. muzyka, film, spektakl teatralny),
- dyskusję na tematy związane z zakresem zainteresowań twórczych i artystycznych studenta; zapoznanie studenta z nowościami na gruncie filmu i teatru.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Semestr zajęć kończy się egzaminem, zaliczanym na podstawie przedstawionych przez studenta prac, uprzednio skonsultowanych w czasie zajęć. Ilość prac będących przedmiotem egzaminu jest uzależniona od wielkości aparatu wykonawczego i czasu trwania.

semestr	forma zaliczenia	forma zajęć	wymiar godzin	wycena ects
3	egzamin	ćwiczenia	15	3.0

pedagog

dr Marek Czerniewicz; mgr Paweł Mykietyń;

treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Główne treści programowe skupiają się na następujących zagadnieniach:

- spektakle teatralne - analiza strony muzycznej wybranych przedstawień i całościowej koncepcji reżyserskiej,
- ogląd partytur oraz analiza słuchowa utworów, a także innych materiałów związanych z przedmiotem zajęć,

semestr	forma zaliczenia	forma zajęć	wymiar godzin	wycena ects
3	egzamin	ćwiczenia	15	3.0
<ul style="list-style-type: none"> • pogłębianie wiedzy dotyczącej różnych aspektów kinematografii i teatru (m. in. historia, elementy dzieła filmowego i teatralnego, wybitni twórcy). Zadanie: zbudować całościową wizję muzyczną spektaklu teatralnego (kierując się wskazówkami dramaturga i wskazując własne rozwiązania) i przeprowadzić jej realizację (skomponowanie cyklu utworów do wybranego dramatu np. Szekspira, Ionesco, Witkacego, Mrożka, Różewicza) <p>Wprowadzane treści programowe mają na celu stałe pogłębienie kompozytorskich umiejętności studenta na gruncie muzyki teatralnej i filmowej (swoboda muzycznej wypowiedzi w ramach rygorystycznie określonego czasu kompozycji), a także podnoszenie jego wiedzy teoretycznej związanej z kinematografią i teatrem (zapoznanie studenta z wybitnymi indywidualnościami kompozytorskimi i reżyserskimi). Równoległy rozwój w tych dwóch kierunkach ma za zadanie permanentne podnoszenie poziomu profesjonalizmu prac studenta oraz budowanie jego indywidualności twórczej, kreatywności i artystycznej wrażliwości.</p> <p>Materiały do analizy - partytury i nagrania utworów związanych z przedmiotem zajęć.</p> <p><u>metody dydaktyczne</u> Cotygodniowe dwugodzinne spotkania lekcyjne, uwzględniające:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prezentację prac wykonanych przez studenta (w formie zapisu nutowego, nagrania bądź symulacji lub/i pliku video), • analizę poszczególnych elementów kompozycji (tj. języka dźwiękowego, faktury, techniki, formy, estetyki, związku/relacji ze słowem/obrazem), • zapoznanie, słuchanie i omówienie wybranych dzieł związanych z przedmiotem zajęć (np. muzyka , film, spektakl teatralny), • dyskusję na tematy związane z zakresem zainteresowań twórczych i artystycznych studenta; zapoznanie studenta z nowościami na gruncie filmu i teatru. <p><u>warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania</u> Semestr zajęć kończy się egzaminem, zaliczanym na podstawie przedstawionych przez studenta prac, uprzednio skonsultowanych w czasie zajęć. Ilość prac będących przedmiotem egzaminu jest uzależniona od wielkości aparatu wykonawczego i czasu trwania.</p>				
semestr	forma zaliczenia	forma zajęć	wymiar godzin	wycena ects
4	egzamin	ćwiczenia	15	3.0
<p><u>pedagog</u> dr Marek Czerniewicz; mgr Paweł Mykietyń;</p> <p><u>treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia</u> Główne treści programowe skupiają się na następujących zagadnieniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • filmy dokumentalne i naukowe, • ogląd partytur oraz analiza słuchowa utworów, a także innych materiałów związanych z przedmiotem zajęć (filmów, scen, artykułów, wywiadów), • pogłębianie wiedzy dotyczącej różnych aspektów kinematografii i teatru (m. in. historia, elementy dzieła filmowego i teatralnego, wybitni twórcy). Zadanie: skomponować muzykę do filmu dokumentalnego (naukowego) lub fabularnego i zmontować ją z obrazem. [Jeżeli nie posiadamy wersji filmu bez muzyki, można usunąć ścieżkę dźwiękową w wybranych miejscach (np. napisy początkowe i końcowe) lub próbować stworzyć muzykę w momentach, w których się wcześniej nie pojawiła.] <p>Wprowadzane treści programowe mają na celu stałe pogłębienie kompozytorskich umiejętności studenta na gruncie muzyki teatralnej i filmowej (swoboda muzycznej wypowiedzi w ramach rygorystycznie określonego czasu kompozycji), a także podnoszenie jego wiedzy teoretycznej związanej z kinematografią i teatrem (zapoznanie studenta z wybitnymi indywidualnościami kompozytorskimi i reżyserskimi). Równoległy rozwój w tych dwóch kierunkach ma za zadanie permanentne podnoszenie poziomu profesjonalizmu prac studenta oraz budowanie jego indywidualności twórczej, kreatywności i artystycznej wrażliwości.</p> <p>Materiały do analizy - partytury i nagrania utworów związanych z przedmiotem zajęć.</p> <p><u>metody dydaktyczne</u> Cotygodniowe dwugodzinne spotkania lekcyjne, uwzględniające:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prezentację prac wykonanych przez studenta (w formie zapisu nutowego, nagrania bądź symulacji lub/i pliku video), • analizę poszczególnych elementów kompozycji (tj. języka dźwiękowego, faktury, techniki, formy, estetyki, związku/relacji ze słowem/obrazem), • zapoznanie, słuchanie i omówienie wybranych dzieł związanych z przedmiotem zajęć (np. muzyka , film, spektakl teatralny), 				

- dyskusję na tematy związane z zakresem zainteresowań twórczych i artystycznych studenta; zapoznanie studenta z nowościami na gruncie filmu i teatru.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Semestr zajęć kończy się egzaminem, zaliczanym na podstawie przedstawionych przez studenta prac, uprzednio skonsultowanych w czasie zajęć. Ilość prac będących przedmiotem egzaminu jest uzależniona od wielkości aparatu wykonawczego i czasu trwania.

Podpisy autorów: