Wydział

Nazwa przedmiotu: **Współczesne Techniki Kompozytorskie**
Jednostka prowadząca przedmiot:**Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki**	Rok akademicki:**2022/2023**
Kierunek:**Kompozycja i Teoria Muzyki**	Specjalność:**Kompozycja z muzyką elektroniczną, filmową i teatralną**
Forma studiów:**stacjonarne, II stopnia**	Profil kształcenia:**ogólnoakademicki (A)**	Status przedmiotu:**obowiązkowy**
Forma zajęć:**seminarium**	Język przedmiotu:**polski**	Rok/semestr:**I / I, II**	Wymiar godzin:**60**
Koordynator przedmiotu	**Kierownik Katedry Kompozycji**
Prowadzący zajęcia	**as. Mikołaj Majkusiak**
Cele przedmiotu	1. Dogłębne zapoznanie studentów z przejawami najważniejszych sposobów kształtowania materii muzycznej w twórczości kompozytorów XX-XXI w. oraz kształtowanie refleksyjnej, poznawczo-­‐krytycznej postawy wobec zjawisk w muzyce XX i XXI w.2. Praktyczne poznanie dzieł najwybitniejszych twórców XX i XXI w. oraz współczesnej notacji i sposobów zastosowania jej we własnej twórczości.
Wymagania wstępne	Ukończone studia I stopnia. Podstawowa wiedza o najważniejszych nurtach muzycznych muzyki XX wieku. Umiejętność analitycznego spojrzenia na dzieła muzyczne XX wieku.
Kategorie efektów	**Numer efektu**	**EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU**	Numer efektu kier./spec.
Wiedza	1	Zna techniki kompozytorskie oraz zagadnienia związane ze stosowaniem tych technik stosowane w XX i XXI wieku na poziomie rozszerzonym, zna współczesne tendencje stylistyczne i warsztatowe z zakresu kompozycji z uwzględnieniem polskiej i światowej muzyki współczesnej, a także zna trendy rozwojowe współczesnych technik kompozytorskich.	P7_KOM_W_02 (KOM_II)
2	posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą warsztatu kompozytorskiego, kierunków kompozytorskich oraz ich funkcjonowania w muzyce XX i XXI wieku	P7_KOM_W_06 (KOM_VI)
Umiejętności	3	zdobywa umiejętności dotyczące nowatorskich tendencji w zakresie rozwoju myśli kompozytorskiej oraz zagadnień estetyki muzyki, sztuki i filozofii współczesnej, które odnoszą się do warsztatu kompozytorskiego twórców XX i XXI wieku, posiada umiejętności rozpoznawania i formułowania problemów badawczych związanych z zagadnieniami technik kompozytorskich XX i XXI wieku	P7_KOM_U_05 (KOM_XIII)
TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU	Liczba godzin
Semestr I:1. Tło historyczne, estetyczne i społeczno-kulturowe w Europie i Ameryce u progu XX wieku. Informacje ogólne, periodyzacja muzyki XX wieku, zdefiniowanie pojęć.2. Analiza przeddodekafonicznych i dodekafonicznych procedur dwunastodźwiękowych i atonalnych w twórczości A. Schoenberga, A. Weberna, A. Berga i J. Kofflera.3. Twórczość I. Strawińskiego.4. Powojenna twórczość serialna (K. Stockhausen, P. Boulez i in.).5. Twórczość O. Messiaena.6. Twórczość kompozytorów włoskich (L. Berio, L. Nono, G. Scelsi).7. Problematyka notacja graficznej na przykładzie partytur R. Haubenstocka-Ramatiego, M. Kagela, B. Schaeffera i in.**Semestr II:**10. Problematyka kompozytorska i wykonawcza techniki sonorystycznej (na przykładzie twórczości K. Pendereckiego, W. Szalonka, H. M. Góreckiego i in.) 11. Teatralizacja muzyki. Teatr instrumentalny, happening itp.12. Różne ujęcia i różne koncepcje styku różnych dziedzin sztuki – w szczególności muzyki z teatrem i działaniami o charakterze plastycznym – praktyczna analiza konsekwencji zastosowanych w tego typuutworach technik wykonawczych. Przegląd różnych materiałów – partytur (B. Schaeffer, W. Kotoński, G. Crumb, K. Stockhausen), notatek (M. Kagel), projekcja filmów (m.in. M. Kagel, K. Stockhausen).13. Wzrost znaczenia roli perkusji w XX i XXI wieku. Analiza praktyczna wybranej twórczości I. Xenakisa.14. Minimal music. Geneza, klasyfikacja, rozwój. Wpływ nurtu minimalistycznego na muzykę przełomu XX i XXI wieku. Minimalizm w sztuce. Analiza „klasyków” gatunku (m.in. T. Riley, S .Reich, Ph. Glass, J. Adams, M. Feldman). Podział na kategorie repetitive music, process music, drone music, mystic/spiritual/holy/sacred minimalism. Postminimalizm a pop-postromantyzm (m.in. na przykładzie twórczości Ph. Glassa i L. Andriessena). Redukcjonizm w muzyce polskiej (W. Kilar, H. M. Górecki, etc.). Praktyczna analiza wybranych przykładów.15. Postmodernizm w muzyce