

Nazwa przedmiotu: Współczesne techniki kompozytorskie			
Jednostka prowadząca przedmiot: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki			Obowiązuje od roku akademickiego 2024/2025
Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki		Specjalność: Kompozycja	
Forma studiów: Stacjonarne, I st.		Profil kształcenia: ogólnoakademicki (A)	Status przedmiotu: obowiązkowy
Forma zajęć: wykład		Język przedmiotu: polski	Rok I / semestr I-II Wymiar godzin: 60
Koordynator przedmiotu		Kierownik Katedry Kompozycji	
Prowadzący zajęcia		as. dr Mateusz Śmigasiewicz	
Cele przedmiotu		Zapoznanie studentów z przejawami najważniejszych sposobów kształtowania materii muzycznej w twórczości kompozytorów XX-XXI w. oraz kształtowanie refleksyjnej, poznawczo-krytycznej postawy wobec zjawisk w muzyce XX i XXI w.; praktyczne poznanie dzieł najwybitniejszych twórców XX i XXI w. oraz współczesnej notacji i sposobów zastosowania jej we własnej twórczości; przygotowanie do samodzielnej analizy współczesnych dzieł muzycznych oraz do praktycznego zastosowania wybranych technik kompozytorskich we własnych utworach.	
Wymagania wstępne		Znajomość teorii dotyczącej analizy dzieł muzycznych, zdolność analizy formalnej dzieł muzycznych w stopniu pozwalającym na swobodne poruszanie się po problemach z zakresu przedmiotu.	
Kategorie efektów	Numer efektu	EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU	Numer efektu kier./spec.
Wiedza	1	orientuje się w piśmiennictwie specjalistycznym z zakresu różnych epok historycznych, posiada wiedzę dotyczącą projektowania i opracowywania nieskomplikowanych tematów badawczych	P6_KOM_W_04 (KOM_IV)
	2	Zna tendencje stylistyczne i warsztatowe z zakresu kompozycji, posiada podstawową wiedzę dotyczącą twórczości muzycznej oraz technik kompozytorskich stosowanych w XX i XXI wieku w kontekście historycznym, stylistycznym, gatunkowym, z uwzględnieniem najnowszej muzyki polskiej, technik kompozytorskich w niej występujących, biografii twórców światowych i polskich XX i XXI wieku oraz reprezentowanych przez nich stylistyk i kierunków. Zdobycie umiejętności dotyczące nowatorskich tendencji w zakresie rozwoju myśli kompozytorskiej oraz zagadnień sztuki i filozofii współczesnej.	P6_KOM_W_01 (KOM_I)
Umiejętności	3	potrafi samodzielnie zaplanować oraz napisać pracę naukową spełniającą kryteria pracy licencjackiej; ma świadomość różnorodnych metod badawczych, koncepcji myślowych oraz zjawisk związanych z rozwojem kompozycji	P6_KOM_U_08 (KOM_XVII)
TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU			Liczba godzin
Semestr I			
1. muzyka początku XX wieku: nurty muzyczne tego okresu i oddalanie się od systemu tonalnego			2
2. przeddodekafoniczna twórczość Arnolda Schoenberga jako przejaw ekspresjonizmu muzycznego oraz maksymalistycznego odejścia od systemu tonalnego, Klangfarbenmelodie, technika Sprechgesang: historia, sposoby użycia			3
3. technika dodekafoniczna: historia techniki, zasady budowy serii, rodzaje serii, przekształcenia serii (O, I, RI, R), wertykalne i horyzontalne stosowanie serii, sposoby kształtowania i używania serii dwunastotonowych			3
4. dodekafonia w twórczości Arnolda Schoenberga – analiza dzieł			1
5. dodekafonia i punktualizm w twórczości Antona Weberna			1
6. Alban Berg i traktowanie dodekafonii w jego twórczości			1
7. technika kompozytorska Oliviera Messiaena na podstawie traktatu tego kompozytora			3
8. techniki serializmu i serializmu totalnego			3
9. technika stochastyczna na podstawie twórczości Iannis Xenakis, sposoby kształtowania przebiegów muzycznych w zależności od zabiegów matematycznych, przypadkowość wpisana w partyturę, użycie komputera w procesie prekompozycyjnym			3
10. mikropolifonia: sposoby kształtowania faktury przy użyciu technik polifonicznych na przykładzie dzieł György Ligetiego			3
11. Giacinto Scelsi – analiza oryginalnej techniki kompozytorskiej			2
12. Muzyka improwizowana – wybrane nurty, zagadnienia i osobowości muzyczne			3

