

Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku

SYLABUS

(dla przedmiotu zajęć zbiorowych)

Autorzy opracowania: dr hab. Joanna Schiller-Rydzewska;

Nazwa przedmiotu	Techniki kompozytorskie XX wieku
Kierunek studiów	Kompozycja i Teoria Muzyki
Specjalność	Kompozycja
Poziom studiów	licencjackie
Tryb	stacjonarne
Jednostka prowadząca	Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
Osoby realizujące	dr hab. Joanna Schiller-Rydzewska;
<u>efekty kształcenia - wiedza</u> <ul style="list-style-type: none"> - dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą warsztatu kompozytorskiego i modeli formalnych utworu (K_W03, K_W04) - posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji dotyczących specjalności teoria muzyki (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet), ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób (K_W05, K_W06) - posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych, szczególnie w zakresie teorii muzyki (K_W08) - posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w muzyce oraz z technikami multimedialnymi (K_W10) - posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy o harmonii i zdolność analizowania pod tym kątem dzieł muzycznych (K_W14)	
<u>efekty kształcenia - umiejętności</u> <ul style="list-style-type: none"> - posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej podstawowych kryteriów stylistycznych i środków techniki kompozytorskiej analizowanych utworów (K_U03) - posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX i XXI wieku (K_U05) - posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi na temat interpretowania, tworzenia i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych (K_U12, K_U13)	
<u>efekty kształcenia - kompetencje społeczne</u> <ul style="list-style-type: none"> - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01) - umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje (K_K02) - jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy artystycznej (K_K09) - umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki (K_K10)	
<u>założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu</u> <p>Celem zajęć jest poznanie podstawowych zagadnień związanych z problematyką warsztatu kompozytorskiego twórców muzyki XX wieku. Cel realizowany jest w dwóch wymiarach: analitycznym i praktycznym. W ramach prowadzenia przedmiotu dokonuje się teoretycznej prezentacji wybranych technik kompozytorskich, adekwatnych metod badawczych, analizy reprezentatywnych dzieł muzycznych w oparciu o pozycje bibliograficzne. Na tej podstawie studenci podejmują własne działania kompozytorskie w formie muzycznego szkicu, miniatury na różne składy instrumentalne. Rezultatem tych działań ma być wyrobienie umiejętności rozpoznania technik dźwiękowych w repertuarze muzyki XX wieku, opis własności współczesnego warsztatu kompozytorskiego, pobudzenie kreatywności w tworzeniu utworów o niewielkich rozmiarach z wykorzystaniem konkretnych założeń technicznych..</p>	
<u>sposób realizacji</u> <p>zajęcia stacjonarne</p>	
<u>wymagania wstępne i dodatkowe</u> <p>-</p>	
<u>zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu</u> <ul style="list-style-type: none"> • udział w organizowanych konferencjach naukowych i seminariach tematycznych	
<u>bibliografia podstawowa</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baculewski Krzysztof, Współczesność 1939-1974, (Historia Muzyki Polskiej, t. 7, cz. 1), Warszawa 1996. 2. Błaszkiwicz Teresa, Aleatoryzm w twórczości W. Lutosławskiego, (Prace Specjalne 3), Gdańsk 1973. 3. Draus Agnieszka, Cykl sceniczny Licht K.Stockhausena. Muzyczny teatr światła, AM Kraków 2011 4. Droba Krzysztof, Sonoryzm polski, (w:) M. Podhajski (red.) Kompozytorzy polscy 1918-2000, cz. I Eseje Lublin 2001. 5. Gołąb Maciej, Dodekafonia, Bydgoszcz 1987.	

