

**SYLABUS PRZEDMIOTU DO PLANU STUDIÓW
OBOWIĄZUJĄCEGO OD ROKU AKADEMICKIEGO 2026/2027**

NAZWA PRZEDMIOTU	Kompozycja i aranżacja
KIERUNEK	Jazz i muzyka estradowa
SPECJALNOŚĆ	Kompozycja i aranżacja
POZIOM STUDIÓW	Studia I stopnia - licencjackie
TRYB ZAJĘĆ	Obowiązkowy
ZAJĘCIA	wykład; indywidualne
SUMA SEMESTRÓW	180 godzin; 37 ECTS
OSOBY PROWADZĄCE PRZEDMIOT	
Prof. dr hab. Leszek Kułakowski dr Aleksandra Tomaszewska	
ZAŁOŻENIA CELE ORAZ CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU	
Nauczanie przedmiotu kompozycja i aranżacja ma na celu wszechstronny rozwój osobowości studenta, rozwijanie wyobraźni muzycznej, poszukiwanie własnego języka muzycznego oraz opanowanie zagadnień specjalistycznych takich jak: wypracowanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami kompozytorskimi, niezbędnymi przy tworzeniu form instrumentalnych, realizowanych w różnej obsadzie wykonawczej. Zasadniczym celem nauczania jest też wskazanie studentowi – twórcy drogi jego dalszego indywidualnego rozwoju oraz przygotowanie go do samodzielnej pracy kompozytorsko–aranżacyjnej. Ogromnie ważnym aspektem nauczania kompozycji i aranżacji jest więc twórcza współpraca studenta z pedagogiem. Nadrzędnym założeniem jest wobec tego indywidualizacja programu nauczania, szczególnie na płaszczyźnie stylistyczno-estetycznej. Ostatecznym celem nauczania kompozycji i aranżacji jest zatem zarówno jak najszerszy rozwój osobowości (nie tylko twórczej) jak i umiejętności. Do celów tych zaliczyć można m.in.: ogólną erudycję, rozwijanie indywidualnej postawy twórczej, znajomość warsztatu kompozytorskiego, wiedza z zakresu estetyki, form muzycznych, technik dźwiękowych, zagadnienia psychologii twórczości (inspiracja, wyobraźnia), umiejętność koncentracji, chęć ciągłego poszukiwania oraz wrażliwość.	

WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE
wiedza z zakresu harmonii, kontrapunktu, instrumentoznawstwa, form muzycznych i literatury muzycznej

ZALECANE FAKULTATYWNE KOMPONENTY PRZEDMIOTU

- Współczesne techniki kompozytorskie
- Harmonia klasyczna i jazzowa
- Instrumentacja
- Formy muzyczne
- Historia muzyki
- Historia jazzu

BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

- Henry Mancini-"Sounds&Scores",Warner Bros Publication, 1999, USA
- Wright-"Inside the Score", Kendor Music, Inc. 1982,
- Dobbins Bill _ Jazz arranging and composing,a linear approach, Advance Music

BIBLIOGRAFIA DODATKOWA

- Garcia Russell –Das moderne Arrangement,Ed. Modern, Munchen 1961.
- Garcia Russell – The professional arranger composer, Criterion Music Corporation 1970.
- Levine Mark – The jazz theory book, Sher Music Co., Petaluma, Ca 1995.
- Mancini Henry – Sounds and scores, N.Music Inc., Northridge 1967.
- Nestico Sammy – The Complete Arranger, Fenwood Music 1993 USA
- Pawłowski Józef – Podstawy instrumentacji, cz. I,II, PWM 1959.
- Rimski-Korsakow Mikołaj – Zasady instrumentacji, PWM, Kraków 1953,
- Romer Clinton – The art. Of music copying, The preparation of music for performance, 2nd edition, Clinton H. Romer 1985.
- Russo William – Jazz composition and orchestration, The University of Chicago Press,Chicago and London 1968.
- Sebesky Don –The Contemporary Arranger, Alfred Publishing Co.,Sherman Oaks 1979.
- Ciechan Zbigniew – Aranżacja, COMUK, Warszawa 1970.
- Delamont Gordon – Modern Arranging, Kendor Music 1965 New York
- David Baker-"Jazz Pedagogy", Mehler Pulication, 1979,Chicago, Illinois, USA

