

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningsplan

Dnr: 2021/253

Musikproduktionsprogrammet

Programkod:	HGMPK
Programmets benämning:	Musikproduktionsprogrammet Bachelor Programme in Music Production
Högskolepoäng/ECTS:	180
Beslut om inrättande:	Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2021-05-06, att gälla från och med ht 2022
Undervisningsspråk:	Svenska, men vissa moment på engelska kan förekomma
Utbildningsnivå:	Grundnivå
Examenskategori:	Konstnärlig examen
Behörighetskrav	Grundläggande behörighet samt godkänt färdighetsprov

Inledning

Musikproduktionsprogrammet vid Karlstads universitet är en konstnärlig utbildning som riktar sig till studenter som vill få en gedigen och bred grund med möjligheter till fördjupning och profilering, för att efter avslutad utbildning kunna verka som musikproducent och låtskrivare i dagens musikindustri med inriktning mot den kommersiella musikmarknaden.

Programmet vill både möta och utmana dagens musikbransch. Studenten förbereds för en yrkesprofession på en aktuell och etablerad musikmarknad. Vidare ges studenten möjlighet att våga ompröva invanda föreställningar och utveckla nydanande idéer inom entreprenörskap, lansering samt kommunikation med musikbranschens aktörer och konsumenter. Programmet ger studenten goda förutsättningar att förbereda sig inför ett yrkesliv som är komplext, innovativt och föränderligt.

Programmet ger också studenten förutsättningar för vidare konstnärliga studier på magister- och masternivå.

Utbildningens mål

Utbildningens mål utgörs dels av de nationella mål som ska uppnås för en konstnärlig kandidatexamen, dels av lokala mål för Musikproduktionsprogrammet vid Karlstads universitet.

Nationella mål för konstnärlig kandidatexamen

De nationella målen för konstnärlig kandidatexamen anges i Högskoleförordningen (1993:100) med följande text:

Kunskap och förståelse

För konstnärlig kandidatexamen skall studenten

- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (musik) för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området.

Färdighet och förmåga

För konstnärlig kandidatexamen skall studenten

- visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningssmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika grupper, och
- visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För konstnärlig kandidatexamen skall studenten

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa förståelse av konstens roll i samhället, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För konstnärlig kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala mål

Karlstads universitets lokala profil för utbildningar på konstnärlig grund – att utmana det etablerade och utforska det okända samt att upprätta en nära dialog med näringsliv och offentlig verksamhet – genomsyrar programmets syfte att utifrån konstnärliga perspektiv utforska och utmana olika aspekter av musikproduktion och låtskrivande i nära relation till och med relevans för musikbranschen och dagens musikindustri.

Hantverksskicklighet och konstnärlig uttrycksförmåga

Efter avslutad utbildning skall studenten visa

- kunskap om och förmåga att reflektera över, lösa, dokumentera och genomföra sådana konstnärliga och gestaltningssmässiga problemställningar och uppgifter som fordras för att självständigt verka som musikproducent, låtskrivare och andra yrken med anknytning till ämnesområdet

Samverkan inom och mellan olika konstellationer av musikbranschaktörer

Efter avslutad utbildning skall studenten visa

- förmåga att kunna samverka och förhandla med olika aktörer samt möta marknadens efterfrågan.

Kreativitet, innovation och entreprenörskap

Efter avslutad utbildning skall studenten visa

- förmåga att kunna komponera och producera musik inom givna konstnärliga ramar, utveckla projekt och lansera dessa i samverkan med andra aktörer samt förmåga till musikalisk och konstnärlig innovation inom området.

Utbildningens upplägg och innehåll

Programmet består av två delar; dels en konstnärlig del med kurser inom musikproduktion och låtskrivande (142,5 hp) där det självständiga arbetet om 15 hp ingår, dels en del med kurser inom området entreprenörskap och musikbransch (37,5 hp).

Nedan följer en översikt över programmets upplägg. Observera att de i programmet ingående kurserna kan ha andra namn samt ges i en annan följd än vad som anges här.

	Kurs	Omfattning i hp	Kurser inom musikproduktion och låtskrivande (142,5 hp)	Kurser inom entreprenörskap och musikbransch (37,5 hp)	Kurser inom huvudområdet (105 hp)
Termin 1	Musikproduktion 1	7,5	x		x
	Musikbranschen och dess aktörer	7,5		x	
	Musikteori och gehörslära 1	7,5	x		
	Låtskrivande 1	7,5	x		x
Termin 2	Musikproduktion 2	7,5	x		x
	Elektroniskt musikskapande	7,5	x		x
	Musikteori och gehörslära 2	7,5	x		
	Låtskrivande 2	7,5	x		x
Termin 3	Musikproduktion 3	7,5	x		x
	Låtskrivarprojekt 1	7,5	x		x
	Instrument och praktiskt gehör	7,5	x		
	Lansering av musikprojekt 1	7,5		x	
Termin 4	Låtskrivarprojekt 2	7,5	x		x
	Film- och dataspelsmusik	7,5	x		x
	Entreprenörskap inom musikbranschen	7,5		x	
	Lansering av musikprojekt 2	7,5		x	

