

Kod przedmiotu – I1J-01b

Nazwa przedmiotu

Kompozycja i aranżacja

Kierunek

Jazz i Muzyka Estradowa

Zakres

Kompozycja i aranżacja

Typ studiów

Studia I stopnia stacjonarne/ niestacjonarne

Wymagania wstępne

Patrz: Informator dla kandydatów na I rok studiów – egzamin wstępny

Wymagania końcowe

1. Komplet zaliczeń i egzaminów przewidzianych w toku studiów.
2. Egzamin końcowy w formie adekwatnej do treści programowych zakresu.
3. Napisanie i obrona pracy licencjackiej.

Cele kształcenia

1. Rozwinięcie umiejętności tworzenia kompozycji i aranżacji zgodnie z nurtami kompozytorskimi muzyki artystycznej XX wieku na składy instrumentalne i wokально-instrumentalne, kameralne i orkiestrowe.
2. Rozwijanie wyobraźni twórczej i świadomości kształtowania materiału dźwiękowego w odniesieniu do XIX- i XX- wiecznych technik kompozytorskich.
3. Stworzenie warunków do opanowania i rozwijania umiejętności warsztatowych w aspekcie kompozycji i aranżacji jazzowej umożliwiających tworzenie oryginalnych utworów muzycznych.

Treści programowe

1. Tworzenie utworów instrumentalnych lub wokально-instrumentalnych opartych na formach AA1 lub AABA na składy kameralne, np. głos solowy i jazzową sekcję rytmiczną (fortepian, kontrabas, perkusja), a także utworów na kwintet jazzowy.
2. Rozwój umiejętności twórczych w obszarze wykorzystania technik i narzędzi linearnego planowania materiału muzycznego: kontrapunkt, pedal points, przekształcenia motywów, struktury riffowe.
3. Tworzenie utworów instrumentalnych z wykorzystaniem trzech i czterech instrumentów dętych, a także jazzowej sekcji rytmicznej.
4. Tworzenie prac z wykorzystaniem różnych technik harmonizowania melodii na cztery

i pięć głosów (*block voicings, semi-open voicings, open voicings, cluster voicings, linear approach*)

5. Tworzenie rozbudowanych form instrumentalnych na orkiestrę typu big band.
6. Tworzenie rozbudowanych utworów instrumentalnych lub wokально-instrumentalnych na głos solowy i orkiestrę typu big band.
7. Tworzenie rozbudowanych utworów instrumentalnych lub wokально-instrumentalnych na głos solowy, zespół instrumentów smyczkowych i big band.
8. Tworzenie rozbudowanych utworów na zespoły orkiestrowe i jazzową sekcję rytmiczną (z możliwym towarzyszeniem głosu solowego).

Zamierzone efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

JE_W01 - posiada ogólną znajomość literatury muzycznej

JE_W02 - posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z własną specjalnością

JE_W03 - posiada znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów

JE_W05 - orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, zarówno w aspekcie historii danej dziedziny lub dyscypliny, jak też jej obecnej kondycji (dotyczy to także Internetu i e-learningu)

JE_W06 - posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii rozwojowych w historii muzyki oraz orientację w związanej z tymi zagadnieniami literaturze piśmienniczej (dotyczy to także Internetu i e-learningu)

JE_W07 - rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania

JE_W08 - posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych

JE_W09 - posiada wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej

JE_W13 - posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy o harmonii i zdolność analizowania pod tym kątem wykonywanego repertuaru

JE_W14 - dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin pokrewnych pozwalającą na realizację zadań zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)

JE_W15 - posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u podstaw improwizacji i aranżacji

JE_W16 - posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji pedagogicznych i ich praktycznego zastosowania, dającą kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności na poziomie podstawowym edukacji muzycznej

W zakresie umiejętności:

JE_U01 - dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych

JE_U02 - jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej

JE_U03 - wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w danym dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez niego komunikatem

JE_U05 - posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych utworów

JE_U06 - posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX i XXI wieku

JE_U07 - jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym

JE_U09 - posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, zawartych w utworze idei i jego formy

JE_U13 - posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych i metrycznych oraz aspektów dotyczących aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury harmonicznego itp. opracowywanych utworów