EFEKTY UCZENIA SIĘ

- P6W_01: Zna zasady kompozycji i aranżacji w muzyce jazzowej, w tym formy muzyczne, harmonię, melodykę, rytmikę i instrumentację.
- P6W_02: Rozumie zależności między poszczególnymi elementami kompozycji i aranżacji, potrafi je analizować i stosować w praktyce.
- P6U_01: Potrafi komponować i aranżować utwory jazzowe na różne składy instrumentalne/wokalne.
- P6U_02: Posługuje się notacją muzyczną i programami komputerowymi do zapisu nutowego.
- P6U_03: Potrafi prezentować i omawiać swoje kompozycje i aranżacje.
- P6U_05: Potrafi planować i organizować proces twórczy.
- P6U_06: Poszukuje nowych rozwiązań i inspiracji w kompozycji i aranżacji.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I UWAGI			
Obowiązkowy. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE I SPECJALISTYCZNE			
Semestr studiów	Godziny	ECTS	Forma zaliczenia
I	30	6	egzamin
II	30	6	egzamin
III	30	6	egzamin
IV	30	6	egzamin
V	30	6	egzamin
VI	30	7	egzamin

Semestr przedmiotu	1	Semestr realizacji w toku studiów	I
Wymiar godzin	30	Punkty ECTS	6
Rodzaj zajęć	wykład	Sposób zaliczenia	E - egzamin
TREŚCI PROGRAMOWE WRAZ Z OPISEM EFEKTÓW UCZENIA SIĘ			
- opanowanie umiejętności komponowania utworów na kwartet smyczkowy zespoły instrumentalne jak klasyczny kwintet dęty drewniany wypracowanie zdolności doboru odpowiedniego instrumentarium opracowania strony rytmiczno - fakturalnej akompaniamentu w zależności od stylistyki utworu i zapotrzebowania wykonawczego - Student powinien stać się samodzielnym artystą -kompozytorem funkcjonującym (w zakresie zdobytej wiedzy i umiejętności) w szerokim obiegu Kultury			
METODY DYDAKTYCZNE			
- teoretyczne wykłady i słuchowa analiza najwartościowszych z dydaktycznego punktu widzenia dzieł kompozytorów dawnych i współczesnych - analiza wybranych dzieł pod kątem: wykorzystania środków technicznych i intencji kompozytorskich - dyskusje na temat istoty stylu twórczego - ćwiczeni praktyczne polegające na samodzielnym próbach kompozytorskich odznaczających się różnorodnością stylistyczną i stopniowym wzrostem stopnia trudności – od kwartetu smyczkowego do kwintetów dętych drewnianych i blaszanych.			
WARUNKI ZALICZENIA ORAZ METODY I KRYTERIA OCENIANIA			
Forma oceny studenta: - sprawdzenie praktycznej umiejętności posługiwania się podanymi składami wykonawczymi – pisemne kolokwium sprawdzające, - sprawdzanie stopnia opanowania wiadomości teoretycznych w zakresie form muzycznych, technik kompozytorskich i technik orkiestracyjnych, - ocena całości skomponowanych lub i zaaranżowanych utworów w danym semestrze.			

Semestr przedmiotu	2	Semestr realizacji w toku studiów	II
Wymiar godzin	30	Punkty ECTS	6
Rodzaj zajęć	wykład	Sposób zaliczenia	E - egzamin
TREŚCI PROGRAMOWE WRAZ Z OPISEM EFEKTÓW UCZENIA SIĘ			
Opanowanie umiejętności komponowania i aranżowania utworów na zespoły instrumentalne jak; klasyczny kwintet dęty blaszany i chór mieszany a'cappella, nonet jazzowy, big-band			
METODY DYDAKTYCZNE			
- teoretyczne wykłady i słuchowa analiza najwartościowszych z dydaktycznego punktu widzenia dzieł kompozytorów muzyki jazzowej, THIRD STREAM MUSIC i współczesnych - analiza wybranych dzieł pod kątem: wykorzystania środków technicznych i intencji kompozytorskich - dyskusje na temat istoty stylu twórczego - ćwiczeni praktyczne polegające na samodzielnych próbach kompozytorskich odznaczających się różnorodnością stylistyczną i stopniowym wzrostem stopnia trudności – od faktury fortepianowej, przez fakturę chóru a'cappella, nonetu jazzowego, big-bandu			
WARUNKI ZALICZENIA ORAZ METODY I KRYTERIA OCENIANIA			
Warunki zaliczenia przedmiotu. Forma oceny studenta - sprawdzenie praktycznej umiejętności posługiwania się podanymi składami wykonawczymi – pisemne kolokwium sprawdzające, - sprawdzanie stopnia opanowania wiadomości teoretycznych w zakresie form muzycznych, technik kompozytorskich i technik orkiestracyjnych, - ocena całości skomponowanych lub i zaaranżowanych utworów w danym semestrze.			

