

DETALJNI NASTAVNI IZVEDBENI PROGRAM

Studijski program: Preddiplomski studij, Gluma i mediji



Akademija
primijenjenih
umjetnosti
Sveučilišta u Rijeci

OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta	Glumac kao glazbenik 3					
Nositelj kolegija	Doc.dr.sc. Maša Magzan					
Asistent/ asistentica	/					
Status predmeta (obvezni ili izborni)	obvezni			izborni		
ECTS bodovi	Zimski semestar			Ljetni semestar		
	P	V	S	P	V	S
	15	30	0			
Vrijeme konzultacija	Sat vremena prije ili nakon termina predavanja ili po dogovoru.					
Kabinet	/					
Telefon	098-900-7242					
e-mail	mmagzan@uniri.hr					
Web stranica predmeta	Merlin					

OPIS PREDMETA**Ciljevi predmeta**

Temeljni cilj kolegija je usvajanje koncepata i funkcionalnih znanja potrebnih za razumijevanje glazbe u filmu. U svrhu razumijevanja teorijskih aspekata filmske glazbe kao elementa filmskog zvuka, ali i razumijevanja 'pomičnosti' pojedinih elemenata filmskog zvuka, kolegij je usmjeren na analizu uloga i funkcija filmskog zvuka kao sastavnog dijela cjelokupnog filmskog koncepta te primjenu novih spoznaja kroz samostalno kreiranje zvučne kulise u vidu praktičnog rada na kraju semestra. Kroz uvid u raznovrsne pristupe filmskoj glazbi i vježbe u sklopu predavanja, studenti osnažuju vlastitu kreativnost, samopouzdanje

Korespondentnost i korelativnost programa

Program kolegija je zbog svojih odgojno-obrazovnih odrednica povezan sa kolegijima Glas i Pokret, a poglavito je korespondentan sadržaju kolegija *Filmska gluma*. Naglasak kolegija je na povezivanju

različitih znanstvenih disciplina unutar teorijskog pristupa filmskoj glazbi, a posebice se očituje u povezivanju koncepata i terminologije na području filmologije i muzikologije.	
Očekivani ishodi učenja (razvijanje općih i specifičnih kompetencija – znanja / vještina) Ishodište ovog kolegija je spremnost grupe studenata glume da efikasno rade kao izvođači i kreativni umjetnici u suvremenom kazališnom miljeu, i da reflektiraju svoju kazališnu praksu potpuno upoznati s repertoarom, suvremenim estetikama i znanošću.	
Sadržaj predmeta Sadržaj kolegija usmjeren je razvijanju senzibiliteta za upotrebu glazbe u svrhu iskazivanja atmosfere, emotivnih stanja, obogaćivanja teme, priče, karakterizacije likova ili vremenskog perioda. Glazbala, glazbeni oblici i pristup zvučnom dizajnu analiziraju se kroz njihov doprinos ukupnoj vrijednosti filma uz poseban osvrt na estetska pitanja koja izrastaju iz fuzije zvuka i slike. Naglasak kolegija je na usvajanju vokabulara i metoda za analizu i interpretaciju filmske glazbe, a pristup kolegija nije tradicionalan jer niti analizira samu glazbu, niti predstavlja klasičnu povijest i razvoj filmske glazbe, nego je interpretativan i analitički, posebice kad je riječ o stilu, žanru ili utjecaju glazbe na publiku.	
Način izvođenja nastave i usvajanje znanja (označiti komandom bold ili x pored oblika nastave)	
FIZIČKA NASTAVA (koncentrirana nastava u kombinaciji s 40% nastave online)	
Model A i model B	
Predavanja X Seminari i radionice Vježbe X Samostalni zadaci X Multimedija i Internet X	Obrazovanje na daljinu Konzultacije X Laboratorij Mentorski rad X Terenska nastava Ostalo
ONLINE NASTAVA	
Predavanja Seminari i radionice Vježbe Samostalni zadaci Multimedija i Internet	Konzultacije Mentorski rad Terenska nastava Ostalo, navesti (projektna nastava i sl)
*Temeljem Preporuke UNIRI i Rasporedom sati označiti oblik nastave predmeta	
1. Od studenata i studentica se očekuje aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave. 2. Pohađanje nastave je obvezno. 3. Studenti i studentice imaju pravo na izostanak dva puta tijekom semestra iz opravdanih razloga.	

