

Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Rok akademicki 2021/22

SYLABUS PRZEDMIOTU

Choreografia muzyki

Kierunek (właściwe podkreślić):

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Jazz i muzyka estradowa

Studia (właściwe podkreślić):

licencjackie, magisterskie

Imię i nazwisko prowadzącego dr hab. Anna Galikowska-Gajewska

Założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu:

- Pogłębianie twórczych poszukiwań rozwiązań muzyczno-ruchowych w kompozycjach ruchowych utworów muzycznych.
- Doskonalenie plastyki ruchu.
- Doskonalenie poczucia estetyki ruchu.
- Pogłębianie koordynacji ruchowej, słuchowo-ruchowej oraz wzrokowo-ruchowej.
- Doskonalenie pamięci muzyczno-ruchowej i przestrzenno-ruchowej.
- Doskonalenie umiejętności tworzenia i komponowania form ruchu w przestrzeni.
- Pogłębianie rozwoju wyobraźni i kreatywności w tworzeniu interpretacji ruchowych muzyki w różnych stylach.
- Rozbudzanie zainteresowań innymi dziedzinami sztuki.
- Wyrabianie dyscypliny wykonawczej w realizowaniu kompozycji ruchowych utworów muzycznych.
- Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole wykonawczym.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

- Znajomość metody Emila Jaques-Dalcroze'a i umiejętność komponowania ruchu według jego założeń.
- Dobra sprawność ruchowa, pamięć muzyczna i ruchowa oraz koordynacja ruchowa.
- Postawa twórcza w zakresie poszukiwania rozwiązań przestrzenno-ruchowych.

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu:

- wszelkie formy ruchu -warsztaty taneczne, teatralne,

- przedmioty kierunkowe związane z ruchem - rytmika, technika ruchu, taniec ludowy, taniec historyczny, taniec jazzowy, taniec współczesny, zespoły rytmiki,
- przedmioty inne takie jak: analiza dzieła muzycznego, historia muzyki, historia sztuki, estetyka, kształcenie słuchu, harmonia, współczesne techniki kompozytorskie, zajęcia aktorskie.

Bibliografia podstawowa:

1. Appia A., Dzieło sztuki żywej i inne prace, Wyd. Artystyczne i filmowe, Warszawa 1974.
2. Brzozowska-Kuczkiewicz M., Emil Jaques-Dalcroze i jego rytmika, WSiP, Warszawa 1991.
3. Jaques-Dalcroze E., Pisma wybrane, WSiP, Warszawa, 1992.
4. Górecki L., Teoria i metodyka ćwiczeń ruchowych aktora, COMUK, Warszawa 1985.
5. Kandynsky W., Punkt i linia a płaszczyzna, PJW, Warszawa 1986.
6. Ławrowska R., Muzyka i ruch, WSiP, Warszawa 1991.
7. Materiały informacyjno-dyskusyjne COPSA (wybrane pozycje).
8. Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji - materiały z ogólnopolskich sesji naukowych, Akademia Muzyczna w Łodzi (wybrane pozycje).
9. Skazińska M., Znaczenie interpretacji ruchowej utworów muzycznych w kształceniu nauczycieli rytmiki [w:] Zeszyt Naukowy XVIII, Akademia Muzyczna, Łódź.
10. Galikowska-Gajewska A., Brzmienie w interpretacjach ruchowych utworu muzycznego, Debussy. Cage, Penderecki, Szalonek, Olczak, Kaiser, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk 2012.
11. Skowrońska-Lebecka E., Dźwięk i gest, Wyd. "Żak", Warszawa 1995.
12. Sztuka, Kultura, Edukacja, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk, 2010 (wybrane pozycje).
13. Szczuka W., Gest sceniczny, CPARA, Warszawa.

Bibliografia uzupełniająca:

1. Dutkiewicz B., Polistylistyka, czyli dyskurs z przeszłością – interpretacja ruchowa muzyki w obliczu dzieł epoki postmodernizmu na przykładzie wybranych utworów, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, Katowice 2013.
2. Pasternak A., Modalne i rytmiczne aspekty języka muzycznego Oliviera Messiaena w ruchowych interpretacjach muzyki na przykładzie wybranych utworów, Katowice 2008.
3. Franklin Eric N., Świadomość ciała- wykorzystanie obrazów mentalnych w pedagogice ruchu, Wydawnictwo Kined.
4. Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, WSiP, Warszawa 1975.
5. Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1976.
6. Turska I., Krótki zarys tańca i baletu.
7. Wojnar I., Wychowanie przez sztukę, PZWS, Warszawa 1965.
8. Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Łodzi (wybrane pozycje).