6. Jarzębska Alicja, Idee relacji serialnych w muzyce XX wieku, Kraków 1995.
7. Jarzębska Alicja, Modernizm i postmodernizm w refleksji o muzyce, (w:) Idee modernizmu i postmodernizmu w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce, A. Jarzębska, J. Paja-Stach (red.), Musica Iagellonica, Kraków 2007, str. 11-54.
8. Karwaszewska Monika, Andrzej Dobrowolski, muzyka czystej formy, Gdańsk 2017
9. Kostka Violetta, Muzyka Pawła Szymańskiego w świetle poetyki intertekstualnej, Kraków 2018.
10. Kostrzewska Hanna, Sonorystyka, Ars Nova, Poznań 1994; wydanie II – Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2009.
11. Kotoński Włodzimierz - Muzyka elektroniczna, Kraków 2002
12. Lindstedt Iwona, Dodekafonia i serializm w twórczości kompozytorów polskich XX wieku, (w:) M. Podhajski (red.) Kompozytorzy polscy 1918-2000, cz. I Eseje Lublin 2001.
13. Lindstedt Iwona, Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX wieku, Warszawa 2010.
14. Messiaen Olivier, O mojej technice kompozytorskiej, „Res Facta” 1973, nr 7.
15. Miklaszewska Joanna, Minimalizm w muzyce polskiej XX wieku, Kraków 2004.
16. Paja-Stach Jadwiga, Lutosławski i jego styl muzyczny, Kraków 1997.
17. Paja-Stach Jadwiga, Kompozytorzy polscy wobec idei modernistycznych i postmodernistycznych, (w:) Idee modernizmu i postmodernizmu w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce, A. Jarzębska, J. Paja-Stach (red.), Musica Iagellonica, Kraków 2007, str. 55-73.
18. Podhajski Marek, Z zagadnień organizacji ruchu w muzyce XX wieku, (Zeszyty Naukowe 5), Gdańsk 1967.
19. Rae Charles B., Muzyka Lutosławskiego, Warszawa 1996.
20. Schaefer Bogusław, Klasycy dodekafonii, t. 1-2, Kraków 1964.
21. Schaeffer Bogusław, Nowa muzyka. Problematyka współczesnej techniki kompozytorskiej, Kraków 1969.
22. Schaeffer Bogusław, Wstęp do kompozycji, Kraków 1969.
23. Schaeffer Bogusław, Kompozytorzy XX wieku, Kraków 1969.
24. Skowron Zbigniew, Nowa muzyka amerykańska, Kraków 1995.
25. Skowron Zbigniew, Teoria i estetyka awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku, Warszawa 1989.
26. Synowiec Ewa, Teatr instrumentalny B. Schaeffera, (Prace Specjalne 30), Gdańsk 1983.

bibliografia uzupełniająca

czasopisma „Res Facta”, „Glissando”, „Muzyka”, „Forum Musicum”, „Ruch Muzyczny”, książki programowe „Warszawskiej Jesieni”

semestr	forma zaliczenia	forma zajęć	wymiar godzin	wycena ects
2	zaliczenie	ćwiczenia	15	1.0

pedagog

dr hab. Joanna Schiller-Rydzewska;

treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Wprowadzenie do przedmiotu – pionierskie koncepcje muzyki posttonalnej.
2. Dodekafonia i serializm – idee, prekursorzy, założenia konstrukcyjne, postawy twórcze, przemiany techniczne.

metody dydaktyczne

- wykład
- analiza
- prezentacja

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

- kolokwium
- realizacja zadań stawianych przez pedagoga

semestr	forma zaliczenia	forma zajęć	wymiar godzin	wycena ects
3	zaliczenie	ćwiczenia	15	1.0

pedagog

dr hab. Joanna Schiller-Rydzewska;

treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Wprowadzenie do przedmiotu – pionierskie koncepcje muzyki posttonalnej
2. Technika języka dźwiękowego Oliviera Messiaena – aspekt wysokościowy, rytmiczny i harmoniczny.
3. Aleatoryzm – idee, prekursorzy, założenia konstrukcyjne, postawy twórcze, nurty.

metody dydaktyczne

- wykład
- analiza
- prezentacja

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

- kolokwium
- realizacja zadań stawianych przez pedagoga

semestr	forma zaliczenia	forma zajęć	wymiar godzin	wycena ects
4	zaliczenie	ćwiczenia	15	1.0
<p><u>pedagog</u> dr hab. Joanna Schiller-Rydzewska;</p> <p><u>treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sonoryzm, w szczególności polska szkoła sonoryzmu – założenia technologiczne, idee, prekursorzy, postawy twórcze. 2. Kierunki i nurty końca XXw.: minimal music, nowa prostota, nowy romantyzm, postmodernizm, surkonwencjonalizm – typologia, cechy, indywidualne postawy twórcze. <p><u>metody dydaktyczne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wykład • analiza • prezentacja <p><u>warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • kolokwium realizacja zadań stawianych przez pedagoga 				
semestr	forma zaliczenia	forma zajęć	wymiar godzin	wycena ects
5	zaliczenie	ćwiczenia	15	1.0
<p><u>pedagog</u> dr hab. Joanna Schiller-Rydzewska;</p> <p><u>treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teatr instrumentalny – idee, prekursorzy, postawy twórcze 2. Muzyka elektroakustyczna – założenia technologiczne, nurty, przedstawiciele 3. Multimedia w muzyce, muzyka w multimediami, synchronizacja zjawisk akustycznych i wizualnych – założenia, cele, wybrane postawy twórcze <p><u>metody dydaktyczne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wykład • analiza • prezentacja <p><u>warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • kolokwium realizacja zadań stawianych przez pedagoga 				

Podpisy autorów: