

Streszczenie

Zastosowanie elementów koncepcji Dalcroze'a, Kodály'a i Orffa i w pracy z chórem szkolnym na podstawie wybranych przykładów polskiej współczesnej literatury chóralnej

Celem rozprawy jest udowodnienie tezy, że łączenie elementów metod Dalcroze'a, Kodály'a i Orffa jest najbardziej skuteczne w pracy z chórem dziecięcym w szkole ogólnokształcącej. Dysertacja koncentruje się na korzyściach płynących z integracji elementów każdej metody w celu ulepszenia różnych aspektów występu chóralnego. Zawiera także propozycje rozwiązań konkretnych problemów wykonawczych i technicznych wynikających z wyboru określonych elementów powyższych koncepcji. Praca jest ponadto próbą uzupełnienia literatury przedmiotu, gdyż jest stosunkowo niewiele dostępnych pozycji na ten temat.

Rozprawa została podzielona na część artystyczną i opisową. Część artystyczna składa się z następujących utworów:

1. *Rysunek* Małgorzata Nowak-Guzowska
2. *Wilki* Małgorzata Nowak-Guzowska
3. *Padaj, padaj deszczu wiosenny* Maciej Małecki
4. *Kałużyści* Małgorzata Nowak-Guzowska
5. *Zegary* Anna Pawelec
6. *Deszcz* Anna Ročławska-Musiałczyk
7. *Pokochaj wiosnę* Grzegorz Miśkiewicz
8. *Majowy deszczyk* Grzegorz Miśkiewicz
9. *Wsystko się zytko zazieleniło* Szymon Godziemba-Trytek
10. *Kiedy przyjdzie wiosna* Maciej Małecki
11. *Niezapominajki* Anna Pawelec
12. *Alleluja* Łukasz Farcinkiewicz
13. *Znam pewnego kawalera* Anna Pawelec
14. *Pióra czy kolce?* Andrzej Borzym
15. *Szuwary* Anna Pawelec
16. *Rapo-sssamba grzechotnika* Andrzej Borzym

Zagrajmy w muzykę Jan Krutul – wybrane części suity:

17. *Bębenek*

18. *Gwiazdozbiory*
19. *Zimowy song*
20. *Spacer*
21. *Piłka.*

Utwory będące przedmiotem omówienia są kompozycjami artystów przełomu XX i XXI w., o różnorodnej stylistyce i aparacie wykonawczym, począwszy od piosenek jednogłosowych, skończywszy na dziełach wokalnie-instrumentalnych z towarzyszeniem zespołu instrumentów.

Część opisowa składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, bibliografii oraz trzech aneksów. W rozdziale pierwszym została omówiona specyfika pracy z chórem działającym w szkole powszechnej. Rozdział drugi zawiera opis metody rytmiki Émile’a Jaques’a-Dalcroze’a, pedagogiki Zoltana Kodály’a i założeń Carla Orffa. Zostały również przedstawione przykłady zastosowania każdej koncepcji w praktyce chóralnej. Rozdział trzeci stanowi analizę problemów wykonawczych w poszczególnych utworach, oraz opis możliwości wykorzystania wszystkich trzech idei i sposobów pracy nad każdą piosenką. Rozdział czwarty opisuje koncepcję wykonawczą koncertu, źródła inspiracji, prezentuje wykonawców oraz dramaturgię występu. W zakończeniu zawarto istotne wnioski. W aneksach znajdują się biogramy kompozytorów, wypowiedzi absolwentek chóru *Animato* dotyczące wpływu śpiewania w chórze na ich życie oraz tabele fonogestów Johna Curwena i odczytywania rytmów według to Émile’a-Josepha-Maurice’a Chevé.

Abstract

Application of elements of Dalcroze, Kodály's and Orff concepts in work with a school choir based on selected examples of Polish contemporary choral literature.

The aim of the dissertation is to prove the thesis that combining elements of the Émile Jaques-Dalcroze, Carl Orff and Zoltán Kodály methods is the most effective in work with a primary school choir. It focuses on the benefits of integrating elements from each method to enhance various aspects of choral performance.

Additionally, it offers solutions to performance and technical challenges that arise from incorporating specific elements of these approaches. The work is also an attempt to supplement the literature on the subject, as there are relatively few available items on this subject.

The dissertation is divided into an artistic and descriptive section. The artistic section consists of the following works:

1. *Rysunek (Drawing)* – Małgorzata Nowak-Guzowska
2. *Wilki (Wolves)* – Małgorzata Nowak-Guzowska
3. *Padaj, padaj deszczu wiosenny (Rain, Rain, Spring)* – Maciej Małecki
4. *Kalużyści (Puddlers)* – Małgorzata Nowak-Guzowska
5. *Zegary (Clocks)* – Anna Pawelec
6. *Deszcz (Rain)* – Anna Ročławska-Musiałczyk
7. *Pokochaj wiosnę (Love Spring)* – Grzegorz Miśkiewicz
8. *Majowy deszczyk (May Rain)* – Grzegorz Miśkiewicz
9. *Wsystko się zytko zazieleniło (Every Rye Has Turned Green)* – Szymon Godziemba-Trytek
10. *Kiedy przyjdzie wiosna (When Spring Will Come)* – Maciej Małecki
11. *Niezapominajki (Forget-Me-Nots)* – Anna Pawelec
12. *Alleluia (Hallelujah)* – Łukasz Farcinkiewicz
13. *Znam pewnego kawalera (I Know a Bachelor)* – Anna Pawelec
14. *Pióra czy kolce? (Feathers or Thorns?)* – Andrzej Borzym
15. *Szuwary (Reeds)* – Anna Pawelec
16. *Rapo-sssamba grzechotnika (Rapo-Ssamba Rattlesnake)* – Andrzej Borzym

Selections from the suite *Zagrajmy w muzykę (Let's Play Music)* by Jan Krutul:

17. *Bębenek (Drum)*
18. *Gwiazdozbiory (Constellations)*
19. *Zimowy song (Winter Song)*
20. *Spacer (Stroll)*
21. *Piłka (Ball)*

The pieces discussed here are compositions by artists from the turn of the 20th and 21st centuries, with a variety of styles and performance techniques, from single-voice songs to vocal-instrumental works accompanied by an ensemble of instruments.

The descriptive section comprises an introduction, four chapters, a conclusion, a bibliography, and three appendices. The first chapter addresses the specific challenges and methodologies involved in working with a choir within a primary school context. The second chapter provides a detailed exposition of Émile Jaques-Dalcroze's rhythmic method, Zoltán Kodály's pedagogical approach, and Carl Orff's theoretical framework, along with practical examples of their application in choral practice.

The third chapter analyzes performance challenges in individual pieces and explores how the methods of all three pedagogues can be used to work on each song. Chapter four presents the conceptual framework of the final concert performance, detailing its sources of inspiration, the selection of performers, and the overall dramaturgical structure.

The appendices include biographical sketches of the composers, and reflective statements from alumni of the Animato choir regarding the impact of their choral experience on their lives. There is also a phonogestures table by John Curwen and table of reading rhythm according to Émile-Josepha-Maurice Chevé.