

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

Przedmiot	Studium muzyki ilustracyjnej	Punkty ECTS	3
Koordynator przedmiotu	mgr Paweł Pełczyński	Ilość godzin	60
Wydział	Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej	Rodzaj zajęć	wykład – zajęcia grupowe
Instytut	Jazzu i Muzyki Estradowej	Forma studiów	stacjonarne
Kierunek	Jazz i muzyka estradowa	Profil studiów	ogólnoakademicki
Specjalność	Kompozycja z aranżacją	Język	polski
Poziom studiów	Studia I i II stopnia	Status przedmiotu	Fakultet (moduł B)

Umiejscowienie w planie studiów:			
Semestr I	30 godzin, zaliczenie, 1 ECTS	Semestr II	30 godzin, egzamin, 2 ECTS

Prowadzący zajęcia	mgr Paweł Pełczyński
Cele i założenia przedmiotu	Pozyskanie umiejętności komponowania muzyki do obrazu statecznego, tworzenia dźwięków do urządzeń mobilnych w oparciu o dostępną technologię, komponowanie jingli muzycznych do zastosowań emisyjnych i estradowych. Komponowanie ilustracji muzycznej do miniatur filmowych, w tym fabuły, dokumentu oraz filmów animowanych. Kształtowanie zwięzłości wypowiedzi artystycznej w tematach przewodnich muzyki filmowej, teatralnej oraz współcześnie wykorzystywanej w działaniach komercyjnych. Wprowadzenie studentów w obszar muzyki ilustracyjnej, w którym często pełni służebną rolę w stosunku do obrazu i warstwy werbalnej. Kształcenie umiejętności zachowania własnej niezależności artystycznej oraz podejmowanie prób znalezienia własnej, indywidualnej stylistyki. Zapoznanie się z terminologią i teoretycznymi podstawami wymagań technicznych oraz emisyjnych radia, streamingu i branży filmowej w celu przygotowania do życia zawodowego we współczesnych realiach kompozytora muzyki ilustracyjnej. Problematyka komunikacji z reżyserem, producentem oraz innymi specjalistami z branży.
Wymagania wstępne	Student powinien wykazywać zainteresowania i mieć predyspozycje do tworzenia oraz interpretowania muzyki w zakresie jazzu i muzyki rozrywkowej. Powinien posiadać także ogólną orientację w kanonach stylistyki jazzowej i gatunkach pokrewnych oraz korzystać kreatywnie z wyobraźni muzycznej. Szczególne znaczenie ma tu intuicja muzyczna i związane z nią możliwości tworzenia oryginalnych rozwiązań dźwiękowych. Student powinien posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera lub innych urządzeń – na przykład mobilnych – umożliwiających przedstawienie prac w postaci dźwiękowej.

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU

(Treści programowe należy ująć w zwięzłej formie, bez nadmiernej detalizacji treści kształcenia. Powinno zostać także ukazane stopniowanie poruszanej problematyki - od łatwiejszej do trudniejszej; usunąć niepotrzebne wiersze)

Semestr I

- Komponowanie ilustracji muzycznej do obrazu wybranego malarza współczesnego – ilustracja muzyczna interaktywnego przewodnika muzealnego
- Komponowanie spersonalizowanego dzwonka do urządzeń multimedialnych oraz komputera
- Komponowanie jingli muzycznych do zastosowań emisyjnych, estradowych oraz interaktywnych – rozwój umiejętności improwizatorskich
- Komponowanie własnej, nowoczesnej muzyki do fragmentu filmu niemego
- Ćwiczenie umiejętności produkcyjno–aranżerskich z zastosowaniem komputera oraz DAW na projektach własnych przygotowywanych na zajęcia.

Semestr II	
- Ćwiczenie wyobraźni kompozytorskiej poprzez komponowanie różnej emocjonalnie i stylistycznie muzyki do jednej i tej samej sceny filmowej - Analiza partytury mistrzów muzyki filmowej prowadzona wraz z obrazem video - Komponowanie muzyki do filmu animowanego. Praca nad muzyką w kontakcie z twórcą animacji (reżyserem, animatorem, rysownikiem) - Zajęcia praktyczne w teatrze podczas prób do spektaklu z muzyką skomponowaną specjalnie do niego. Podgląd i analiza pracy z reżyserem, aktorem śpiewającym, realizatorem dźwięku - Komponowanie ilustracji do fragmentów filmów dokumentalnych, etiud studenckich, itp.	

