

ESTETYKA DŹWIĘKU W FILMIE

Nazwa przedmiotu

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

Nazwa jednostki realizującej przedmiot

program studiów

Kompozycja i Teoria Muzyki

Kierunek

Muzyka filmowa i teatralna

Specjalność

-

Specjalizacja

stacjonarne	drugiego stopnia	obowiązkowy	wykład	indywidualne	zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym AMFN
Forma studiów	Poziom studiów	Status przedmiotu	Forma przeprowadzenia zajęć	Tryb realizacji	

ROK I		ROK II	
sem. I	sem. II	sem. I	sem. II
☒	☒	☐	☐
Z	ZO	Wybór z listy.	Wybór z listy.
ECTS			
2	2		

Liczba godzin kontaktowych z pedagogiem

30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

90

punkty ECTS

4

Forma zaliczenia: Z – zaliczenie bez oceny I ZO – zaliczenie z oceną I E – egzamin

Koordynator przedmiotu

Kierownik Zakładu Reżyserii Dźwięku

Prowadzący przedmiot

dr Katarzyna Figat

k.figat@amfn.pl

Metody kształcenia

- wykład problemowy
- wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
- praca z tekstem i dyskusja
- analiza przypadków
- aktywizacja („burza mózgów”, metoda „śniegowej kuli”)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

- realizacja zleconego zadania
- Wybór z listy.
- Wybór z listy.
- Wybór z listy.
- Wybór z listy.

CELE PRZEDMIOTU

Poznanie roli dźwięku w kształtowaniu przekazu audiowizualnego oraz jego funkcji w różnych gatunkach filmowych. Nabycie umiejętności analizy warstwy dźwiękowej. Znajomość konwencji kształtowania warstwy dźwiękowej. Świadomość miejsca muzyki w filmie.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Podstawowa znajomość struktury ścieżki dźwiękowej w filmie.

TREŚCI PROGRAMOWE**semestr I**

1. Dźwięk w filmie. Czy film kiedykolwiek był niemy?
2. Elementy i struktura ścieżki dźwiękowej filmu.
3. Relacje audiowizualne w dziele filmowym (w kontekście świata przedstawionego oraz relacji między dźwiękiem i obrazem).
4. Dźwięk filmowy: między oryginalnością a kliszami.
5. Funkcje dźwięku w filmie.
6. Estetyka dźwięku w filmie dokumentalnym – *case studies* wybranych przykładów (m.in. *Królik po berlińsku*, reż. B. Konopka, 2009; *Siedem kobiet w różnym wieku*, reż. K. Kieślowski, 1979; *Korkociąg*, reż. M. Piwowski, 1971; *Muzykanci*, reż. K. Karabasz, 1960; *Hokej*, reż. B. Dziworski, 1972).

Podstawowe kryteria oceny (semestr I)

Zaliczenie na podstawie:

- obecności studenta na zajęciach (dozwolone max. dwie nieusprawiedliwione nieobecności; przekroczenie połowy nieobecności skutkuje automatycznym niezaliczeniem przedmiotu);
- aktywności studenta w trakcie zajęć;
- przygotowania krótkiej pracy pisemnej (analiza wybranej sekwencji filmowej pod kątem struktury i sposobu funkcjonowania warstwy dźwiękowej – student samodzielnie wskazuje zarówno fragment, jak i główny temat analizy); ocenie podlega: wypełnienie kryteriów wstępnych (adekwatność wyboru filmu oraz tematu analizy; długość pracy; formatowanie pracy według kryteriów ogólnouczelnianych); struktura analizy i merytoryczna strona tekstu; literacka strona tekstu; wykorzystywanie pojęć przedstawionych podczas kursu.

semestr II

Estetyka dźwięku w filmie fabularnym oraz animowanym – *case studies* wybranych przykładów (np. *Na wylot*, reż. G. Królikiewicz, 1972; *Rozmowa*, reż. F. F. Coppola, 1974; *Parasolki z Cherbourg*, reż. J. Demy, 1964; *Winni*, reż. G. Moeller, 2018).

Podstawowe kryteria oceny (semestr II)

Zaliczenie na podstawie:

- obecności studenta na zajęciach (dozwolone max. dwie nieusprawiedliwione nieobecności; przekroczenie połowy nieobecności skutkuje automatycznym niezaliczeniem przedmiotu);
- aktywności studenta w trakcie zajęć;

- przygotowania pracy pisemnej (analiza wybranego filmu pod kątem struktury i sposobu funkcjonowania warstwy dźwiękowej – student samodzielnie wskazuje zarówno film, jak i główny temat analizy); ocenie podlega: wypełnienie kryteriów wstępnych (adekwatność wyboru filmu oraz tematu analizy; długość pracy; formatowanie pracy według kryteriów ogólnouczelnianych); struktura analizy i merytoryczna strona tekstu; literacka strona tekstu; wykorzystywanie pojęć przedstawionych podczas kursu.