4. Izostanak s nastave nije opravdanje za neizvršavanje obaveza, pa je dužnost studenata informirati se o sadržajima nastave i zadacima kako bi se rad mogao nastaviti bez zastoja.
5. U slučaju kašnjenja na nastavu, tolerira se tzv. akademsku četvrt od 15 minuta, a za kašnjenje preko 15 min, studentima se ne upisuje prisustvo na nastavi iako mogu ući i pratiti nastavu taj dan.
6. Studenti i studentice dužni su poštovati rokove i dogovore za izvršavanje specifičnih zadataka.
7. U slučaju da studenti tijekom procesa rada, zbog vlastitog nemara, ugroze i/ili onemoguće kolegama i kolegicama realizaciju zajedničkih izvedbenih zadataka, umanjuje im se završna ocjena.
8. Svi studenti imaju mogućnost konzultacija tijekom semestra.

Praćenje i ocjenjivanje studenata - dodati X uz odgovarajući oblik praćenja

Pohađanje nastave	Aktivnost u nastavi	X	Seminarski rad		Eksperimentalni rad	X
Pismeni ispit	Usmeni ispit		Esej		Istraživanje	X
Projekt	Kontinuirana provjera znanja		Referat		Praktični rad	X

Ocjenjivanje se temelji na mogućih 100% bodova koji su raspodijeljeni na sljedeći način:

Aktivnost na nastavi – 30 % (udio u ECTS bodovima: 1)

Istraživanje i prezentacija odabrane teme – 30 % (udio u ECTS bodovima: 1)

Realizacija završnog praktičnog rada – 40 % (udio u ECTS bodovima: 1)

ELEMENTI KOJI SE OCJENJUJU TIJEKOM SEMESTRA

Aktivnost na nastavi (max. 30 bodova) uključuje:

- poštivanje dogovorenih rokova i pravila rada
- aktivno sudjelovanje u zajedničkom radu i analizi filmskih scena na nastavi
- samostalnost i kreativnost u vježbama na nastavi

Istraživanje (max. 30 bodova) odnosi se na:

- kvalitetu istraživanja i prezentacije odabrane teme
- studenti će u prvim tjednima nastave biti upoznati sa detaljnim evaluacijskim kriterijima/bodovima za ovaj zadatak te će odabrati temu svog istraživanja među ponuđenim opcijama

Realizacija završnog praktičnog rada (max. 40 bodova) odnosi se na:

Stvaranje zvučne kulise za odabranu kratku scenu iz nijemog filma ili filmsku scenu sa kolegija Filmska gluma (jednu od dvije opcije praktičnog rada studenti biraju sukladno svojim afinitetima te mogućnostima korelacije i izvedivosti u tekućem semestru). Sve upute za izradu završnog rada bit će pružene u prvim tjednima semestra.

Na temelju ukupnoga zbroja bodova stečenih tijekom semestra određuje se konačna ocjena temeljem sljedeće skale:

- 5 (A) od 90 do 100 bodova
- 4 (B) od 75 do 89,9 bodova
- 3 (C) od 60 do 74,9 bodova

2 (D) od 50 do 59,9 bodova

1 (F) od 0 do 49,9 bodova

Obvezna literatura

1. Paulus, Irena. (2012). Teorija filmske glazbe: kroz teoriju filmskog zvuka, Hrvatski filmski savez. ISBN 9789537033361
2. Baronijan, V. (1981). Muzika kao primijenjena umetnost. Beograd: Univerzitet umetnosti.

Dopunska literatura

1. Kalinak, Kathryn. (2010). *Film Music: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
2. Paulus, Irena. (2002). Glazba s ekrana: hrvatska filmska glazba od 1942-1990. Hrvatsko muzikološko društvo.
3. Turković, Hrvoje (2012) „Život izmišljotina“ u *Ogledi o animiranom filmu*. Zagreb: Hrvatski filmski savez (zbirka eseja i studija).

Način praćenja kvalitete i uspješnosti svakog predmeta

Predviđa se periodično provođenje evaluacije studenata i nastavnika, s ciljem osiguranja i kontinuiranog unapređenja kvalitete nastave i studijskog programa, u skladu sa pravilnicima Sveučilišta u Rijeci. Studenti se prate kontinuirano temeljem obrazaca za praćenje studentskog napretka. Predviđen je i interni anonimni upitnik za studente na ovom kolegiju koji se provodi sredinom semestra.

