

Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

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

NAZWA PRZEDMIOTU	Kompozycja muzyki filmowej
KIERUNEK <i>właściwe podkreślić</i>	- dyrygentura <u>kompozycja i teoria muzyki</u> - muzyka i media
SPECJALNOŚĆ <i>właściwe podkreślić</i>	- dyrygentura symfoniczno-operowa - kompozycja <u>kompozycja muzyki do filmu, gier i mediów</u> - teoria muzyki - muzyka w komunikacji medialne
POZIOM STUDIÓW <i>właściwe podkreślić</i>	- licencjackie <u>magisterskie</u>
OSOBY PROWADZĄCE PRZEDMIOT: prof. dr hab. Andrzej Dziadek prof. dr hab. Krzysztof Olczak dr Marek Czerniewicz mgr Kamil Cieślik	
ZAŁOŻENIA, CELE ORAZ CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU: Przedmiot obejmuje praktyczne i teoretyczne zagadnienia związane z komponowaniem muzyki do obrazu filmowego. Koncentruje się na rozwijaniu indywidualnego języka kompozytorskiego oraz umiejętności świadomego kształtowania relacji pomiędzy muzyką, obrazem, narracją i dramaturgią. Uwzględnia analizę funkcji muzyki w strukturze dzieła filmowego oraz specyfikę pracy kompozytora w procesie produkcji audiowizualnej. Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego tworzenia muzyki filmowej z uwzględnieniem wymogów dramaturgicznych, formalnych i technologicznych. Student rozwija umiejętność komponowania muzyki podporządkowanej strukturze obrazu, budowania narracji muzycznej oraz świadomego wykorzystania środków kompozytorskich i instrumentacyjnych. Doskonali również umiejętność współpracy z reżyserem i innymi uczestnikami procesu produkcji.	
WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE: Znajomość podstaw kompozycji, harmonii, instrumentacji oraz analizy dzieła muzycznego.	
ZAŁECANE FAKULTATYWNE KOMPONENTY PRZEDMIOTU: - uczestnictwo w wydarzeniach muzycznych (koncerty, festiwale) - obecność na pokazach filmowych i spektaklach teatralnych	
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA: - Cieszę się darem życia. Rozmowy z Wojciechem Kilem, Kraków 1997. - Cisza jako efekt dźwiękowy w filmie. In: Barwy ciszy. Warszawa: Uniwersytet Muzyczny	

<i>Fryderyka Chopina, 2019. p. 295–314. ISBN 9788365990280.</i> 3. <i>Malatyńska-Stankiewicz Agnieszka, Palatyńska Maria, Scherzo dla Wojciecha Kilara, Kraków 2002.</i>	
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA:	
1. <i>Haltof Marek, Kino polskie, Gdańsk 2004.</i> 2. <i>Słownik filmu, Kraków 2010.</i> 3. <i>Sowińska Iwona, Polska muzyka filmowa w latach 1945-1968, Katowice 2006.</i> 4. <i>Wojnicka Joanna, Katafiasz Olga, Słownik wiedzy o filmie, Bielsko-Biała 2005.</i> 5. <i>Yewdall Dawid L., Dźwięk w filmie. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.</i>	
EFEKTY UCZENIA SIĘ – WIEDZA:	
1. <i>Student zna podstawowe i zaawansowane zasady komponowania muzyki do obrazu filmowego.</i> 2. <i>Zna funkcje muzyki w strukturze dzieła filmowego oraz zasady kształtowania relacji muzyki z obrazem, dialogiem i narracją.</i> 3. <i>Rozumie zasady budowania dramaturgii muzycznej oraz dostosowania środków kompozytorskich do charakteru sceny.</i> 4. <i>Zna specyfikę pracy kompozytora muzyki filmowej w procesie produkcji audiowizualnej.</i>	
EFEKTY UCZENIA SIĘ – UMIEJĘTNOŚCI:	
1. <i>Student potrafi samodzielnie komponować muzykę do obrazu filmowego, uwzględniając jego strukturę formalną i dramaturgiczną.</i> 2. <i>Potrafi analizować scenę filmową i określić jej potrzeby muzyczne.</i> 3. <i>Potrafi świadomie kształtować relację pomiędzy muzyką a obrazem oraz wykorzystywać środki muzyczne do budowania narracji i emocji.</i> 4. <i>Potrafi rozwijać i przekształcać materiał muzyczny zgodnie z wymaganiami dramaturgicznymi dzieła.</i> 5. <i>Potrafi przygotować kompletną koncepcję muzyczną dla wybranego materiału filmowego oraz poddać ją krytycznej analizie.</i>	
EFEKTY UCZENIA SIĘ – KOMPETENCJE SPOŁECZNE:	
1. <i>Student jest świadomy odpowiedzialności kompozytora za artystyczny kształt warstwy muzycznej dzieła audiowizualnego.</i> 2. <i>Jest gotowy do współpracy z reżyserem i innymi uczestnikami procesu twórczego.</i> 3. <i>Potrafi przyjmować i analizować uwagi dotyczące własnej pracy oraz wykorzystywać je w procesie twórczym.</i> 4. <i>Jest gotowy do krytycznej oceny własnych rozwiązań kompozytorskich i ciągłego rozwijania indywidualnego warsztatu.</i>	