Kategorie efektów	EFEKT UCZENIA SIĘ	Kod efektu
Wiedza	posiada pogłębioną znajomość literatury muzycznej, filmowej i teatralnej	P7_MFiT_W01
	zna modele form muzycznych, posiada relacje między elementami i ich funkcje w dziele muzycznym oraz posiada wiedzę na temat technik kompozytorskich stosowanych w muzyce filmowej i teatralnej	P7_MFiT_W02
	zna i posiada strukturę dzieła muzycznego ujmowaną w różnych kontekstach oraz posiada wiedzę z zakresu historii muzyki, zna literaturę przedmiotową	P7_MFiT_W03
	wykazuje się zrozumieniem relacji pomiędzy wiedzą z zakresu technologii komponowania muzyki a jej wykorzystaniem dla celów tworzenia i interpretacji muzyki	P7_MFiT_W04
Umiejętności	wykazuje umiejętność tworzenia koncepcji artystycznych o wysokim stopniu oryginalności oraz posiada zdolność tworzenia muzyki filmowej i teatralnej charakteryzującej się wysokim stopniem zindywidualizowania	P7_MFiT_U01
	tworzy muzykę na potrzeby filmu i teatru ujętą w różnorodne formy, z wykorzystaniem różnorodnych technik kompozytorskich	P7_MFiT_U02
	posiada zdolność analizy i interpretacji dzieła muzycznego z wykorzystaniem różnych strategii badawczych	P7_MFiT_U03
Kompetencje społeczne	posiada potrzebę uczenia się przez całe życie, inspirowanie i organizowanie procesu uczenia się innych osób	P7_MFiT_K01
	potrafi w sposób świadomy oraz poparty doświadczeniem wykorzystywać w różnych sytuacjach mechanizmy psychologiczne wspomagające podejmowane działania	P7_MFiT_K03
	posiada, popartą doświadczeniem, pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się w szczególności przez: - inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań, - przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, - integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, - prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie	P7_MFiT_K05

LITERATURA PODSTAWOWA

- Zofia Lissa, *Estetyka muzyki filmowej*, PWM, 1967.
- Alicja Helman, *Rola muzyki w filmie*, WAiF, 1975.
- Dawid Lewis Yewdall, *Dźwięk w filmie. Teoria i praktyka*, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2011.
- Małgorzata Przedpeńska-Bieniek, *Dźwięk w filmie*, wydanie dowolne.
- Joanna Napieralska, *Sound design. Droga emancypacji dźwięków filmowych*, Wydawnictwo UMFC, 2012 (fragmenty).
- Henryk Kuźniak, *Analiza strukturalna i treściowa obrazu filmowego: punkt wyjścia do ukształtowania warstwy dźwiękowej filmu*, seria *Warsztat realizatora filmowego i TV*, wyd. PWSFTViT, Łódź 2011.
- Walter Murch, *W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego*, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- Alicja Helman, *Sonorystyka filmu "Na wylot"*, „Kino” 1973 nr 9.
- Michel Chion, *Audio-Wizja. Dźwięk i obraz w kinie*, wyd. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, 2012.
- David Bordwell, Kristin Thompson, *Film art. Sztuka filmowa*, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2010.
- Alan Williams, *Historyczne i teoretyczne problemy wprowadzenia do kina ścieżki dźwiękowej*, „Kwartalnik Filmowy” 2003 nr 44.
- Marek Hendrykowski, *Dźwięk na ekranie. Przełom dźwiękowy w filmie*, „Kwartalnik Filmowy” 2003 nr 44.

BIBLIOTEKI WIRTUALNE I ZASOBY ON-LINE (opcjonalnie)

- Artykuły i wywiady za stron internetowych www.filmsound.org , <http://mixonline.com/> i in.
- Wybrane odcinki podcastu *Score & The City* Magdy Miśki-Jackowskiej (dostępny online).

Data modyfikacji	Wprowadź datę	Autor modyfikacji	
Czego dotyczy modyfikacja	czcionka Calibri, rozmiar 11, używać punktów (jeśli potrzeba)		