

Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

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

NAZWA PRZEDMIOTU	Dyrygowanie muzyką filmową
KIERUNEK <i>właściwie podkreślić</i>	• <u>dyrygentura</u> • <u>kompozycja i teoria muzyki</u> • muzyka i media
SPECJALNOŚĆ <i>właściwie podkreślić</i>	• <u>dyrygentura symfoniczno-operowa</u> (do wyboru) • <u>kompozycja</u> (do wyboru) • <u>kompozycja muzyki do filmu, gier i mediów</u> (do wyboru) • teoria muzyki • muzyka w komunikacji medialnej
POZIOM STUDIÓW <i>właściwie podkreślić</i>	• licencjackie • <u>magisterskie</u>
OSOBY PROWADZĄCE PRZEDMIOT:	
dr hab. Sylwia Janiak-Kobylińska	
ZAŁOŻENIA, CELE ORAZ CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU:	
Przedmiot obejmuje praktyczne i teoretyczne zagadnienia związane z dyrygowaniem muzyką przeznaczoną do filmu i innych form audiowizualnych. Koncentruje się na rozwijaniu umiejętności prowadzenia zespołu wykonawczego, precyzyjnej realizacji partytury oraz dostosowania gestu dyrygenckiego do specyfiki muzyki filmowej i warunków sesji nagraniowej. Uwzględnia zagadnienia synchronizacji muzyki z obrazem, pracy z metronomem, click trackiem i punktami synchronizacyjnymi oraz współpracy z realizatorem nagrania. Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego prowadzenia wykonań i nagrań muzyki filmowej. Student rozwija technikę dyrygencką, umiejętność czytania i interpretowania partytury filmowej oraz sprawnego przekazywania zespołowi intencji kompozytorskich. Poznaje specyfikę pracy dyrygenta podczas sesji nagraniowej oraz zasady organizacji i komunikacji w procesie realizacji muzyki do obrazu.	
WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE:	
Podstawowa znajomość techniki dyrygenckiej, zasad czytania partytury oraz instrumentacji. Znajomość podstawowych zasad organizacji zespołów wykonawczych i pracy z materiałem nutowym.	
ZAŁECANE FAKULTATYWNE KOMPONENTY PRZEDMIOTU:	

BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA:	

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA:	
1. Carse Adam, <i>The Orchestra</i>, Londyn-Parrish 1949. 2. Chodkowski Andrzej, <i>Instrumenty orkiestry dzisiejszej</i>, Kraków 1956. 3. <i>Materiały z sesji popularno-naukowej instrumentów dętych: Berichte aus der den</i>	

Blasinstrumenten gewidmeten populär-wissenschaftlichen Tagungen. Katowice: Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, 1987.

4. GINZBURG, Semen i GINZBURG, Semen. *Ćto nado znat' o simfoničeskom orkestrze. Leningrad: Muzyka, 1968.*
5. Sachs Curt, *Historia instrumentów muzycznych, Kraków 1989.*
6. Sikorski Kazimierz, *Instrumentoznawstwo, Kraków 1975.*
7. Czyż Henryk, *Nie taki diabeł straszny, Łódź 1979.*
8. Czyż Henryk, *Jak z nut, Warszawa 1993.*
9. Endler Franz, *Karajan, Warszawa 1999.*
10. Grzejewska Anna, *Ten wariat Maksymiuk, Białystok 1994.*
11. Markowska Elżbieta, *Jana Krenza pięćdziesiąt lat z batutą, Kraków 1996.*
12. Pociąg Bogdan, *Wodiczko, Kraków 1964.*
13. Sachs Harvey, *Toscanini, Warszawa 1988.*
14. WIŁKOMIRSKI, Kazimierz. *Wspomnienia. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1971.*
15. WIŁKOMIRSKI, Kazimierz. *Wspomnień ciąg dalszy. Kraków: Polskie Wydaw. Muzyczne, 1980. ISBN 8322401469.*
16. Grosbayne Benjamin, *Techniques of modern orchestral conducting, Harvard 1956.*
17. KONDRASIN, Kirill Petrovič. *Mir diriżera: (technologija vdochnovenija). Leningrad: Muzyka, 1976.*
18. ROŽDESTVENSKIJ, Gennadij Nikolaewič. *Diriżerskaâ aplikatura. Leningrad: Muzyka, 1974.*
19. Scherchen Hermann, *Des Dirigierens, Leipzig 1929.*
20. Schonberg Harold C., *The great conductors, New York 1967.*
21. Waldorff Jerzy, *Diabły i anioły, Warszawa 1971.*

EFEKTY UCZENIA SIĘ – WIEDZA:

1. Student zna podstawowe zasady dyrygowania zespołami wykonującymi muzykę filmową i audiowizualną.
2. Zna specyfikę pracy dyrygenta podczas sesji nagraniowych muzyki filmowej.
3. Rozumie zasady synchronizacji wykonania muzycznego z obrazem, metronomem, click trackiem i punktami synchronizacyjnymi.
4. Zna zasady przygotowania partytury i materiałów wykonawczych do nagrania muzyki filmowej.
5. Rozumie znaczenie właściwej komunikacji pomiędzy kompozytorem, dyrygentem, muzykami i zespołem realizacyjnym.