semestr przedmiotu:	I	semestr realizacji przedmiotu w toku studiów:	1
wymiar godzin:	30	ilość pkt. ECTS:	3
rodzaj zajęć <i>właściwe podkreślić</i>	• wykład • <u>ćwiczenia</u> • seminarium	sposób zaliczenia <i>właściwe podkreślić</i>	• <u>E - egzamin</u> • ZO - zaliczenie z oceną • Z - zaliczenie bez oceny
TREŚCI PROGRAMOWE WRAZ Z OPISEM EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:			
<i>Podstawowe zasady komponowania muzyki do obrazu filmowego. Analiza relacji pomiędzy muzyką, obrazem, narracją i dramaturgią sceny. Identyfikacja miejsc wejścia i wyjścia muzyki oraz podstawowe</i>			

zasady synchronizacji. Ćwiczenia w tworzeniu krótkich form muzycznych podporządkowanych strukturze i charakterowi obrazu.

Student rozumie podstawowe zasady funkcjonowania muzyki w dziele filmowym. Potrafi analizować strukturę sceny i określić jej podstawowe potrzeby muzyczne. Potrafi stworzyć krótką formę muzyczną odpowiadającą charakterowi obrazu. Rozwija świadomość relacji pomiędzy muzyką a narracją filmową.

METODY DYDAKTYCZNE:

Indywidualna praca ze studentem nad projektami kompozytorskimi.

Analiza przykładów muzyki filmowej.

Analiza scen filmowych pod kątem ich struktury i funkcji muzyki.

Ćwiczenia kompozytorskie z wykorzystaniem materiału audiowizualnego.

Dyskusja, konsultacja i korekta prac studenta.

WARUNEK ZALICZENIA KURSU WRAZ Z METODAMI I KRYTERIAMI OCENIANIA:

Przygotowanie i prezentacja dwóch prac kompozytorskich do wybranego materiału filmowego oraz ich omówienie. Ocenie podlega zgodność muzyki z dramaturgią i strukturą obrazu, jakość rozwiązań kompozytorskich, ich oryginalność oraz poziom warsztatowy.

semestr przedmiotu:	II	semestr realizacji przedmiotu w toku studiów:	2
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:

Rozwijanie warsztatu kompozytora muzyki filmowej. Kształtowanie narracji muzycznej, dramaturgii i formy w odniesieniu do dłuższych fragmentów filmu. Praca z tematami muzycznymi, motywami przewodnimi oraz ich przekształceniami. Ćwiczenia w świadomym kształtowaniu napięcia, kontrastu i ciągłości muzycznej w relacji z obrazem.

Student potrafi samodzielnie zaplanować przebieg muzyczny sceny lub jej większego fragmentu. Potrafi wykorzystać tematykę i materiał motywiczny do budowania spójności narracyjnej. Potrafi kształtować napięcie i dramaturgię muzyczną w odniesieniu do obrazu. Rozwija umiejętność świadomego wyboru środków kompozytorskich.

METODY DYDAKTYCZNE:

Indywidualna praca ze studentem nad projektami kompozytorskimi.

Analiza przykładów muzyki filmowej.

Analiza scen filmowych pod kątem ich struktury i funkcji muzyki.

Ćwiczenia kompozytorskie z wykorzystaniem materiału audiowizualnego.

Dyskusja, konsultacja i korekta prac studenta.