13. Opera XX i XXI wieku		2	
Semestr II			
14. Spektralizm: sposoby kształtowania materii muzycznej opartej na spektrum widma dźwiękowego na przykładzie twórczości Grisseya		4	
15. George Crumb i symbolika w jego muzyce, jako element kształtujący technikę kompozytorską		2	
16. Unizm w twórczości Zygmunta Krauze		2	
17. Muzyka rosyjska: Sofia Gubajdulina (zabiegi matematyczne) i Alfred Schnittke (polistylistyka)		2	
18. Muzyka amerykańska: Charles Ives, John Cage, Morton Feldman		2	
19. Muzyka brytyjska: Brian Ferneyhough (nowa złożoność), Thomas Ades (postmodernizm)		2	
20. Muzyka austriacka i niemiecka: Wolfgang Rihm, Georg Friedrich Haas, Dieter Ammann		2	
21. Muzyka niemiecka: Helmut Lachenmann, Heiner Goebbels		2	
22. <i>Minimal music</i> na przykładzie dzieł Steve'a Reicha, Terry'ego Riley'a, La Monte Younga, Philippa Glassa oraz wybranych twórców holenderskich		2	
23. Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar – sonoryzm muzyczny		2	
24. Twórczość Witolda Lutosławskiego, forma i aleatoryzm kontrolowany		2	
25. Technika kompozytorska Arvo Parta oraz Erkki-Sven Tuura		2	
26. Muzyka polska po roku 1970		2	
Metody kształcenia	1. wykład problemowy 2. wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień 3. analiza przypadków 4. prezentacja nagrań CD i DVD		
Metody weryfikacji efektów uczenia się	Metoda	Numer efektu uczenia	
	1. kolokwium pisemne	1, 2	
	2. projekt, prezentacja	3	
KORELACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI, METODAMI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI			
Numer efektu uczenia się	Treści kształcenia	Metody kształcenia	Metody weryfikacji
1	1 - 25	1, 2, 3	1, 2
2	1 - 25	1, 2, 4	1, 2
3	1 - 25	1, 2, 3	2
Warunki zaliczenia	Po 1 semestrze nauki (w połowie roku akademickiego) zaliczenie W 2 semestrze prezentacja-projekt wybranego problemu Po 2 semestrze nauki (na zakończenie roku) egzamin. Przedmiotem zaliczenia i egzaminu jest sprawdzian wiedzy studenta w formie pisemnej (egzamin z rozpoznawania utworów oraz test z wiedzy).		
Rok	I		II
Semestr	I	II	III
ECTS	2	2	IV
Liczba godzin w tyg.	30	30	V
Rodzaj zaliczenia	zaliczenie	egzamin	VI
Literatura podstawowa			
Materiały nutowe z literatury XX i XXI w. Christoph Cox, Daniel Warner – Kultura Dźwięku, Wydawnictwo Słowo, Obraz, Terytoria, 2010 Shaeffer Bogusław, Mały informator muzyki XX wieku, PWM 1975, B. Schaeffer Nowa Muzyka <i>Problemy współczesnej techniki kompozytorskiej</i> , PWM 1969 B. Schaeffer Klasycy dodekafonii, PWM 1964 B. Schaeffer Muzyka XX wieku. Twórcy i problemy, WL 1975 B. Schaeffer, Nowa Muzyka, Kraków 1958 A. Jarzębska Idee relacji serialnych w muzyce XX wieku, Musica Iagellonica M. Gołąb Dodekafonia, Pomorze, Bydgoszcz 1987 O. Messiaen, Technika mojego języka dźwiękowego, Res Facta nr 7 T. Kaczyński, O. Messiaen, Kraków A. Thomas, H. M. Górecki, Kraków J. Rogala Muzyka polska XX wieku, PWM T. A. Zieliński Style, kierunki i twórcy muzyki XX wieku, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury Warszawa 1981 E. Antokoletz Muzyka XX wieku, Poznań 2009 Nowa muzyka brytyjska, praca zbiorowa, Krakowskie Biuro Festiwalowe 2010 Nowa muzyka niemiecka, praca zbiorowa, Krakowskie Biuro Festiwalowe 2010			

K. Tarnawska-Kaczorowska, Zygmunt Krauze. Między intelektem, fantazją, powinnością i zabawą, PWN, 2001
R. Golianek, Świat oper Zygmunta Krauzego, AM w Łodzi, 2016

Literatura uzupełniająca

T. Kaczyński, Rozmowy z Witoldem Lutosławskim. Kraków 1972
S. Feisst, Netotiation freedom and control in composition. Improvisation and Its offshoots, 1950-1980
U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Wydawnictwo W.A.B, 2008
M. Pasiecznik, Rytuał superformuły, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011
Pociej, B. Idea, dźwięk, forma. Kraków 1972
H. Goebbels, Przeciw Gesamtkunstwerk, Korporacja Ha!Art, 2015
M. Feldman, Give my Regards to Eight Street, Exact Change, 2004
B. Kaczyński Ucieczki do Karyntii, WRiTv 1987
S. Reich, P. Hiller, Writings on Music, 1965-2000
Muzyka Krzysztofa Pendereckiego – Poetyka i recepcja, AM Kraków 1996 Kultura dźwięku, praca zbiorowa, słowo/obraz terytoria 2010
Nowa muzyka amerykańska, praca zbiorowa, Krakowskie Biuro Festiwalowe 2010

KALKULACJA NAKŁADU PRACY STUDENTA

Zajęcia dydaktyczne	60	Przygotowanie się do prezentacji / koncertu	2
Przygotowanie się do zajęć	0	Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia	4
Praca własna z literaturą	0	Inne	0
Konsultacje	0		
Łączny nakład pracy w godzinach	66	Łączna liczba ECTS	4

Możliwości kariery zawodowej

Student jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia w zakresie kształcenia omawianego przedmiotu.

Ostatnia modyfikacja opisu przedmiotu

Data	Imię i nazwisko	Czego dotyczy modyfikacja
3.11.2023	Dr Andrzej Karałow	Aktualizacja karty przedmiotu
22.12.2024	Dr Andrzej Karałow	Aktualizacja karty przedmiotu