JE_U15 - posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi na temat interpretowania, tworzenia i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych

JE_U17 - posiada podstawowe umiejętności kształtowania i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego

JE_U19 - wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych wymagań publiczności i innych okoliczności towarzyszących wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyczne sal)

W zakresie kompetencji społecznych:

JE_K02 - realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce, wynikającej z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji

JE_K03 - posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

JE_K04 - posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko pojmowanej kultury

JE_K06 - umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i społeczności

JE_K08 - w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, jak również własnych działań artystycznych

JE_K09 - w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować własną działalność artystyczną

JE_K10 - umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki

JE_K11 - wypełnia rolę społeczną absolwenta studiów muzycznych dbając o dorobek, tradycje i aspekty etyczne swojego zawodu

JE_K13 - posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania pracy zawodowej lub twórczej

JE_K14 - jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów

Formy kształcenia

- Zajęcia indywidualne (wykłady, ćwiczenia)
- Analiza partytur wraz z nagraniami lub z aplikacjami multimedialnymi
- Praca z zespołami kameralnymi i orkiestrowymi

Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się

Rok	I		II		III	
Semestr	1	2	3	4	5	6
Punkty ECTS	3	3	5	5	10	10
Ilość godzin w tygodniu	2	2	2	2	2	2
Rodzaj zaliczenia	zst	egz	zst	egz	zst	egz
Legenda	zal – zaliczenie; zst – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny					

Kryteria oceny:

- Właściwa realizacja zagadnień omawianych na zajęciach
- Nabywanie właściwych umiejętności w rozwoju własnego warsztatu w aspekcie kompozycji i aranżacji jazzowej umożliwiającego tworzenie oryginalnych utworów muzycznych
- Stopień postępów w tworzeniu własnych kompozycji i aranżacji
- Zaangażowanie w pracę na zajęciach i w ćwiczenie omawianych zagadnień
- Aktywność artystyczna (własne projekty, nagrody na konkursach)

Literatura (piśmiennictwo)

Literatura podstawowa:

1. Russell Garcia, THE PROFESSIONAL ARRANGER COMPOSER, Criterion Music Co.;
2. Sammy Nestico, THE PROFESSIONAL ARRANGER, Fenwood Music Co.;
3. Rayburn Wright, INSIDE THE SCORE, Kendor Music;
4. Don Sebesky, THE CONTEMPORARY ARRANGER, Alfred Publishing Co.;
5. Henry Mancini, SOUNDS AND SCORES, Northridge Music Inc.
6. Bill Dobbins, JAZZ ARRANGING AND COMPOSING, A LINEAR APPROACH, Advance Music, 1986;
7. Fred Sturm, CHANGES OVER TIME: THE EVOLUTION OF JAZZ ARRANGING, Advance Music, 1995;

8. Józef Pawłowski, PODSTAWY INSTRUMENTACJI cz. I i II, PWM;
9. K. Stone, MUSIC NOTATION IN THE TWENTIETH CENTURY: A PRACTICAL GUIDEBOOK, New York, W. W. Norton, 1980;
10. B. Schaeffer, WSTĘP DO KOMPOZYCJI, PWM Kraków, 1976.

Literatura uzupełniająca:

1. Andy Jaffe, JAZZ HARMONY, Advance Music
2. M.C Gridley JAZZ STYLES, HISTORY & ANALYZIS, Prentice Hall
3. J.M. Chomiński, HISTORIA HARMONII I KONTRAPUNKTU t. 1-3, PWM Kraków
4. J. Gawlas, KONTRAPUNKT, PWM Kraków
5. T.A. Zieliński, KIERUNKI, STYLE I TWÓRCY W MUZYCE XXW. PWM
6. Maria Schneider, EVANESCENCE, Universal Edition, 1998
7. I. Lindstedt, SONORYSTYKA W TWÓRCZOŚCI KOMPOZYTORÓW POLSKICH XX WIEKU, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2010
8. Ch. B. Rae, MUZYKA LUTOSŁAWSKIEGO, PWN, Warszawa, 1996

Ponadto: wybrane partytury i nagrania wymienionych kompozytorów XX i XXI wieku.

Język wykładowy

- Polski
- Możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim

Imię i nazwisko wykładowcy

dr Bartosz Pernal