	Kod efektu uczenia się	EFEKTY UCZENIA SIĘ	Charakterystyka	
			II stopnia PRK	I stopnia PRK
Wie dza	JiME_W05	Zna i rozumie kontekst historyczny muzyki i jego związki z innymi dziedzinami współczesnego życia	P6S_WG	P6 U_ W
	JiME_W06	Zna i rozumie wzajemne relacje pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz posiada zdolność do integrowania nabytej wiedzy		
Umie jęt no ści	JiME_U01	Potrafi dzięki rozwiniętej osobowości artystycznej, tworzyć, realizować i wyrażać własne koncepcje artystyczne	P6S_UW	P6 U_ U
	JiME_U06	Potrafi na podstawie wiedzy o stylach muzycznych i związanych z nimi tradycjach, konstruować i wykonywać spójne i właściwe, z punktu widzenia sztuki wykonawczej, programy		
	JiME_U06	Potrafi obsługiwać sprzęt służący do rejestrowania dźwięku i (ewentualnie) obrazu, swobodnie poruszając się w obrębie oprogramowania koniecznego do realizacji tych zadań		
	JiME_U15	Potrafi kreować i realizować projekty artystyczne (także w powiązaniu z innymi dyscyplinami) oraz podejmować wiodącą rolę w zespołach różnego typu	P6S_UO	
	JiME_U16	Potrafi funkcjonować w różnych formacjach zespołowych i współdziałać z innymi artystami w zespołach bądź w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym		
			P6S_UU	
Kom pe ten cje	JiME_K01	Jest gotów do jako kompetentny i samodzielny artysta, świadomego integrowania nabytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych	P6S_KK	P6 U_ K
	JiME_K01	Jest gotów do krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz potrafi poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych dziedzin działalności artystycznej		
	JiME_K04	Jest gotów do przewodniczenia różnorodnym działaniom zespołowym	P6S_KO	
			P6S_KR	

METODY KSZTAŁCENIA
wykład, praca z tekstem i dyskusja, analiza (studium) przypadków, rozwiązywanie zadań, rozwiązywanie zadań artystycznych, praca indywidualna, praca w grupach, prezentacja nagrań CD i DVD, kształcenie zdalne

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
--

(niepotrzebne usunąć, można dopisać inne metody, jeżeli zachodzi taka konieczność)

Wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny	Kod efektu uczenia się
egzamin	JiME_W06, JiME_U01, JiME_U09, JiME_K01, JiME_K02

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Warunki zaliczenia	Zaliczenie przedmiotu uwarunkowane jest uczęszczaniem na zajęcia (kontrola obecności) oraz osiągnięciem wszystkich założonych efektów kształcenia.
Warunki egzaminu	Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Warunkiem zdania egzaminu jest przedstawienie prac zgodnie z założonym programem.

NAKŁAD PRACY STUDENTA	Ilość godzin	Punkty ECTS
Godziny realizowane przy udziale nauczyciela akademickiego	60	3
Ilość godzin samodzielnej pracy studenta	20	

Literatura podstawowa

- Audissino, E. *The Film Music of John Williams: Reviving Hollywood's Classical Style*
- Pomostowski, P. *Muzyka w filmie*
- Chion, M. *Audio–Vision Sound on Screen*
- Przedpętska–Bieniek, M. *Dźwięk w filmie*

Literatura uzupełniająca

- Roads, C. *Composers and the Computer*
- Tonks, P. *Film Music*.
- Casanelles, S. *THE HYPERORCHESTRA: A STUDY OF A VIRTUAL MUSICAL ENSEMBLE IN FILM MUSIC THAT TRANSCENDS REALITY*
- Pejrolo, A. DeRosa, R. *Acoustic and MIDI Orchestration for the Contemporary Composer*

Biblioteki wirtualne i zasoby on-line (opcjonalnie)

- <https://www.youtube.com/@TheCueTube/featured>
- <https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Film-Music-1758-860X>
- <https://www.rilm.org/>
- <https://www.soundonsound.com/techniques/making-living-music-picture-part-1>