

UNIwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Wydział Dyrygentury Symfoniczno - Operowej

Nazwa przedmiotu: Współczesne Techniki Kompozytorskie		Rok akademicki
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej		2019/2020
Nazwa kierunku: dyrygentura		
Forma studiów: stacjonarne, II st.	Profil kształcenia: ogólnoakademicki (A)	Status przedmiotu: obowiązkowy
Specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa		Rok I / semestr I-II
Język przedmiotu: polski	Forma zajęć: seminarium	Wymiar zajęć: 60
Koordinator przedmiotu	Kierownik Katedry Kompozycji	
Cele przedmiotu	1. Dogłębne 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. 2. Praktyczne poznanie dzieł najwybitniejszych twórców XX i XXI w. oraz ich notacji i specyfiki w kontekście przygotowywania do dyrygowania tego typu utworami.	
Wymagania wstępne	Ukończone studia I stopnia. Podstawowa wiedza o najważniejszych nurtach muzycznych muzyki XX wieku. Umiejętność analitycznego spojrzenia na dzieła muzyczne XX wieku.	

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

w zakresie WIEDZY (W)

1	zna techniki kompozytorskie stosowane w XX i XXI wieku na poziomie rozszerzonym; posiada podstawową wiedzę dotyczącą warsztatu kompozytorskiego	P7_DYR_W _02 (DYR_II)
---	---	-----------------------------

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr I	Liczba godzin
------------------	---------------

1. Tło historyczne, estetyczne i społeczno-kulturowe w Europie i Ameryce u progu XX wieku. Informacje ogólne, periodyzacja muzyki XX wieku, zdefiniowanie pojęć.	5
2. Analiza przeddodekafonicznych i dodekafonicznych procedur dwunastodźwiękowych i atonalnych w twórczości A. Schoenberga, A. Weberna, A. Berga i J. Kofflera;	5
3. Twórczość I. Strawińskiego	4
4. Powojenna twórczość serialna (K. Stockhausen, P. Boulez i in.)	4
5. Twórczość O. Messiaena	3
6. Twórczość kompozytorów włoskich (L. Berio, L. Nono, G. Scelsi)	5
7. Problematyka notacja graficznej na przykładzie partytur R. Haubenstocka-Ramatiego, M. Kagela, B. Schaeffera i in.	
Semestr II	Liczba godzin
10. Problematyka kompozytorska i wykonawcza techniki sonorystycznej (na przykładzie twórczości K. Pendereckiego, W. Szalonka, H. M. Góreckiego i in.)	
11. Teatralizacja muzyki. Teatr instrumentalny, happening itp.	
12. Różne ujęcia i różne koncepcje styku różnych dziedzin sztuki – w szczególności muzyki z teatrem i działaniami o charakterze plastycznym – praktyczna analiza konsekwencji zastosowanych w tego typu utworach technik wykonawczych. Przegląd różnych materiałów – partytur (B. Schaeffer, W. Kotoński, G. Crumb, K. Stockhausen), notatek (M. Kagel), projekcja filmów (m.in. M. Kagel, K. Stockhausen).	6
13. Wzrost znaczenia roli perkusji w XX i XXI wieku. Analiza praktyczna wybranej twórczości I. Xenakisa	4
14. Minimal music. Geneza, klasyfikacja, rozwój. Wpływ nurtu minimalistycznego na muzykę przełomu XX i XXI wieku. Minimalizm w sztuce. Analiza „klasyków” gatunku (m.in. T. Riley, S. Reich, Ph. Glass, J. Adams, M. Feldman). Podział na kategorie repetitive music, process music, drone music, mystic/spiritual/holy/sacred minimalism. Postminimalizm a pop-postromantyzm (m.in. na przykładzie twórczości Ph. Glassa i L. Andriessena). Redukcjonizm w muzyce polskiej (W. Kilar, H. M. Górecki, etc.). Praktyczna analiza wybranych przykładów.	4
15. Postmodernizm w muzyce XX i XXI wieku. Próba zdefiniowania pojęć, granic, ważnych punktów z perspektywy chronologii wydarzeń. Syntetyczne spojrzenie na twórczość, A. Schnittkego, R. Szczedrina, P. Szymańskiego, P. Mykietyna i in.	2
16. „Expanded Music”. Twórczość S. Steena-Andersena.	2
17. Muzyka kontekstualna i „Konzeptmusik” na przykładzie twórczości S. Steena-Andersena, A. Schuberta, J. Szmytki i in.	
UWAGA: Pedagog może podjąć decyzję o realizowaniu tematów dodatkowych, bądź redukcji omawiania niektórych spośród powyższych zagadnień, o ile grupa wykaże znajomość tychże i/lub będzie zainteresowana w sposób szczególny innym problemem z zakresu technik kompozytorskich/wykonawczych XX i XXI w.	

