

Nazwa przedmiotu: PROPEDEUTYKA KOMPOZYCJI I ARANŻACJI		Rok akademicki
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki		2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Nazwa kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej		
Forma studiów: stacjonarne II st.	Profil kształcenia: ogólnoakademicki (A)	Status przedmiotu: obowiązkowy
Specjalność: DYRYGENTURA CHÓRALNA		Rok I i II/ semestr I - IV
Język przedmiotu: polski	Forma zajęć: wykład	Wymiar zajęć: 30 godzin
Koordinator przedmiotu	Kierownik Katedry Edukacji Muzycznej: dr hab. Maria Gabryś-Heyke, prof. UMFC/Kierownik Pracowni Kompozycji, Instrumentacji i Czytania partytur - ad. dr hab. Aldona Nawrocka-Woźniak Pedagodzy prowadzący przedmiot: ad. dr hab. Anna Ignatowicz-Glińska, ad. dr hab. Bartosz Kowalski-Banasewicz, ad. dr hab. Edward Sielicki, ad. dr Aldona Nawrocka-Woźniak.	
Cele przedmiotu	<ul style="list-style-type: none"> • rozwijanie zdolności twórczych • wykształcenie czynnej znajomości wybranych stylów muzycznych, umożliwiającej działania kreatywne w ich obrębie • zapoznanie z nowszymi formami zapisu nutowego w oparciu o literaturę XX wieku • poszerzenie wiadomości z zakresu instrumentoznawstwa i instrumentacji 	
Wymagania wstępne	wiadomości i umiejętności z dziedziny: harmonii, zasad muzyki (poziom szkoły muzycznej II stopnia), czytania partytur i instrumentacji (poziom licencjacki)	

Kod efektu	PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ	Przypisanie do efektów specjalnościowych (kierunkowych)
------------	--	---

w zakresie WIEDZY (W) absolwent zna i rozumie:

1	posiada zintegrowaną wiedzę z zakresu podstawowego warsztatu kompozytorskiego: zasad konstrukcyjnych, spójności formalnej i narracyjnej, instrumentoznawstwa, instrumentacji, notacji muzycznej i konstrukcji partytury - w odniesieniu do wybranych gatunków, form i estetyk, stanowiących wzorce tworzące podstawy swobodnej improwizacji, akompaniamentu, oraz twórczej improwizacji zespołowej	W4
2	podstawy i zasady instrumentacji, aranżacji i kompozycji na różne obsady wykonawcze, oraz technologie do ich utrwalania i prezentacji w formie graficznej i dźwiękowej, wyraża własne koncepcje artystyczne wykazując się umiejętnością zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu konstrukcji dzieła muzycznego i jego elementów, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki XX i XXI wieku, pozwalającą na działanie twórcze w ich obrębie; zna problematykę komponowanych i aranżowanych gatunków, w zakresie objętym materiałem nauczania	W5
3	relacje pomiędzy koncepcjami teoretycznymi a praktyką wykonawczą, ma szeroką wiedzę na temat kontekstu historycznego muzyki i jej związków z innymi dziedzinami sztuki i współczesnego życia, oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w zakresie przedmiotu, z zastosowaniem własnej intuicji i emocjonalności	W6
4	podstawy prawa autorskiego w zakresie ochrony własności intelektualnej, podstawy marketingu, finansów i aspektów prawnych dotyczących działalności kompozytora, aranżera i kierownika zespołu artystycznego	W7

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI (U) absolwent potrafi:

