

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
Wydział Reżyserii Dźwięku

Nazwa przedmiotu: Ilustracja dźwiękowa (F1)				
Jednostka prowadząca przedmiot: Wydział Reżyserii Dźwięku				Rok akademicki: 2024/2025
Kierunek: Reżyserii dźwięku			Specjalność: wszystkie specjalności	
Forma studiów: stacjonarna, II st.		Profil kształcenia: ogólnoakademicki (A)		Status przedmiotu: obieralny
Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty		Język przedmiotu: polski	Rok/semestr: I-II/I-IV	Wymiar godzin: 60
Koordynator przedmiotu		Kierownik Katedry Reżyserii Dźwięku		
Prowadzący zajęcia		mgr Agnieszka Putkiewicz		
Cele przedmiotu		Celem nauczania przedmiotu jest rozwój pracy z dźwiękiem w formach audiowizualnych, tworzenie (ze znajomością prawa) własnego języka ilustracji dźwiękowych w dobre sound designu.		
Wymagania wstępne		Przedmiot dostępny dla studentów reżyserii dźwięku bez dodatkowych wymagań		
Kategorie EU	Nr EU	PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ		Symbol EU kierunkowy
Wiedza (W)	1	Semantyka dźwięku jako jeden z elementów budowy dzieła filmowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy w procesie ilustracji dzieł audiowizualnych.		K_W13
	2	Znajomość prawa autorskiego i pokrewnego, uregulowań prawnych w czasach coraz bardziej aktywnej na rynku sztucznej inteligencji.		K_W13
	3	Budowa własnego języka dźwiękowego (od eklektyzmu do minimalizmu) potrzebnego do twórczego dookreślenia narracji filmowej a w szczególności osiąganie emocji tak pożądaných w formie audiowizualnej.		K_W05
	4	Kreacja dźwięku w filmie: fabularnym, dokumentalnym; reklamie, teaserze, grze komputerowej-próba omówienia podobieństw i różnic.		K_W02
	5	Zapoznanie się z umową licencyjną, etapy zdobywania licencji (utworu, piosenki polskiej i zagranicznej, coveru, współczynnik MFN): prawo łączne, biblioteki muzyczne i ich coraz szersze zastosowanie w kreacji dźwięku; rodzaje metryk filmowych-podobieństwa i różnice, promocja incontext, out of context, soundtrack, zaiks w zdobywaniu licencji do teatru miejskiego lub formy eksperymentalnej.		K_W06
Umiejętności (U)	6	Przygotowanie zamówionego przez reżysera playbacku na plan zdjęciowy.		K_U02
	7	Tworzenie własnego utworu: od realizatora dźwięku poprzez wiedzę z oprawy i konsultacji muzycznej do własnych prób kompozytorskich.		K_U03
	8	"Stopklatka"- rola dźwięku pozakadrowego w kreacji ilustracji dźwiękowej.		K_U04