POPIS NASTAVNIH JEDINICA – TEMA; ZIMSKI/LJETNI SEMESTAR

Red.br.	Tema
1	GLAZBA KAO PRIMJENJENA UMJETNOST: estetska i funkcionalna uloga glazbe na filmu. Usporedba filmske glazbe s drugim oblicima primijenjene umjetnosti i analiza scena iz filmova gdje glazba naglašava određene osjećaje, podvlači narativ ili kreira određenu atmosferu. Odabir tema istraživanja.
2	AKUSTIČKI FENOMENI I MANIPULACIJA ZVUKOM: kako prostor utječe na zvuk (percepcija prostora i udaljenosti u filmu) i kako frekvencija zvuka (visina) i amplituda (glasnoća) utječu na percepciju zvuka u filmovima. Analiza filmskih scena gdje se primjenjuju akustični fenomeni, npr. promjena frekvencija i glasnoće za stvaranje napetosti ili udaljenosti ili manipulacija tonalitetom ili tempom.
3	PROSTORNA I VREMENSKA DIMENZIJA FILMSKOG ZVUKA: kako se filmska glazba mijenja prema filmskom žanru, prostoru i vremenu? Usporedba glazbe iz filmova različitih žanrova, analiza načina kojima se glazbom evocira određeno razdoblje ili mjesto.
4	PODJELA FILMSKOG ZVUKA I PSIHOLOŠKI UČINAK ZVUKA O ulozi zvuka u kreiranju emocija, analiza <i>leitmotiva</i> kao glazbenog alata za karakterizaciju likova i motiva u filmu.

	Radionica izrade glazbenih tema za različite likove i/ili filmske situacije.
5	STVARANJE FILMSKE GLAZBE: UMJETNOST ILI ZANAT? Analiza sinergije umjetničkog izraza i tehničkih vještina, slušanje i analiza različitih orkestralnih aranžmana iz filmske glazbe; kako orkestracija utječe na emocionalni dojam glazbe. Radionica: kreiranje specifičnih efekata za filmsku scenu korištenjem različitog instrumentarija, crescenda i naglih zvučnih promjena za pojačavanje određene emocije ili sugeriranje atmosfere.
6	SKLADATELJSKE IKONE U FILMSKOJ GLAZBI: PREGLED Analiza različitih pristupa kroz odabrane glazbene tema filmova.
7	SURADNJA IZMEĐU SKLADATELJA I REDATELJA O procesu i tipovima suradnje između redatelja i skladatelja. Radionica: simulacija suradnje kroz rad u parovima na odabranom filmu
8	GLAZBA U NIJEMOM FILMU Analiza klasičnih nijemih filmova i istraživanje različitih interpretacija glazbene pratnje.
9	GLAZBA U ANIMIRANOM FILMU Usporedba glazbe animiranih klasika Analiza uloge glazbe u oblikovanju animacijskih svjetova i usporedba glazbenih pristupa u animiranim i igranim filmovima
10	GLAZBA U HOROR FILMOVIMA Analiza scena iz različitih filmova kako bi se prepoznala osnovna funkcija glazbe (emocionalna, narativna, atmosferska)
11	GLAZBA U FILMOVIMA ZNANSTVENE FANTASTIKE Analiza primjera korištenja poznatih glazbenih numera ili klasične glazbe u filmu.
12	NEKONVENCIONALNI POSTUPCI QUENTINA TARANTINA Analiza eklektičnog repertoara, retro stila i zvukovnog potpisa likova i scena, upotreba glazbenih kontrasta u svrhu povećanja emotivnog učinka scene.
13	GLAZBENI FILMOVI I SPECIJALISTIČKI DOKUMENTARCI Analiza funkcija glazbe u dokumentarcima (stvaranje atmosfere i podrška naraciji)
14	Zaključno o fuziji zvuka i slike
15	Finalizacija završnog praktičnog rada

KONSTRUKTIVNO POVEZIVANJE			
ISHODI UČENJA	SADRŽAJ	AKTIVNOSTI ZA NASTAVNIKE I STUDENTE (metode poučavanja i učenja)	METODE VREDNOVANJA
Stvaranje zvučnog dizajna za odabranu kratku filmsku scenu sa kolegija Filmska gluma (opcija 1)*	Studenti uspoređuju različite i koncepte i evaluiraju efekte glazbe na filmu. Analiziraju učinke prizorne i popratne glazbe i usvajaju ideju glazbe kao sredstva proširenja filmskog prostora. Razlog za ovakav pristup je poticanje razumijevanja audiovizualnog konteksta u radu na filmu kao i razvijanje tzv. refleksivnog slušanja.	Iskustveno učenje Suradničko učenje Vođeno istraživanje	Praktični rad
Stvaranje zvučne kulise za odabranu kratku scenu iz nijemog filma (opcija 2)*		Iskustveno učenje Suradničko učenje Vođeno istraživanje	Praktični rad
Analiza uloga i funkcija glazbe na filmu		Interaktivno predavanje Objašnjavanje pojmova na primjerima Dijalog	Aktivnost u dijalogu, istraživanje
Primjena terminologije na području filmologije i muzikologije.		Interaktivno predavanje Objašnjavanje pojmova na primjerima Dijalog	Aktivnost u dijalogu, istraživanje

*Jednu od dvije opcije projektnog zadatka studenti biraju sukladno svojim afinitetima i mogućnostima korelacije i izvedivosti u tekućem semestru.