Termin 5	Artistprojekt	7,5	x		x
	Musikproduktion 4	7,5	x		x
	Lansering av musikprojekt 3	7,5		x	
	Komposition för akustisk ensemble (valbar)	7,5	x		
	Kreativ teknik och elektronik (valbar)	7,5	x		
Termin 6	Live-produktion (valbar)	7,5	x		
	Artistisk gestaltning (valbar)	7,5	x		
	Specialisering inom musikproduktion	7,5	x		x
	Självständigt arbete	15	x		x

Genom de konstnärliga kurserna utvecklar studenten sin förståelse och sitt hantverk om musikproduktion, musikskapande och låtskrivande. Främst inom stilar som ryms inom begreppet populärmusik men också inom närbesläktade genrer för att ge en bred, musikalisk förståelse. Stor vikt läggs vid det kreativa skapandet och arbetet från musikalisk idé till färdig musikproduktion. Kurserna omfattar grundläggande musikteori och gehörsträning, metoder för att skriva text och melodi, arrangeringstekniker, inspelnings- och ljudteknik, redigering och mixning i musikprogram, musikproduktion med dator som redskap samt olika uppdragsbaserade moment.

Den andra delen av kurser i programmet syftar till att ge studenten kunskaper och färdigheter inom entreprenörskap och musikbransch för att självständigt kunna verka som musikproducent och låtskrivare i olika sammanhang. Kurserna omfattar musikbranschen och dess aktörer, ekonomiska flöden som är aktuella för musikproducent och låtskrivare, affärs- och marknadsföringsplanering samt kommunikation med olika aktörer inom musikbranschen.

Undervisning i programmet sker främst genom workshops, föreläsningar, seminarier, konstnärligt skapande, momentspecifika övningsuppgifter, uppdragsbaserade musikproduktioner samt textstudier. Teoretiska och praktiska moment varvas genom hela utbildningen. Sista terminen i utbildningen genomförs ett självständigt arbete om 15 hp.

Nedan följer en kort beskrivning om varje kurs i programmet.

Termin 1

Musikproduktion 1: 7,5 hp

Kursen innehåller grundläggande ljudlära, inspelningsteknik, ljudteknik samt produktion i musikstudio med dator som redskap. Studenten praktiserar musikproduktionens olika led med målet att få en stadig grund och förståelse för processen och redskapen.

Musikbranschen och dess aktörer: 7,5 hp

Kursen behandlar främst ekonomiska flöden inom musikbranschen och vilken roll de olika aktörerna spelar för dagens musikproducent och låtskrivare.

Musikteori och gehörslära 1: 7,5 hp

Kursen innehåller grundläggande musikteori med särskilt fokus på gehörmässigt lärande. I kursen behandlas bland annat grundläggande ackordanalys, harmonilära, terminologi och musikleära inom populärmusik.

Låtskrivande 1: 7,5 hp

Kursens innehåll fokuserar på grunder och metoder för att såväl individuellt som i grupp skriva musik och text, främst inom stilar som ryms inom begreppet populärmusik.

Termin 2

Musikproduktion 2: 7,5 hp

Studenten ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom området musikproduktion med inspelningsteknik i studio samt arrangering, inspelning, redigering och mixning i datormiljö såväl som med analoga verktyg. I kursen behandlas också akustik och lyssningsförutsättningar.

Elektroniskt musikskapande: 7,5 hp

Kursen behandlar genrer som ryms inom begreppet elektronisk musik och användning av tekniska redskap som är typiska för dessa. Studenten övar på kreativt användande av teknikens möjligheter för konstnärligt uttryck.

Musikteori och gehörslära 2: 7,5 hp

Studenten tränar sina kunskaper och färdigheter inom gehör, musikteori och musikleära. Kursen innehåller avkodning av notbilder, harmonilära och arrangeringsteknik med huvudsakligt fokus inom populärmusik.

Låtskrivande 2: 7,5 hp

Studenten ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom låtskrivande individuellt och i samarbete med andra. Kursen fokuserar på att slutföra låtskrivaruppdrag inom olika typer av givna situationer och musikaliska ramar för att bredda studentens musikaliska förståelse.

Termin 3

Musikproduktion 3: 7,5 hp

Kursen syftar till breddad förståelse och kunskap inom musikproduktion. I kursen behandlas olika typer av tekniska redskap, arbetssätt och musikaliska genrer. Kursen innehåller även övning av det ljudtekniska gehöret och analyser av produktioner med syfte att ge redskap för fortsatt egen utveckling.

Låtskrivarprojekt 1: 7,5 hp

Kursen baseras på projekt där studenten skriver och producerar musik efter givna förutsättningar och i enlighet med marknadsmässiga förutsättningar. Studenten övar sin förmåga att analysera och diskutera musikaliska sammanhang och skriva och producera för dessa.

