

Kod przedmiotu – I2J-01b

Nazwa przedmiotu

Kompozycja i aranżacja

Kierunek

Jazz i muzyka estradowa

Zakres

Kompozycja i aranżacja

Typ studiów

Studia II 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 otwartego dla publiczności recitalu.
3. Napisanie i obrona pracy magisterskiej.

Cele kształcenia

1. Rozwinięcie nabytych na studiach licencjackich umiejętności warsztatowych w aspekcie tworzenia kompozycji i aranżacji jazzowej.
2. Wykształcenia indywidualnego podejścia do sztuki kompozycji i aranżacji jazzowej poprzez tworzenie prac nacechowanych oryginalnymi rozwiązaniami w aspekcie harmonicznym, melodycznym, rytmicznym i in.
3. Wykształcenie krytycznego spojrzenia na tworzoną sztukę przez pryzmat jej relacji z innymi dziedzinami sztuki.

Treści programowe

Dopuszcza się możliwość dużej elastyczności w realizowaniu programu, w zależności od preferencji stylistycznych studentów, jednakże konieczność zapewnienia umiejętności w tej dziedzinie narzuca tworzenie autorskiego repertuaru obejmującego utwory:

- na solowy i zespoły orkiestrowe
- na zespoły kameralne instrumentalne lub wokallyno-instrumentalne
- solowe i etiudy

Treści programowe uzupełniać będą analizy wybranych partytur wraz z nagraniem oraz krytyczne omówienie wybranych przykładów z literatury jazzowej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki big bandowej.

Zamierzone efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

JE_W03 - posiada szeroką wiedzę dotyczącą kameralnej i orkiestrowej literatury muzycznej

JE_W04 - posiada wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby analizowania i syntezy danych, prawidłowego ich interpretowania).

JE_W05 - posiada wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet, nagrania archiwalne itp.) oraz umiejętność samodzielnego poszerzania i rozwijania wiedzy dotyczącej swojej specjalności.

JE_W07 - posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz zdolność do integrowania nabytej wiedzy.

W zakresie umiejętności:

JE_U01 - posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych.

JE_U03 - podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i obowiązujących wzorców formalnych.

JE_U06 - jest zdolny do funkcjonowania w różnych formacjach zespołowych i posiada umiejętność współdziałania z innymi artystami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym.

JE_U07 - posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów artystycznych (często w powiązaniu z innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność do podjęcia wiodącej roli w zespołach różnego typu.

JE_U08 - kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach pierwszego stopnia, poprzez indywidualną pracę utrzymuje i poszerza swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych.

JE_U09 - posiada umiejętność szybkiego odczytania i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej.

JE_U10 - posiada umiejętność dogłębnego rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych i metrycznych oraz aspektów dotyczących aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury harmonicznego itp. opracowywanych utworów.

JE_U12 - posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w formie słownej i pisemnej (także o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno własnej specjalizacji, jak i szerokiej problematyki z obszaru sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i wyciągania trafnych wniosków.

W zakresie kompetencji społecznych:

JE_K01 - jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturowych.

JE_K02 - inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej kultury (podejmowanie projektów o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagających współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i nauki).

JE_K04 - posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych dziedzin działalności artystycznej.

JE_K08 - wypełnia rolę społeczną absolwenta studiów muzycznych dbając o dorobek, tradycje i aspekty etyczne swojego zawodu.

JE_K09 - świadomie umie zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej na podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy, wykorzystując również wiedzę zdobytą w procesie ustawicznego samokształcenia.

Formy kształcenia

- Zajęcia indywidualne (wykłady, ćwiczenia)
- Praca z nagraniem CD, lub z aplikacjami multimedialnymi (analiza utworów)
- Rozwiązywanie zadań artystycznych

Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się

Rok	I		II	
Semestr	1	2	3	4
Punkty ECTS	8	6	18	19
Ilość godzin w tygodniu	2	2	2	2
Rodzaj zaliczenia	zst	egz	zst	zal
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 & ANALYSIS, 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