Semestr przedmiotu	3	Semestr realizacji w toku studiów	III
Wymiar godzin	30	Punkty ECTS	6
Rodzaj zajęć	wykład	Sposób zaliczenia	E - egzamin
TREŚCI PROGRAMOWE WRAZ Z OPISEM EFEKTÓW UCZENIA SIĘ			
Komponowanie utworów na big-band poszerzonego o grupę instrumentów smyczkowych i dętych uzupełniających. W drugim etapie przewiduje się posługiwanie się klasycznymi aparatami wykonawczymi, poczynając od zespołów instrumentalnych lub wokalnie - instrumentalnych, a kończąc na wielkiej orkiestrze symfonicznej, opcjonalnie powiększonej o chór i solistów. Dodatkowo student realizuje wybrane formy komponowania na instrument solo (głównie fortepian). Ważnym zadaniem jest uświadomienie studentowi zarówno możliwości techniczno-wykonawczych danego instrumentu lub zestawu instrumentów jak również roli wszystkich elementów dzieła muzycznego mających wpływ na kształtowanie faktury, barwy, formy: struktur wertykalnych i horyzontalnych itp. Student powinien posiadać umiejętność krytycznej oceny własnej twórczości oraz znajdować środki w celu poprawy jakości swoich kompozycji.			
METODY DYDAKTYCZNE			
- teoretyczne wykłady i słuchowa analiza najwartościowszych z dydaktycznego punktu widzenia dzieł kompozytorów dawnych i współczesnych - analiza wybranych dzieł pod kątem: wykorzystania środków technicznych i intencji kompozytorskich - dyskusje na temat istoty stylu twórczego - ćwiczeni praktyczne polegające na samodzielnych próbach kompozytorskich odznaczających się różnorodnością stylistyczną i stopniowym wzrostem stopnia trudności – od faktury fortepianowej, przez fakturę fortepianową, przez fakturę orkiestry symfonicznej, do form wokalnie-instrumentalnych			
WARUNKI ZALICZENIA ORAZ METODY I KRYTERIA OCENIANIA			
Forma oceny studenta: - sprawdzenie praktycznej umiejętności posługiwania się podanymi składami wykonawczymi – pisemne kolokwium sprawdzające, - sprawdzanie stopnia opanowania wiadomości teoretycznych w zakresie form muzycznych, technik kompozytorskich i technik orkiestracyjnych, - ocena całości skomponowanych lub i zaaranżowanych utworów w danym semestrze			

Semestr przedmiotu	4	Semestr realizacji w toku studiów	IV
Wymiar godzin	30	Punkty ECTS	6
Rodzaj zajęć	wykład	Sposób zaliczenia	E - egzamin
TREŚCI PROGRAMOWE WRAZ Z OPISEM EFEKTÓW UCZENIA SIĘ			
Komponowanie utworów na big-band i wielką orkiestrę symfoniczną Podsumowanie pracy kompozytorskiej, wybór utworów na koncert dyplomowy. Student powinien stać się kompletnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie kompozytorskim, inicjować odważne twórczo działania artystyczne, wykazać się umiejętnością wdrażania swoich pomysłów w życie artystyczne i wykazać się umiejętnością funkcjonowania w społeczeństwie i dostosowania się do współczesnego rynku pracy.			
METODY DYDAKTYCZNE			
- teoretyczne wykłady i słuchowa analiza najwartościowszych z dydaktycznego punktu widzenia dzieł kompozytorów dawnych i współczesnych - analiza wybranych dzieł pod kątem: wykorzystania środków technicznych i intencji kompozytorskich - dyskusje na temat istoty stylu twórczego - ćwiczeni praktyczne polegające na samodzielnym próbach kompozytorskich odznaczających się różnorodnością stylistyczną i stopniowym wzrostem stopnia trudności – od faktury fortepianowej, przez fakturę orkiestry symfonicznej, do form wokально-instrumentalnych			
WARUNKI ZALICZENIA ORAZ METODY I KRYTERIA OCENIANIA			
Forma oceny studenta: - sprawdzenie praktycznej umiejętności posługiwania się podanymi składami wykonawczymi – pisemne kolokwium sprawdzające, - sprawdzanie stopnia opanowania wiadomości teoretycznych w zakresie form muzycznych, technik kompozytorskich i technik orkiestracyjnych, - ocena całości skomponowanych lub i zaaranżowanych utworów w danym semestrze.			