	9	Dobór muzyki na zasadzie podobieństwa i kontrastu, przewidywania i projektowania ewentualnego łączenia i montażu. Zgłębienie definicji “wspólnej drużyny” jaką jest współcześnie postrzegana grupa realizująca audiowizualne dzieło. Budowanie wiary we własne możliwości w czasami niełatwej pracy w grupie.	K_U02
	10	Omówienie próby stworzenia własnego soundtracku do dzieła audiowizualnego.	K_U04 K_U08
Kompetencje społeczne (K)	11	Potrafi komunikować się z innymi współtwórcami filmu	K_K01
	12	Potrafi pracować w zespole realizatorskim	K_K04
	13	Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia się z racji szybkiej ewolucji technologii realizacji form audiowizualnych	K_K01
TREŚCI PROGRAMOWE			Liczba godzin
Rok I			30
1. Przygotowanie materiałów dźwiękowych do realizacji “Stopklatki” (nieruchomego zdjęcia) ilustracji dźwiękowej, która poruszy elementy wybranego obrazu: gwary, efekty boczne, SFX i sound design, muzyka autonomiczna i komponowana, udział narratora i dialogów (próba ich samodzielnego napisania). Przygotowanie playlisty. 2. Omówienie zagadnień prawnych związanych z wykorzystaniem nagrań i muzyki. Udźwiękowanie jednej sceny serialu na dwa sposoby- praca wzmacniająca psychologicznie reżysera dźwięku -prośba produkcji o przygotowanie dwóch wersji (czasami różniących się nie tylko charakterem a nawet gatunkiem). 3. Próba udźwiękowania fragmentu filmu dokumentalnego. 4. Semantyka dźwięku-próba zilustrowania sceny w filmie fabularnym.			
Rok II			30
5. Przygotowanie materiałów dźwiękowych do realizacji ilustracji dźwiękowej rozbudowanej formy audiowizualnej: efekty synchroniczne, tła dźwiękowe, gwary, efekty boczne, atmosfery, SFX i sound design, muzyka autonomiczna, muzyka wewnątrzskadrowa i ilustracyjna, motywy przewodnie, udział narratora i dialogów, zalet w pracy z dźwiękiem z wykorzystaniem programów sztucznej inteligencji. 6. Przygotowanie playlisty i koncepcji artystycznej zgrania. 7. Finalne zgranie dzieła.			
Metody kształcenia	Ponumerowane metody kształcenia 1. wykład 2. prezentacja i analiza wybranych zagadnień 3. praca samodzielna 4. analiza zdobytych samodzielnych wniosków i studiowanie zagadnień w grupie 5. wymiana doświadczeń pedagoga i studenta 6. prezentacja zrealizowanych zadań		
Metody weryfikacji EU	Ponumerowane metody weryfikacji		Nr EU
	1. kolokwium ustne		
	2. samodzielne realizacje zadań ilustracyjnych		
KORELACJA EU Z TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI, METODAMI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI EU			
Nr EU	Treści kształcenia	Metody kształcenia	Metody weryfikacji
1	1,9,11	1-6	1,2
2	2,3,8,11	1-6	1,2
3	1,2	1-6	1,2
4	3-11	1-6	1,2
5	2,8,10	1-6	1,2
6	11-14	1-6	1,2
7	11-14	1-6	1,2
8	11-14	1-6	1,2
9	4,5,6,7,9	1-6	1,2
10	11-14	1-6	1,2