Instrument och praktiskt gehör: 7,5 hp

Kursen innehåller främst praktisk gehörsträning och praktisk instrumentkännedom gällande ackord-, bas- och rytminstrument. Även färdighetsträning i olika komppmodeller med syftet att förstå, kunna återge och beskriva vad som kännetecknar olika groove inom populärmusik ingår i kursen.

Lansering av musikprojekt 1: 7,5 hp

Kursen behandlar olika former av digital lansering, streamingtjänsters ekonomiska förutsättningar och flöden samt olika aktörers metoder för spridning av sitt innehåll. Studenten lanserar ett musikprojekt och skapar mindre produktioner för spridbar media.

Termin 4

Låtskrivarprojekt 2: 7,5 hp

I denna kurs arbetar studenten med att självständigt eller i grupp skapa artistprojekt och konstnärliga musikprodukter i enlighet med marknadsmässiga förutsättningar och inom given tidsram. Studenter övar att analysera musikaliska trender och musikkulturer samt att skriva och producera utifrån de slutsatser de kommit fram till.

Film- och dataspelsmusik: 7,5 hp

Kursen behandlar komponerande och producerande av musik i symbios med andra medier. Studenten övar gestaltning och förstärkning av berättelser och känslomässiga upplevelser med instrumental musik.

Entreprenörskap inom musikbranschen: 7,5 hp

Kursens fokus ligger på entreprenörskap och eget företagande. Teoretiska och praktiska moment integreras för att ge studenten möjlighet att förstå entreprenörskap och eget företagande, kunna skriva fram en affärs- och marknadsföringsplan samt kunna kommunicera med olika aktörer inom musikbranschen.

Lansering av musikprojekt 2: 7,5 hp

Kursen innehåller lansering av egen musikproduktion och marknadsföring i olika medieformat. Kursen behandlar också begrepp och arbetsformer som präglar kommunikations- och marknadsföringsarbete inom musikbranschen.

Termin 5

Artistprojekt: 7,5 hp

Studenten utvecklar och skapar tillsammans med vald samarbetspartner ett artistprojekt. Studenten formar i samarbete med tänkt artist en musikalisk identitet och skriver och producerar repertoar i enlighet med denna. Studenten ansvarar i samråd med artisten för processen från idé till färdig produkt.

Musikproduktion 4: 7,5 hp

Kursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper, färdigheter och förståelse för mer avancerade områden och redskap inom musikproduktion. Kursen behandlar även teknisk utveckling och forskning på det musikproduktionstekniska området.

Lansering av musikprojekt 3: 7,5 hp

I kursen arbetar studenten med lansering av egen musikproduktion på olika plattformar och spridningsvägar, samt arbetar med planering och strategier för val av låtmaterial, musikproduktion och stil samt materiella och immateriella värden. Kursen behandlar också avtal och juridik kopplat till musikbranschen.

Komposition för akustisk ensemble: 7,5 hp (valbar)

Studenten skriver och arrangerar för akustiska ensembler med olika instrumentering för att fördjupa sin förståelse och förmåga till uttryck. I kursen ingår också inspelning och produktion av det skrivna materialet.

Kreativ teknik och elektronik: 7,5 hp (valbar)

Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse för teknik och elektronik genom kreativt användande av detta i musikaliska och konstnärliga syften. Studenten får öva sin kreativa förmåga att föreställa sig och förverkliga konstnärliga och musikaliska idéer.

Termin 6

Liveproduktion: 7,5 hp (valbar)

Kursen fokuserar på tekniska och konstnärliga aspekter av sceniska produktioner. I kursen behandlas användningsområden och synkronisering av teknik för visuell och audiell upplevelse, skapande och anpassning av musikproduktion för livebruk samt planering och genomförande av scenisk produktion.

Artistisk gestaltning: 7,5 hp (valbar)

I denna kurs övar studenten gestaltning och uttryck vid sceniska och filmade framföranden. I kursen ingår gestaltning, röstträning, uttryck och tolkning. Även kroppslig gestaltning och koreografi behandlas.

Specialisering inom musikproduktion: 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten fördjupar sin förmåga att genom praktiskt arbete, egen instudering och samarbete med andra anskaffa sig djupare kunskap inom valt område. I kursen ingår också att i skrift såväl som verbalt formulera och diskutera sin egen kunskap och förmåga.

Självständigt arbete: 15 hp

Det självständiga arbetet syftar till att studenten skall utveckla en grundläggande kännedom om konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. Arbetet skall vara relevant för den kommande yrkesverksamheten inom låtskrivande och musikproduktion. Studenten formulerar, planerar och genomför ett självständigt arbete i vilket studenten också reflekterar över den egna konstnärliga processen.

Examensbenämning

Efter avslutad utbildning erhåller studenten en konstnärlig kandidatexamen i huvudområdet musik.

Konstnärlig kandidatexamen

Huvudområde: Musik

Degree of Bachelor of Fine Arts

Major: Music

Tillgodoräknande av kurs

Student äger enligt högskoleförordningen kap 6 §§6–8 efter prövning rätt att tillgodoräkna sig tidigare högskolestudier.

Övrigt

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Obligatorisk närvaro förekommer i vissa delar av utbildningen och framgår av kursplanen.