Efekty kształcenia – wiedza:

- student posiada szczegółową wiedzę dotyczącą roli interpretacji ruchowych utworów muzycznych w metodzie E.Jaques-Dalcroze'a,
- posiada wiedzę na temat piśmiennictwa dotyczącego E.Jaques-Dalcroze'a i jego metody,
- dysponuje ogólną wiedzą na temat różnych technik ruchu,
- posiada znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów, zwłaszcza form instrumentalnych okresu baroku, klasycyzmu i romantyzmu,
- rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania, w oparciu o podstawy teorii muzyki
- rozpoznaje procesy dotyczące dzieła muzycznego,
- posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych,
- posiada wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z różnorodnych mediów (książki, nagrania, nuty, Internet, nagrania archiwalne itp.) oraz umiejętność samodzielnego poszerzania i rozwijania wiedzy dotyczącej kompozycji ruchowych utworów muzycznych.

Efekty kształcenia – umiejętności:

- student dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do realizowania własnych koncepcji artystycznych w zakresie kompozycji ruchowych utworów muzycznych,
- jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w zakresie ekspresji artystycznej,
- posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej podstawowych kryteriów stylistycznych opracowywanych utworów,
- posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych, metrycznych oraz aspektów dotyczących artykulacji i sposobu ekspresji,
- dzięki występom publicznym wykazuje umiejętność radzenia sobie z różnymi stresowymi sytuacjami z nich wynikającymi, także w odniesieniu do grupy, z którą współpracuje,
- student jest przygotowany do współpracy z innymi w ramach prac i projektów artystycznych, posiada umiejętność akompaniowania uczniom podczas zajęć,
- przyswoił sobie dobre nawyki dotyczące techniki ruchu i postawy umożliwiające operowanie ciałem w sposób najbardziej wydajny i bezpieczny.

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

- student posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej,
- w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów dotyczących współpracy z innymi,
- w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy różnorodnym działaniom zespołowym,

- charakteryzuje się wrażliwością etyczną, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
- potrafi posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki,
- w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania.

Semestr: 1 wymiar godzin 30 ilość pkt. ECTS 2

Rodzaj zajęć (właściwe podkreślić): wykład, ćwiczenia, seminarium

Sposób zaliczenia (właściwe podkreślić):

E-egzamin, ZO-zaliczenie z oceną, Z-zaliczenie bez oceny

Treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia:

- Zasady komponowania i planowania ruchu w interpretacjach utworów impresjonistycznych, ekspresjonistycznych.
- Przygotowanie kompozycji ruchowej utworu z okresu impresjonizmu lub ekspresjonizmu.
- Student posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą impresjonizmu i ekspresjonizmu w muzyce.
- Posiada wiedzę teoretyczną związaną z kierunkiem impresjonizmu i ekspresjonizmu w innych dziedzinach sztuki.
- Student potrafi w świadomy sposób wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce do stworzenia choreografii ruchowej impresjonistycznego i ekspresjonistycznego utworu muzycznego.

Metody dydaktyczne:

- werbalna - wykład, dyskusja,
- problemowa,
- waloryzująca,
- operatywna-praktyczna,
- organizowania i rozwijania działalności muzycznej studentów,
- problemowo-twórcza,
- problemowo-analityczna,
- analityczno-percepcyjna,
- ekspozycji.

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania:

Zaliczenie przedmiotu polega na praktycznych umiejętnościach dotyczących przygotowania i realizacji choreografii muzyki utworów reprezentujących omawiane style i kierunki w muzyce, w oparciu o literaturę przedmiotu.

Kryterium oceny stanowią:

- przygotowanie i prezentacja (na konie semestru) autorskiej choreografii muzyki do wybranego utworu odnoszącego się do omawianych powyżej okresów w historii muzyki,
- aktywny – twórczy udział studenta na zajęciach.

Semestr: 2 wymiar godzin 30 ilość pkt. ECTS 2

Rodzaj zajęć (właściwe podkreślić): wykład, ćwiczenia, seminarium

Sposób zaliczenia (właściwe podkreślić):

E-egzamin, ZO-zaliczenie z oceną, Z-zaliczenie bez oceny

Treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia:

- Zasady komponowania i planowania ruchu w choreografii muzyki utworów współczesnych (reprezentujących różnorodność kierunków, stylów i technik w muzyce XX i XXI wieku: neoklasycyzm, muzyka elektroniczna, konkretna, aleatoryzm, sonoryzm, postmodernizm, nowy romantyzm).
- Przygotowanie choreografii muzyki wybranego utworu odnoszącego się do w/w kierunków, stylów i technik w muzyce współczesnej.

Metody dydaktyczne:

- werbalna - wykład, dyskusja,
- problemowa,
- waloryzująca
- operatywna-praktyczna,
- organizowania i rozwijania działalności muzycznej studentów
- problemowo-twórcza,
- problemowo-analityczna,,
- analityczno-percepcyjna
- ekspozycji.

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania:

Zaliczenie przedmiotu polega na praktycznych umiejętnościach dotyczących przygotowania i realizacji choreografii ruchu utworów muzycznych reprezentujących omawiane style, kierunki i techniki w muzyce, współczesnej, w oparciu o literaturę przedmiotu.

Kryterium oceny stanowią:

- przygotowanie i prezentacja (na konie semestru) autorskiej choreografii muzyki do wybranego utworu muzyki współczesnej,
- aktywny – twórczy udział studenta na zajęciach.