XX i XXI wieku. Próba zdefiniowania pojęć, granic, ważnych punktów z perspektywy chronologii wydarzeń. Syntetyczne spojrzenie na twórczość , A. Schnittkego, R. Szczedrina, P. Szymańskiego, P. Mykietyna i in.16. „Expanded Music”. Twórczość S. Steena-Andersena.17. Muzyka kontekstualna i „Konzeptmusik” na przykładzie twórczości S. Steena-Andersena, A. Schuberta, J. Szmytki i in.Uwaga: Pedagog może podjąć decyzję o realizowaniu tematów dodatkowych, bądź redukcji omawiania niektórych spośród powyższych zagadnień, o ile grupa wykaże znajomość tychże i/lub będzie zainteresowana w sposób szczególny innym problemem z zakresu technik kompozytorskich/wykonawczych XX i XXI w.	554443564426422
Metody kształcenia	1. analiza przypadków 2. rozwiązywanie zadań 3. rozwiązywanie zadań artystycznych 4. praca indywidualna 5. praca w grupach 6. aktywizacja („burza mózgów”, metoda „śniegowej kuli”) 7. wszystkie inne metody stosowane przez prowadzącego przedmiot
Metody weryfikacji efektów uczenia się	Metoda	Numer efektu uczenia
1. egzamin (standaryzowany, na bazie problemu)	1,2,3
2. kolokwium ustne	1,2,3
3. kolokwium pisemne	1,2,3
4. projekt, prezentacja	1,2,3
5. kontrola przygotowanych projektów	1,2,3
6. realizacja zleconego zadania	1,2,3
7. wszystkie inne metody stosowane przez prowadzącego przedmiot	1,2,3
KORELACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI, METODAMI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI
Numer efektu uczenia się	Treści kształcenia	Metody kształcenia	Metody weryfikacji
1,2,3	1-17	1-7	1-7
Warunki zaliczenia	prezentacja zrealizowanych kompozycji w formie partytury i/lub nagrania
Rok	I		
Semestr	I	II				
ECTS	2	2				
Liczba godzin w tyg.	2	2				
Rodzaj zaliczenia	zaliczenie	egzamin				
Literatura podstawowa
Bogusław Schaeffer: Nowa Muzyka *Problemy współczesnej techniki kompozytorskiej*, Kraków (PWM) 1969Luigi Rognoni: *Wiedeńska szkoła muzyczna*, Kraków (PWM) 1978Arnold Schoenberg: *Moja ewolucja. Trzy listy*, Res Facta nr 6 Anton Webern: *Droga do Nowej Muzyki*, Res Facta nr 6Korporacja Ha!Art: *Nowa muzyka brytyjska*, red. Agata Kwiecińska, 2010 Korporacja Ha!Art: *Nowa muzyka brytyjska*, red. Jan Topolski, 2010Olivier Messiaen: *Technika mojego języka muzycznego*, Res Facta nr7Witold Rudziński: *Warsztat kompozytorski Beli Bartoka*, Kraków (PWM) 1964 Zbigniew Skowron: *Nowa muzyka amerykańska*, Kraków (PWM)1995Charles Bodman Rae: *Muzyka Lutosławskiego*, Warszawa 1996Witold Szalonek: *O niewykorzystanych walorach sonorystycznych instrumentów dętych drewnianych,* Res Facta nr7Włodzimierz Kotoński: *Leksykon współczesnej perkusji*, Kraków (PWM) 1999
Literatura uzupełniająca
Ruch Muzyczny, Glissando – artykuły problemowe wybrane pozycje (książkowe bądź eseistyczne, w tym – dostępne jedynie w źródłach internetowych) z dziedziny technik kompozytorskich, semantyki komunikatu artystycznego, retoryki, teorii sztuki, teorii informacji, semiologii, kognitywistyki i in.
KALKULACJA NAKŁADU PRACY STUDENTA
Zajęcia dydaktyczne	60	Przygotowanie się do prezentacji / koncertu	20
Przygotowanie się do zajęć	30	Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia	20
Praca własna z literaturą	10	Inne	5
Konsultacje	5		
Łączny nakład pracy w godzinach	150	Łączna liczba ECTS	4
Możliwości kariery zawodowej
* merytoryczna gotowość do kontynuacji dydaktyki i działań artystycznych/badawczych zorientowanej na uzyskanie stopnia doktora
* możliwość współpracy z instytucjami / twórcami innych dziedzin sztuki w obszarze profesjonalnej kreacji warstwy muzycznej dzieła
* kompleksowa realizacja wszelkich aktywności kompozytorskich w kontekście międzynarodowego życia muzycznego i artystycznego
* profesjonalna, poparta wiedzą, samodzielna i samowystarczalna ekonomicznie oraz artystycznie działalność twórcza w aspekcie globalnego rynku muzycznego i ogólnoartystycznego.
Ostatnia modyfikacja opisu przedmiotu
Data	Imię i nazwisko	Czego dotyczy modyfikacja
09.09.2019	ad. dr Ignacy Zalewski	Wprowadzenie treści
29.03.2021	ad. dr hab. Ignacy Zalewski	Wprowadzenie treści całej karty do nowego uczelnianego wzoru, modyfikacja efektów kształcenia, modyfikacja treści kształcenia i kalkulacji nakładu pracy studenta, modyfikacja możliwości kariery zawodowej,
9.11.2022	Mikołaj Majkusiak	Aktualizacja karty przedmiotu