11	11-14	1-6	1,2
12	11-14	1-6	1,2
13			
Warunki zaliczenia	1 semestr: Zaliczenie bez stopnia na podstawie aktywności na zajęciach 2 semestr: Zaliczenie ze stopniem na podstawie aktywności na zajęciach i przedstawionych prac praktycznych: Analiza porównawcza udźwiękowień Playlista, Wyszukiwanie zamienników.		
Rok	I		II
Semestr	I	II	III IV
ECTS	3	3	3 3
Liczba godzin w tyg.	1	1	1 1
Rodzaj zaliczenia	zal.	kol.	zal. egz.
Literatura podstawowa			
1. Jacek Pająk: Dźwięk w filmie. Między sztuką a rzemiosłem, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2018r. 2. Clair R.: Po namyśle, WAI F, Warszawa 1960r. 3. Doroba R.: Bliżej filmu, WSiP, Warszawa 1980r. 4. Franckiewicz I.: Kolor, dźwięk i rytm. Relacja obrazu i dźwięku w sztukach medialnych, Wyd. Neriton, Warszawa 2010r. 5. Grzybkowska T. (red.): Dźwięk, światło, obraz w sztuce polskiej XX w., UM Fr. Chopina w Warszawie 2008r. 6. Helman A.: Dźwięczący ekran, WAI F, Warszawa 1968r. 7. Helman A.: Na ścieżce dźwiękowej. O muzyce w filmie, PWM, Kraków 1968r. 8. Helman A.: O dziele filmowym, Wyd. Literackie, Kraków 1970r. 9. Helman A.: Rola muzyki w filmie, WAI F, Warszawa 1964r. 10. Kominek M.: Zaczęło się od fonografu, PWM, Kraków 1986r. 11. Kozniecaw G.: Głębia ekranu, WAI F, Warszawa 1981r. 12. Kracauer S.: Teoria filmu, WAI F, Warszawa 1975r. 13. Kuźniak H.: Analiza strukturalna i treściowa obrazu filmowego: punkt wyjścia do ukształtowania warstwy dźwiękowej filmu, seria <i>Warsztat realizatora filmowego i TV</i> , PWSFTViT, Łódź 2011r. 14. Lissa Z.: Estetyka muzyki filmowej, PWM, Kraków 1964r. 15. Martin M.: Chaplin, WAI F, Warszawa 1977r. 16. Sowińska I.: Dźwięki i obrazy O słuchaniu filmów, Katowice 2001r. 17. Sowińska I.: Dźwięk w filmie. Słyszenie-rozumienie-opowiadanie, Wyd. Filologiczny, Instytut Nauk o Kulturze, UJ w Krakowie 1994r. 18. Sowińska I.: Polska muzyka filmowa 1945-1968, Wyd. UŚ, Katowice 2006r. 19. White P.: Creative Recording 20. Viers R.: The sound effects Bible, Michael Wiese Productions, USA 2008r			
Literatura uzupełniająca			
1. Arijon D.: Gramatyka języka filmowego, WRiTv, Warszawa 1985r. 2. Basztua C.: Źródła, sygnały i obrazy akustyczne, WKŁ, Warszawa 1988r. 3. Bocian R., Zabłocki M.: Angielsko-polski słownik terminów filmowych, telewizyjnych i video wyd. Montevideo 4. Dąbal W., Andrejew P.: Kompendium terminologii filmowej wyd. Aeroskop 5. Hendrykowska M.: Kronika kinematografii polskiej 1895-1997, Wyd. Ars Nowa, Poznań 1999r. 6. Henrykowski M.: Słownik terminów filmowych, wyd. Poznań 1994r. 7. Murch W.: W mgnieniu oka, sztuka montażu filmowego, Wyd. W. Marzec, Warszawa 2006r. 8. Przedpeńska-Bieniek M.: Dźwięk w filmie, wyd. 2 wyd. Sonoria 9. Płazewski J.: Język filmu, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2008r. 10. Salt B.: Styl i technologie filmu: Historia i analiza, t. I, II, III, PWSFTViT, Łódź 2003r. 11. Szlifirski K.: Angielsko-polski słownik terminologii nagrań dźwiękowych, Wyd. AudioLogos, Warszawa 2008r. 12. Yewdall D.L.: Practical art of motion Picture sound, Focal Press 1999r. (wersja polska wyd. W. Marzec 2011r.)			

Materiały uzupełniające w formacie DVD:

Filmy Romana Polańskiego, Nieme filmy Charliego Chaplina, Filmy Quentina Tarantino, Rozmowa Francisa Forda Coppoli, Goście Elia Kazana, The Square Rubena Ostlunda, Parasite Bong Joon-ho, Anatomia upadku Justine Triet, Wrooklyn Zoo Krzysztofa Skoniecznego, Boże ciało Jan Komasa, Grawitacja Alfonso Cuarona, Amadeusz Milos Forman, Strefa interesów Jonathana Glazera, Tamte dni, tamte noce Luki Guadagnino, Szczęki Stevena Spielberga, Nietykalni Oliviera Nakache'a, Filmy Alfreda Hitchcocka, Birdman Alejandro Gonzalez Inarritu, Filmy Martina Scorsese, Joker Todd Phillips, Ciche miejsce John Karasiński, Zimna wojna Paweł Pawlikowski i wiele innych.

KALKULACJA NAKŁADU PRACY STUDENTA

	Liczba godz.		Liczba godz.
Zajęcia dydaktyczne	60	Przygotowanie się do prezentacji / koncertu	
Przygotowanie się do zajęć	20	Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia	20
Praca własna z literaturą		Inne	
Konsultacje			
Łączny nakład pracy w godzinach	100	Łączna liczba punktów ECTS	12

Możliwości kariery zawodowej

Zajęcia przygotowują studenta do pracy jako reżyser dźwięku, producent muzyczny, konsultant muzyczny a nawet kompozytor.

Ostatnia modyfikacja

Data	Imię i nazwisko	Czego dotyczy modyfikacja
13.08.2024	Agnieszka Putkiewicz	dostosowanie do nowych oznaczeń efektów kształcenia