EFEKTY UCZENIA SIĘ – UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student potrafi prowadzić zespół wykonawczy, stosując odpowiednią technikę dyrygencką i dostosowując gest do charakteru muzyki.
2. Potrafi precyzyjnie realizować tempo, metrum, zmiany agogiczne i dynamikę w muzyce przeznaczonej do obrazu.
3. Potrafi prowadzić wykonanie z wykorzystaniem metronomu, click tracku oraz punktów synchronizacyjnych.
4. Potrafi analizować partyturę muzyki filmowej pod kątem wymagań wykonawczych i przygotować zespół do realizacji nagrania.
5. Potrafi reagować na problemy wykonawcze i techniczne występujące podczas próby lub sesji nagraniowej oraz sprawnie komunikować niezbędne korekty zespołowi.

EFEKTY UCZENIA SIĘ – KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. Student jest świadomy odpowiedzialności dyrygenta za sprawną organizację i przebieg wykonania lub sesji nagraniowej.
2. Jest gotowy do współpracy z muzykami, kompozytorem, realizatorem nagrania i innymi członkami zespołu realizacyjnego.

3. Potrafi jasno i rzeczowo komunikować swoje uwagi oraz uwzględniać sugestie pozostałych uczestników procesu artystycznego.
4. Jest gotowy do krytycznej oceny własnych działań dyrygenckich oraz systematycznego doskonalenia warsztatu.

semestr przedmiotu:	I	semestr realizacji przedmiotu w toku studiów:	1
wymiar godzin:	15	ilość pkt. ECTS:	2
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:

Podstawy dyrygowania muzyką filmową. Specyfika partytury filmowej i organizacja materiałów wykonawczych. Doskonalenie podstawowych elementów techniki dyrygenckiej: przygotowanie, rozpoczęcie i zakończenie frazy, prowadzenie metrum, dynamika, artykulacja i agogika. Praca z zespołem wykonawczym nad krótkimi fragmentami muzyki filmowej. Wprowadzenie do pracy z metronomem, click trackiem oraz punktami synchronizacyjnymi. Ćwiczenia w utrzymaniu precyzyjnego tempa i synchronizacji wykonania z obrazem.

Student zna specyfikę prowadzenia zespołu wykonującego muzykę filmową. Potrafi zastosować podstawowe środki techniki dyrygenckiej w pracy z zespołem oraz precyzyjnie realizować tempo, metrum, dynamikę i artykulację. Rozumie zasady synchronizacji wykonania z obrazem i potrafi wykorzystać metronom oraz click track w podstawowych zadaniach dyrygenckich.

METODY DYDAKTYCZNE:

1. Indywidualna praca ze studentem nad techniką dyrygencką.
2. Ćwiczenia z zespołem wykonawczym na wybranych fragmentach muzyki filmowej.
3. Analiza partytur i materiałów wykonawczych.
4. Ćwiczenia z metronomem, click trackiem i punktami synchronizacyjnymi.
5. Omówienie i korekta wykonania oraz analiza nagrań ćwiczeniowych.

WARUNEK ZALICZENIA KURSU WRAZ Z METODAMI I KRYTERIAMI OCENIANIA:

Przygotowanie i przeprowadzenie wykonania wybranego fragmentu muzyki filmowej z uwzględnieniem podstawowych zasad techniki dyrygenckiej i synchronizacji z obrazem. Ocenie podlegają: precyzja gestu, stabilność tempa, poprawność realizacji metrum, dynamiki i artykulacji, umiejętność komunikowania intencji zespołowi oraz stopień opanowania podstawowych zasad pracy z muzyką filmową.

semestr przedmiotu:	II	semestr realizacji przedmiotu w toku studiów:	2
wymiar godzin:	15	ilość pkt. ECTS:	2
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:

Zaawansowane zagadnienia dyrygowania muzyką filmową. Prowadzenie bardziej złożonych struktur muzycznych z uwzględnieniem zmian tempa, metrum, charakteru i dynamiki. Praca z partyturą zsynchronizowaną z obrazem oraz realizacja punktów synchronizacyjnych i zmian czasowych. Przygotowanie zespołu do sesji nagraniowej oraz organizacja pracy podczas nagrania. Doskonalenie komunikacji z zespołem i realizatorem nagrania. Ćwiczenia w zakresie reagowania na problemy wykonawcze i techniczne oraz dokonywania szybkich korekt w trakcie próby i nagrania.

Student potrafi samodzielnie przygotować i poprowadzić wykonanie fragmentu muzyki filmowej w warunkach zbliżonych do sesji nagraniowej. Potrafi precyzyjnie realizować synchronizację z obrazem i reagować na zmiany wynikające z przebiegu materiału audiowizualnego. Rozwija umiejętność efektywnej pracy z zespołem oraz sprawnego rozwiązywania problemów wykonawczych i organizacyjnych.

METODY DYDAKTYCZNE:

1. Indywidualna praca ze studentem nad zaawansowanymi zagadnieniami techniki dyrygenckiej.
2. Praktyczne ćwiczenia z zespołem wykonawczym.
3. Praca z partyturą filmową i materiałem audiowizualnym.
4. Ćwiczenia z wykorzystaniem click tracku i punktów synchronizacyjnych.
5. Symulacja sesji nagraniowej oraz analiza wykonania na podstawie nagrań.

WARUNEK ZALICZENIA KURSU WRAZ Z METODAMI I KRYTERIAMI OCENIANIA:

Przygotowanie i przeprowadzenie samodzielnej realizacji fragmentu muzyki filmowej z wykorzystaniem partytury, materiału audiowizualnego oraz narzędzi synchronizacyjnych. Ocenie podlegają: precyzja i czytelność techniki dyrygenckiej, umiejętność utrzymania synchronizacji z obrazem, właściwe kształtowanie charakteru muzyki, sprawność komunikacji z zespołem oraz umiejętność reagowania na problemy wykonawcze i organizacyjne.