Semestr przedmiotu	5	Semestr realizacji w toku studiów	V
Wymiar godzin	30	Punkty ECTS	6
Rodzaj zajęć	wykład	Sposób zaliczenia	E - egzamin
TREŚCI PROGRAMOWE WRAZ Z OPISEM EFEKTÓW UCZENIA SIĘ			
Komponowanie utworów na big-band i wielką orkiestrę symfoniczną Podsumowanie pracy kompozytorskiej. Student powinien stać się kompletnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie kompozytorskim, inicjować odważne twórczo działania artystyczne, wykazać się umiejętnością wdrażania swoich pomysłów w życie artystyczne i wykazać się umiejętnością funkcjonowania w społeczeństwie i dostosowania się do współczesnego rynku pracy.			
METODY DYDAKTYCZNE			
- teoretyczne wykłady i słuchowa analiza najwartościowszych z dydaktycznego punktu widzenia dzieł kompozytorów dawnych i współczesnych - analiza wybranych dzieł pod kątem: wykorzystania środków technicznych i intencji kompozytorskich - dyskusje na temat istoty stylu twórczego - ćwiczeni praktyczne polegające na samodzielnych próbach kompozytorskich odznaczających się różnorodnością stylistyczną i stopniowym wzrostem stopnia trudności – od faktury fortepianowej, przez fakturę orkiestry symfonicznej, do form wokalnie-instrumentalnych			
WARUNKI ZALICZENIA ORAZ METODY I KRYTERIA OCENIANIA			
Forma oceny studenta: - sprawdzenie praktycznej umiejętności posługiwania się podanymi składami wykonawczymi – pisemne kolokwium sprawdzające, - sprawdzanie stopnia opanowania wiadomości teoretycznych w zakresie form muzycznych, technik kompozytorskich i technik orkiestracyjnych, - ocena całości skomponowanych lub i zaaranżowanych utworów w danym semestrze.			

Semestr przedmiotu	6	Semestr realizacji w toku studiów	VI
Wymiar godzin	30	Punkty ECTS	7
Rodzaj zajęć	wykład	Sposób zaliczenia	E - egzamin
TREŚCI PROGRAMOWE WRAZ Z OPISEM EFEKTÓW UCZENIA SIĘ			
Komponowanie utworów na big-band i wielką orkiestrę symfoniczną Podsumowanie pracy kompozytorskiej, wybór utworów na koncert dyplomowy. Student powinien stać się kompletnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie kompozytorskim, inicjować odważne twórczo działania artystyczne, wykazać się umiejętnością wdrażania swoich pomysłów w życie artystyczne i wykazać się umiejętnością funkcjonowania w społeczeństwie i dostosowania się do współczesnego rynku pracy.			
METODY DYDAKTYCZNE			
- teoretyczne wykłady i słuchowa analiza najwartościowszych z dydaktycznego punktu widzenia dzieł kompozytorów dawnych i współczesnych - analiza wybranych dzieł pod kątem: wykorzystania środków technicznych i intencji kompozytorskich - dyskusje na temat istoty stylu twórczego - ćwiczeni praktyczne polegające na samodzielnym próbach kompozytorskich odznaczających się różnorodnością stylistyczną i stopniowym wzrostem stopnia trudności – od faktury fortepianowej, przez fakturę orkiestry symfonicznej, do form wokально-instrumentalnych			
WARUNKI ZALICZENIA ORAZ METODY I KRYTERIA OCENIANIA			
a) recital dyplomowy – prezentacja kompozycji i aranżacji na kameralne obsady wykonawcze (instrumentalne lub wokально-instrumentalne) b) wymagania dotyczące recitalu dyplomowego: czas trwania min. 45 minut			