1. analiza przypadków
2. rozwiązywanie zadań
3. rozwiązywanie zadań artystycznych
4. praca indywidualna
5. praca w grupach
6. aktywizacja („burza mózgów”, metoda „śniegowej kuli”)
7. wszystkie inne metody stosowane przez prowadzącego przedmiot

Weryfikacja efektów uczenia się

	Nr efektu
1. egzamin (standaryzowany, na bazie problemu)	1
2. kolokwium ustne	1
3. kolokwium pisemne	1
4. projekt, prezentacja	1
5. kontrola przygotowanych projektów	1
6. realizacja zleconego zadania	1
7. wszystkie inne metody stosowane przez prowadzącego przedmiot	1
	1
	1

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

Nr efektu uczenia się	Treści kształcenia	Metody kształcenia	Metody weryfikacji
1	1-17	1-7	1-7
1	1-17	1-7	1-7
1	1-17	1-7	1-7

Warunki zaliczenia

Po pierwszym semestrze – zaliczenie na podstawie realizacji zleconych zadań/prezentacji w wyznaczonym uprzednio terminie. Po drugim semestrze – egzamin pisemny. Warunkiem jest także frekwencja na zajęciach powyżej 50%.

Literatura podstawowa

Materiały nutowe:

Partytury omawianych utworów, partytury reprezentatywne dla konkretnego kompozytora, stylu i/lub gatunku.

– W szczególności wybrane dzieła, wskazane w treściach programowych opisu modułu.

Podręczniki, artykuły, monografie, etc.:

Bogusław Schaeffer, *Nowa Muzyka Problemy współczesnej techniki kompozytorskiej*, Kraków (PWM) 1969

Luigi Rognoni, *Wiedeńska szkoła muzyczna*, Kraków, 1978

Arnold Schoenberg, *Moja ewolucja. Trzy listy*, Res Facta nr 6

Anton Webern, *Droga do Nowej Muzyki*, Res Facta nr 6

Anton Webern, *Droga do komponowania za pomocą dwunastu dźwięków*, Res Facta nr 1

Olivier Messiaen, *Technika mojego języka muzycznego*, Res Facta nr 7

Zbigniew Skowron, *Nowa muzyka amerykańska*, Kraków, 1995

Charles Bodman Rae, *Muzyka Lutosławskiego*, Warszawa 1996

Krzysztof Baculewski, *Polska twórczość kompozytorska 1954-84*, Kraków, 1987

Witold Szalonek, *O niewykorzystanych walorach sonorystycznych instrumentów dętych drewnianych*, Res Facta nr 7

Bruno Bartolozzi, *Nowe brzmienia instrumentów dętych drewnianych*, Res Facta nr 8

Włodzimierz Kotoński, *Leksykon współczesnej perkusji*, Kraków, 1999

Harry Lehmann, *Die digitale Revolution der Musik Eine Musikphilosophie*, Moguncja, 2012

Literatura uzupełniająca

Arnold Schoenberg: *Coherence, Counterpoint, Instrumentation, Instruction in Form*, przeł. Charlotte M. Cross, Severine Neff.

Lincoln (University of Nebraska Press) 1994

Erhard Karkoschka: *Das Schriftbild der neuen Musik*, Celle 1996

York Hoeller: *Klanggestalt-Zeitgestalt*, Londyn (Boosey & Hawkes) 2004

Samuel Adler, *The Study of Orchestration: Fourth Edition*, Nowy Jork, 2016

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

Zajęcia dydaktyczne – godziny kontaktowe	60
Przygotowywanie się do zajęć	5
Praca z literaturą	5
Konsultacje	0
Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu	2
Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia	2
Inne	1
Łączny nakład pracy studenta w godz.	75
Liczba punktów ECTS	4

Rok	I		II		III	
	I	II	III	IV	V	VI
Semestr						
Punkty ECTS	2	2				
Liczba godzin	30	30				
Rodzaj zaliczenia	zaliczenie	egzamin				

Możliwości kariery zawodowej

Profesjonalny dyrygent

Data	Kto modyfikował	Czego dotyczy modyfikacja
09.09.2019	ad. dr Ignacy Zalewski	Wprowadzenie treści