WARUNEK ZALICZENIA KURSU WRAZ Z METODAMI I KRYTERIAMI OCENIANIA:

Przygotowanie i prezentacja dwóch prac kompozytorskich do wybranego materiału filmowego oraz ich omówienie. Ocenie podlega zgodność muzyki z dramaturgią i strukturą obrazu, jakość rozwiązań kompozytorskich, ich oryginalność oraz poziom warsztatowy.

semestr przedmiotu:	III	semestr realizacji przedmiotu w toku	3
---------------------	-----	--------------------------------------	---

		studiów:	
wymiar godzin:	30	ilość pkt. ECTS:	8
rodzaj zajęć <i>właściwe podkreślić</i>	- wykład <u>ćwiczenia</u> - seminarium	sposób zaliczenia <i>właściwe podkreślić</i>	- E - egzamin - ZO - zaliczenie z oceną - Z - zaliczenie bez oceny
TREŚCI PROGRAMOWE WRAZ Z OPISEM EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:			
<i>Kompleksowe projektowanie warstwy muzycznej dzieła filmowego. Rozwijanie indywidualnego języka kompozytorskiego oraz świadome wykorzystanie różnorodnych technik i środków stylistycznych. Praca nad większymi formami muzycznymi, tematyką oraz dramaturgią całej sekwencji filmowej. Uwzględnienie praktycznych aspektów współpracy kompozytora z reżyserem i pozostałymi uczestnikami produkcji. Student potrafi stworzyć spójną koncepcję muzyczną dla większego fragmentu dzieła filmowego. Potrafi świadomie kształtować indywidualny język kompozytorski w zależności od charakteru materiału. Potrafi łączyć różne techniki i środki stylistyczne w ramach jednej koncepcji muzycznej. Rozumie praktyczne uwarunkowania pracy kompozytora w procesie produkcji filmowej.</i>			
METODY DYDAKTYCZNE:			
<i>Indywidualna praca ze studentem nad projektami kompozytorskimi. Analiza przykładów muzyki filmowej. Analiza scen filmowych pod kątem ich struktury i funkcji muzyki. Ćwiczenia kompozytorskie z wykorzystaniem materiału audiowizualnego. Dyskusja, konsultacja i korekta prac studenta.</i>			
WARUNEK ZALICZENIA KURSU WRAZ Z METODAMI I KRYTERIAMI OCENIANIA:			
<i>Przygotowanie i prezentacja dwóch prac kompozytorskich do wybranego materiału filmowego oraz ich omówienie. Ocenie podlega zgodność muzyki z dramaturgią i strukturą obrazu, jakość rozwiązań kompozytorskich, ich oryginalność oraz poziom warsztatowy.</i>			

semestr przedmiotu:	IV	semestr realizacji przedmiotu w toku studiów:	4
wymiar godzin:	30	ilość pkt. ECTS:	10
rodzaj zajęć <i>właściwe podkreślić</i>	- wykład <u>ćwiczenia</u> - seminarium	sposób zaliczenia <i>właściwe podkreślić</i>	- E - egzamin - ZO - zaliczenie z oceną - Z - zaliczenie bez oceny
TREŚCI PROGRAMOWE WRAZ Z OPISEM EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:			
<i>Samodzielna realizacja kompleksowego projektu muzyki filmowej. Doskonalenie indywidualnego języka kompozytorskiego oraz umiejętności budowania spójnej narracji muzycznej w skali całego dzieła lub rozbudowanego fragmentu. Praca nad ostateczną wersją projektu z uwzględnieniem obrazu, dramaturgii oraz praktycznych wymogów realizacyjnych. Przygotowanie i prezentacja finalnego projektu kompozytorskiego.</i> <i>Student potrafi samodzielnie opracować i zrealizować kompleksową koncepcję muzyki filmowej. Potrafi świadomie wykorzystać środki kompozytorskie do budowania dramaturgii i narracji całego projektu. Potrafi dostosować rozwiązania muzyczne do wymagań artystycznych i realizacyjnych dzieła audiowizualnego. Jest zdolny do krytycznej oceny własnego projektu oraz jego prezentacji w kontekście profesjonalnej pracy kompozytora.</i>			
METODY DYDAKTYCZNE:			

Indywidualna praca ze studentem nad projektami kompozytorskimi.

Analiza przykładów muzyki filmowej.

Analiza scen filmowych pod kątem ich struktury i funkcji muzyki.

Ćwiczenia kompozytorskie z wykorzystaniem materiału audiowizualnego.

Dyskusja, konsultacja i korekta prac studenta.

WARUNEK ZALICZENIA KURSU WRAZ Z METODAMI I KRYTERIAMI OCENIANIA:

Przygotowanie i prezentacja dwóch prac kompozytorskich do wybranego materiału filmowego oraz ich omówienie. Ocenie podlega zgodność muzyki z dramaturgią i strukturą obrazu, jakość rozwiązań kompozytorskich, ich oryginalność oraz poziom warsztatowy.