5	posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, przygotowywanie i	U1
---	---	----

	realizowanie własnych koncepcji, projektów i programów artystycznych oraz dysponowanie umiejętnościami niezbędnymi do ich wyrażenia, w zakresie objętym materiałem nauczania	
6	pogłębia znajomość literatury przedmiotu i potrafi samodzielnie realizować zadania kompozytorskie, w zakresie objętym programem nauczania, swobodnie kreuje utwory reprezentujące różne style z wykorzystaniem własnej wyobraźni, ekspresji i intuicji, potrafi przekazywać idee i treści prezentowanych utworów	U2
7	poszerzać i doskonalić swój warsztat kompozytorski w zakresie wybranego stylu i / lub typu repertuaru	U3
8	organizować publiczne wykonania utworów swoich i innych studentów, inicjować współpracę z innymi muzykami, obejmować kierownictwo artystyczne projektów koncertowych	U5
9	przygotowywać prace pisemne (kompozycje) i ustne w formie prezentacji i prelekcji, dotyczące własnej działalności, odwołując się przy tym do fachowej literatury i ogólnych zagadnień życia kulturalnego	U7
10	odpowiedzialnie podchodzić do prezentacji publicznych, przeciwdziałać lękom i stresom związanym z występami i prezentacją własnej twórczości, kontrolować własne emocje oraz nawiązywać kontakt z publicznością	U9

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (K) absolwent jest gotów do:

11	dostrzega i rozumie potrzebę samokształcenia i stałego doskonalenia swojego warsztatu kompozytorskiego i aranżerskiego	K1
12	inicjowania, planowania i koordynowania procesu uczenia się innych osób, oraz integrowania wiedzy z zakresu różnych dyscyplin muzycznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących muzyki chóralnej, przy realizacji projektów artystycznych związanych z wykonaniami własnych utworów i aranżacji	K2
13	prezentowania złożonych i wysoko wyspecjalizowanych zadań i projektów artystycznych w logicznej i przystępnej formie, we własnych kompozycjach o przeznaczeniu pedagogicznym i dydaktycznym, adresowanych do dzieci oraz do muzycznych amatorów - osób nieobeznanych ze specjalistyczną terminologią muzyczną	K3
14	samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące rozwiązywania problemów artystycznych w zakresie nowych własnych kompozycji, wykazuje się pogłębioną umiejętnością integrowania wiedzy z zakresu wszystkich dziedzin muzyki we własnym procesie twórczym	K4
15	planowania, koordynowania i negocjowania warunków dla właściwej realizacji i przebiegu przedsięwzięć artystycznych, z uwzględnieniem zadań twórczych	K5

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr I		Liczba godzin
1. Miniatura fortepianowa oparta na wybranym materiale dźwiękowym (do wyboru: neoklasycyzm - folklorizm, dodekafonia – serializm, sonoryzm – fortepian preparowany i totalny, minimal – repetitive music, neotonalność, modelowanie interwałowe, skala całotonowa, aleatoryzm) czas trwania ca 1-2'		7,5
2. Miniatura na dowolny instrument solowy (z wyłączeniem fortepianu), oparta na materiale dźwiękowym wybranym spośród powyższych, z wykorzystaniem specyfiki i możliwości instrumentu (charakterystyczne środki artykulacyjne, fakturalne, etc.). Czas trwania ca 1-2'		
3. Utwór wokally – instrumentalny: piosenka – pieśń – wokaliza, przeznaczona na dowolny głos (ew. głosy) z towarzyszeniem dowolnego instrumentu lub zespołu kameralnego (materiał dźwiękowy j. w.), tekst – dowolny. Czas trwania 3 - 7'.		
Semestr II		Liczba godzin
4. Utwór na zespół instrumentalny. Materiał dźwiękowy wybrany spośród wymienionych w pkt.1. (ew. muzyka jazzowa lub rozrywkowa). Forma i skład wykonawczy dowolny. Minimalny czas trwania 4'		7,5
5. Aranżacje wybranych fragmentów na różne składy instrumentalne, wokalne (chóralne) i wokally – instrumentalne.		
Semestr III		Liczba godzin
6. Cykl miniatur (co najmniej 3 miniatury, lub utwór cykliczny - min. 3 części) dla dzieci, o łącznym czasie trwania min. 3', wybrany spośród następujących: a/ cykl piosenek do śpiewania lub słuchania, z towarzyszeniem fortepianu, innego instrumentu lub zespołu instrumentalnego b/ cykl miniatur (lub utwór cykliczny) na dowolny instrument solo, duet instrumentalny, lub solo z towarzyszeniem fortepianu.		7,5
7. Utwór na chór mieszany (lub męski, żeński, dziecięcy) a cappella. Tekst i estetyka dowolne. Materiał dźwiękowy wybrany spośród wymienionych w pkt. Minimalny czas trwania 2'		
Semestr IV		Liczba godzin
8. Utwór na chór mieszany z towarzyszeniem instrumentów (np. organy, fortepian, klawesyn, lub dowolny zespół instrumentalny). Tekst i estetyka dowolne. Minimalny czas trwania 4'		7,5

