

Band 6: Studiengang Informationstechnologie und Design (ITD)

Modulbezeichnung	Visuelle Musik
Kürzel für Stundenplan	VM
Semester	4 bis 6
Modulverantwortliche(r)	Dipl. Des. Ralf-Ingo Koch
Dozent(in)	Dipl. Des. Ralf-Ingo Koch
Sprache	Deutsch
Zuordnung zum Curriculum	Wahlfachmodul
Lehrform / SWS	Vorlesung 2 SWS + Übung 1 SWS
Arbeitsaufwand	32h Vorlesungen + 16h Übungen + 102h Bearbeitung der Projektarbeit = 150 h
Kreditpunkte (gem. ECTS)	5
Voraussetzungen	Kenntnisse in Filmgestaltung, 3D-Animation und Video-Compositing
Lernziele / Kompetenzen	<p>Dieses Modul soll die Studierenden mit der visuellen Umsetzung musikalischer Strukturen vertraut machen. Es dient der Vertiefung der in den Fächern „Filmgestaltung“ und „3D-Animation und Video-Compositing“ erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten.</p> <p>An Hand von Beispielen aus der Geschichte des surrealen, grafischen Avantgarde-Films der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts und der damit verknüpften geschichtlichen Entwicklung des Musikvideos sollen die kreativen Möglichkeiten der Synästhesie, die Projektplanung in Form von grafischen Partituren, die Produktionsprozesse und technischen Grundlagen, Produktionsverfahren sowie exemplarische Werkzeuge und Materialien vorgestellt werden.</p> <p>Lernziele: Die Studierenden kennen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analoge und digitale Tricktechniken und –equipment und können diese gezielt auswählen. • die Parameter für eine natürlich wirkende musikalische Bewegung und können Animationen daraufhin eigenständig beurteilen und selbst erstellen. • die Möglichkeiten der Animation dem PlugIn MoGraph und können diese in Maxon Cinema 4D für eigene Animationen einsetzen. • Die Möglichkeiten von Adobe AfterEffects Musik mit Animation mittels Expressions zu verbinden. • die nötigen Schritte zur Produktion von visueller Musik, Musikshows und Promovideos und können diese eigenständig planen und produzieren.
Inhalt	Maler der Synästhesie, Musiker der Synästhesie, Frühe Farborgeln, Musik im Stummfil, Der abstrakte Avantgarde

Modulbezeichnung	Visuelle Musik
	<p>Film der 20er Jahre, Die surrealistischen und dadaistischen Filme Frankreichs, Die elektronische Bühne des Bauhauses, Synästhesie im Tonfilm, Synchronie der russischen Tonfilmpioniere, Filme von Oskar Fischinger. Walter Ruttmann, Viking Eggeling, Hans Richter Jules Engel, Len Lye, u.a., Visuelle Musik im Animated Cartoon, Die Musikfilme des Broadway, Die Kalifornische Ära der Visuellen Musik, Der Musikfilm der 50er Jahre, Die Entwicklung der Popkultur und von Video, Die Entwicklung des abstrakten Computerfilms, Die Entwicklung des Musikvideos und der Videokunst, Die Bildsprache der Postmoderne, Die Bildsprache zeitgenössische Video-Produktionen</p> <p>Folgende Übungen sind vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einführung in Maxon Cinema 4D MoGraph • Einführung in die Animation auf Musik mit Adobe AfterEffects
Literatur	<p>Daniel Levitin: <u>Der Musik-Instinkt: Die Wissenschaft einer menschlichen Leidenschaft</u> (Spektrum Akademischer Verlag, neueste Auflage)</p> <p>Daniel Levitin; Die Welt in 6 Songs: Warum Musik uns zum Menschen macht (Edition Elke Heidenreich bei C. Bertelsmann, 2011)</p> <p>Katrin Reiners: "Minimal Music" - Aspekte ihrer Entstehung, Entwicklung, Faktur, Ästhetik und Rezeption (Grin Verlag, 2012)</p> <p>Markus Horsch: Neues Methodisches Lehr- und Arbeitsbuch für das Erlernen angewandter Musiktheorie im Selbststudium: Von den Grundlagen zum Hochschulniveau (Horsch, Markus, 2001)</p> <p>Michael Pilhofer: Musiktheorie für Dummies (Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2012)</p> <p>Rebecca Anna Moritz: Musikvideos: Bild und Ton im audiovisuellen Rhythmus (Hülsbusch Verlag, 2010)</p> <p>System Design Limited: Flips 5: music vs motion (Gingko Press, 2001)</p> <p>Cornelia Lund: audio visual: on Visual Music and Related Media (Arnoldsche Verlagsanstalt, 2009)</p> <p>Robert Jourdain: Das wohltemperierte Gehirn: Wie Musik im Kopf entsteht und wirkt; (Spektrum Verlag 2009)</p> <p>Gerhard Bühler: Postmoderne, auf dem Bildschirm, auf der Leinwand: Musikvideos, Werbespots und David Lynchs Wild at Heart (Gardez! Verlag, 2002)</p> <p>Karin von Maur: Vom Klang der Bilder (Prestel Verlag; 1969, 7. Auflage)</p> <p>Christian Z. Müller: Musik und Architektur – ein Vergleich (Verlag Books on Demand, 2007)</p>

Band 6: Studiengang Informationstechnologie und Design (ITD)

Modulbezeichnung	Visuelle Musik
	<p>Veruschka Body, Peter Weibel: Clip, Klapp, Bum. Von der visuellen Musik zum Musikvideo (DuMont Verlag 1991)</p> <p>Klaus Neumann-Braun: Viva MTV!: Popmusik im Fernsehen (Suhrkamp Verlag, 1999)</p> <p>Paul, Joshua: Digital Video Hacks (Sebastopol, CA, O'Reilly Media Inc., 2005)</p> <p>Ettedgui, Peter: Filmkünste: Produktionsdesign (Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 2001)</p> <p>Giesen, Rolf: Lexikon des Trick- und Animationsfilms (Berlin, Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2003)</p> <p>Webers, Johannes: Handbuch der Film- und Videotechnik (Poing; Franzis Verlags GmbH, 2007)</p> <p>Henning, Peter a.: Taschenbuch Multimedia (Leipzig; Fachbuchverlag Leipzig, Carl Hanser Verlag, 2007)</p>
Studien-/Prüfungsleistungen	Projektarbeit