

Õppeaine kood	MTX435
Õppeaine nimetus	Muusika filmis
Õppekeeled	eestikeelne ja ingliskeelne õppegrupp
Täpsustus	MK erialale, teistele valikaine
Õppejõud	Ardo Ran Varres, Markus Robam
Vastutav õppejõud	Kerri Kotta

Hindamise tüüp	mitteeristav hindamine
Toimumise semester	kevadsemester
EAP kokku	3 EAP
Tunnimaht kokku	30.0 akadeemilist tundi

Eesmärk

Kursuse eesmärk on süveneda filmimuusika toimetehhanismidesse ning vaadelda selle evolutsiooni tummkino aegadest XXI sajandi alguseni. Urime, kas muusika võib kanda audiovisuaalses teoses dramaturgiliselt olulist informatsiooni. Vaatleme lähemalt küsimust: Mida filmirežissöörid erinevat muusikat kasutades loodavad saavutada? Vaatleme, kuidas filmiheliloojad oma ideid erinevate tehnoloogiate abil realiseerivad.

Õpiväljundid

Kursuse läbinud tudeng:

- oskab sõnastada dramaturgia alusprintsipi, teab heli peamisi füüsikalisi omadusi
- tunneb filmimuusika terminoloogiat, oskab teha vahet diegeetilisel ja mittediegeetilisel muusikal
- teab filmimuusika arengulugu läbi peamiste epohhide, tunneb žanre
- oskab kirjeldada filmihelilooja töö spetsiifikat ja loomeprotsessi eeltingimusi
- on teadlik filmimuusika funktsioonidest, oskab märgata muusikat audiovisuaalsetes teostes.

Aine sisu

1. Mis on dramaturgia? Filmi tinglikkus ja vaataja psühholoogia.
2. Heli füüsikalised omadused. Muusikalise heli korrastav toime, Pythagoras, kümaatika.
3. Kuidas filmimuusika toimib? Mida muusika filmi vaatajaga teeb? Emotsioonid.
4. Muusika vormilised ja sisulised funktsioonid audiovisuaalses teoses. Mõisted. Žanrid. Klišeed.
5. Filmikunsti sünn ja tummkino periood.
6. Filmimuusika "kuldne periood" 1935-1960. Olulised loovisikud.
7. Animafilmid ja muusika. Sojuzmultfilm. Arvo Pärt ja animafilmid.
8. Filmihelilooja ja režissööri koostööst. Spotting, temp track, foley. Muusikatoimetaja töö.
9. Muusika abil hinnangu andmine/hinnangu vältimine. "Kuuldamatus". Metadiegeetilisus.
10. Lühülevaade Eesti filmimuusikast.
11. Filmimuusika areng 1960-2000. Jazz, rock, maailmamuusika, elektrooniline muusika filmides.
12. Filmile muusika loomine kaasajal. Tehnilised lahendused. Tehisarü.

Lisaks: Kohtumine filmiprofessionaaliga.

Loengud (interaktiivsete komponentidega).
Iseseisev töö kirjandusega, videofailidega + diskussioon loengus.

Hindamismeetodid

Mitte-eristav hindamine.

Aine lõpeb arvestusega, mille eeltingimuseks on vähemalt 65%-line osalemine loengutes ja koduste ülesannete täitmine. Arvestus on analüütiline kirjatöö, mille käigus hinnatakse teadmisi loengutes käsitletu, vaadatud filmide ja loetud kirjanduse kohta.

Hindamiskriteeriumid

Positiivse hinnangu saab üliõpilane, kes

- suudab suuliselt refereerida kodus loetud kirjandust (kontrollitakse loengutes),
- oskab vastata aine sisuga seotud küsimustele,
- on vaadanud kodus loengutega seotud dokfilme ja mängufilme

Kirjandus / repertuaar

Remsu, Olev (2016) „Filmidraamatehnika“

I ptk. Mis on dramaturgia? lk 15-21

VI ptk. Filmi tinglikkus ja vaataja psühholoogia. (Kaks esimest lehekülge: lk 209-210)

Sundberg, Johan (1995) „Õpetus muusikahelidest“. 4.3 Mis on intervall? 4.4. Intervallide arvutamine. 4.5

Konsonants ja dissonants. lk. 71-76

Maimets, Kaire (2003). „Muusikast filmis“. ajakiri Muusika. Nr. 7-8, lk. 34-41.

Randolph, David (1991). „Jutustamise muut muusikas“. ajakiri Teater. Muusika. Kino. Nr. 7, lk. 62-66.

[Maarja Kaplinski tõlge raamatust D. Randolph “This is Music”.]

Unheard Melodies. Narrative Film Music by Claudia Gorbman

BFI Publishing, London 1987

The Cambridge Companion to Film Music by Mervyn Cooke, Fiona Ford

Cambridge University Press, 2016

The music and sound of experimental film by Holly Rogers, Jeremy Barham

Oxford University Press, 2017

The Oxford Handbook of Film Music Studies

Oxford University Press, 2015

Music and Sound in Documentary Film by Holly Rogers

Routledge 2014

Ainekava koostajad

Ardo Ran Varres