9. Aranżacje wybranych fragmentów na różne składy instrumentalne, wokalne (chóralne) i wokalnie – instrumentalne.

Metody kształcenia

1. wykład problemowy, dotyczący wybranej problematyki współczesnych technik kompozytorskich (ew. połączony z analizą porównawczą wybranych partytur i nagrań)
2. indywidualna praca ze studentem – rozwiązywanie zadań artystycznych: bieżąca analiza partytury komponowanego utworu, twórcza dyskusja, ew. omówienie rozwiązań alternatywnych, sugestie zmian i korekta notacji
3. samodzielna praca studenta – koncepcja kompozytorska i zapis
4. wspólna analiza partytury skomponowanego utworu – korekty edycyjne, sugestie wykonawcze etc.
5. w miarę możliwości: wykonanie co najmniej 1 kompozycji podczas studenckiego koncertu kompozytorskiego - przez studentów – solistów, zespoły kameralne, chóry, ew. innych wykonawców (uczniów szkół muzycznych – dotyczy utworów dla dzieci, zespoły amatorskie dostępne studentowi itp.)

Uwaga: Kompozytor nie musi być wykonawcą własnego utworu. Powinien natomiast przygotować kompletne materiały nutowe do wykonania (partytury, głosy), oraz czynnie uczestniczyć w działaniach organizacyjnych, związanych z koncertem (znalezienie wykonawców, rezerwacja sali, koordynacja prób, konstrukcja programu, ew. afisze, plakaty, przygotowanie instrumentów i sali, nagranie koncertu etc).

Weryfikacja efektów uczenia się

Metody weryfikacji	Nr efektu ¹
1. realizacja zleconego zadania: kompozytorskie prace pisemne - partytury, powstałe pod okiem wykładowcy (wszystkie pozycje przewidziane materiałem nauczania)	1-7,9,11,13,14
2. kontrola przygotowanych projektów – wnikliwe studiowanie partytur studenta przez pedagoga	1-7,9,11,13,
3. w miarę możliwości: wykonanie - udział w studenckim koncercie kompozytorskim: przygotowanie partytury i głosów, znalezienie wykonawców, organizacja koncertu, koordynowanie przebiegu prób – pod okiem wykładowcy	1-8,10-15
4. Kolokwium końcowe: przedstawienie teczki prac kompozytorskich i - ewentualnie - nagrań wykonanych utworów, oraz rozmowa na temat skomponowanych utworów – umiejętność autoanalizy i autorecenzji.	1-7,9-12,14,15

Korelacja efektów uczenia się z treściami i metodami kształcenia oraz metodami ich weryfikacji²

Nr efektu uczenia się	Treści kształcenia	Metody kształcenia	Metody weryfikacji
1	1-9	1-5	1-4
2	1-9	1-5	1-4
3	1-9	1-5	1-4
4	1-9	1-5	1-4
5	1-9	1-5	1-4
6	1-9	1-5	1-4
7	1-9	1-5	1-4
8	1-9	4,5	3
9	1-9	2-5	1,2,4
10	1-9	2,4,5	3,4
11	1-9	1-5	1-4
12	1-9	2,4,5	1-4
13	1-9	1-5	1-4
14	1-9	2-5	3,4
15	1-9	1-5	3,4

¹ odnosimy się do uprzednio sformułowanych przez nas efektów uczenia się

² należy podać numer efektu uczenia się, numery odpowiednich zakresów treści kształcenia oraz przyporządkować im metody kształcenia i weryfikacji (podać numery)

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu uwarunkowane jest uczęszczaniem na zajęcia – kontrola obecności - oraz osiągnięciem wszystkich założonych efektów kształcenia (w minimalnym akceptowalnym stopniu – w wysokości >50%).

Po I i III semestrze – zaliczenie, po II semestrze kolokwium, po IV - egzamin.

Ocena uwzględnia bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność studenta na zajęciach, kontrolę obecności oraz realizację powierzonych zadań.

Na kolokwium końcowym student zobowiązany jest do przedstawieniateczki prac kompozytorskich, oraz rozmowa na temat skomponowanych utworów – umiejętność autoanalizy i autorecenzji.

Literatura podstawowa

- Zbiory nutowe Biblioteki UMFC (nuty i partytury utworów XX i XXI w.)
- Zbiory Fonoteki (nagrania) i in. (np. internet) – utworów j. w.
- Schaeffer B., Wstęp do kompozycji. Kraków 1976.
- Zieliński T. A., Style kierunki i twórcy muzyki XX wieku, Warszawa 1980.
- Schaeffer B., Mały informator muzyki XX wieku, Warszawa PWN 1975.

strony internetowe:

1. Polskie Centrum Informacji Muzycznej: www.polmic.pl

2. www.culture.pl

3. Związek Kompozytorów Polskich: www.zkp.org.pl

Literatura uzupełniająca

Kotoński W., Instrumenty perkusyjne we współczesnej orkiestrze, PWM, Kraków 1963.

Kotoński W., Leksykon współczesnej perkusji, PWM, Kraków 1999.

Pawłowski J., Podstawy instrumentacji, cz. I, PWM, Kraków 1966; cz. II. PWM, Kraków 1970.

Rimski-Korsakow M. A., Zasady instrumentacji, tłum. Z. Wendyński, t. I i II, Kraków 1953.

Rybicki M., Vademecum instrumentacji, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1987.

Sikorski K., Instrumentoznawstwo, PWM, Kraków 1975.

Drobner M., Instrumentoznawstwo i akustyka, PWM, Kraków 1997.

J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska - Formy Muzyczne t. 1 Małe formy instrumentalne, Kraków 1983

Strona internetowa Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej: www.pseme.com

czasopisma muzyczne – np.: „Ruch muzyczny”, „Twoja muza”, „Glissando” i in.

Kalkulacja nakładu pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się (w godz.)

Zajęcia dydaktyczne – godziny kontaktowe	30
Przygotowywanie się do zajęć	30
Praca z literaturą	20
Konsultacje	
Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu	30
Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia	10
Inne	
Łączny nakład pracy studenta w godz.	120
Liczba punktów ECTS	4

Rok	I		II		III	
Semestr	I	II	III	IV	V	VI
Punkty ECTS	1	1	3	3		
Liczba godzin w tygodniu	1/2	1/2	1/2	1/2		
Rodzaj zaliczenia	zaliczenie	kolokwium	kolokwium	egzamin		

Możliwości kariery zawodowej

1. Podjęcie działań kompozytorsko – aranżerskich, w miarę potrzeb, w prowadzonych przez studenta zespołach muzycznych (chóralnych, wokalnie – instrumentalnych i instrumentalnych zespołach różnego typu)
2. Poszerzenie warsztatu interpretatora – dyrygenta, poprzez znajomość wybranych technik kompozytorskich i zasad komponowania, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki XX i XXI w.
3. Dla absolwentów zainteresowanych i posiadających szczególnie wybitne predyspozycje: możliwość podjęcia studiów na specjalności: kompozycja lub aranżacja.

Data	Kto modyfikował	Czego dotyczy modyfikacja
------	-----------------	---------------------------

15.09.2022	Zespół pedagogów: ad. dr hab. Anna Ignatowicz-Glińska, ad. dr hab. Aldona Nawrocka-Woźniak, ad. dr hab. Bartosz Kowalski-Banasewicz, ad. dr Jakub Michał Hutek	Modyfikacja karty; zmiana nazwy Wydziału.