**Wydział**

|  |
| --- |
| Nazwa przedmiotu: **Instrumentacja zaawansowana i aranżacja** |
| Jednostka prowadząca przedmiot:**Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki** | Rok akademicki:**2022/2023** |
| Kierunek:**Kompozycja i Teoria Muzyki** | Specjalność:**Kompozycja** |
| Forma studiów:**stacjonarne, II stopnia** | Profil kształcenia:**ogólnoakademicki (A)** | Status przedmiotu: **obowiązkowy** |
| Forma zajęć: **ćwiczenia** | Język przedmiotu:**polski** | Rok/semestr:**I / I, II** | Wymiar godzin:**30** |
| Koordynator przedmiotu | **Kierownik Katedry Kompozycji** |
| Prowadzący zajęcia | **ad. dr Miłosz Bembinow, ad. dr Andrzej Karałow, as. mgr Mikołaj Majkusiak** |
| Cele przedmiotu | Nabycie praktycznej umiejętności instrumentacji na różne pod względem składu zespoły wykonawcze – od różnorodnych obsad instrumentalnych (kameralnych) i małej orkiestry, aż po instrumentację na wielką orkiestrę symfoniczną. |
| Wymagania wstępne | Wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie zasad muzyki, instrumentoznawstwa, harmonii oraz podstaw kontrapunktu. |
| **Kategorie efektów** | **Numer efektu** | **EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU** | Numer efektu kier./spec.  |
| Wiedza |  |  |  |
| Umiejętności | 1 | Posiada umiejętność instrumentowania utworów solowych i kameralnych na większe zespoły instrumentalne, w tym orkiestry z uwzględnieniem niestandardowego zastosowania instrumentarium, poszerzonego o nowoczesne techniki wydobycia dźwięku. | P7\_KOM\_U\_01 (KOM\_IX) |
| Kompetencje społeczne |  |  |  |
| **TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU** | Liczba godzin |
| 1. Instrumentacja wybranego utworu dodekafonicznego solowego lub kameralnego Schoenberga, Weberna lub Berga na orkiestrę symfoniczną lub głos i orkiestrę (w zależności od przykładu wyjściowego) z uwzględnieniem charakterystycznych chwytów instrumentacyjno-fakturalnych danego kompozytora w jego utworach symfonicznych.
2. Instrumentacja wybranego utworu fortepianowego lub jego fragmentu (np. część sonaty) S. Prokofiewa na orkiestrę symfoniczną w oparciu o charakterystyczne rozwiązania fakturalne i instrumentacyjne kompozytora w takich utworach jak: Symfonie IV, V, VII, „Romeo i Julia”, Suita scytyjska, „Porucznik Kiże” i in.
3. Aranżacja utworu należącego do gatunku pop na big-band jazzowy z uwzględnieniem charakterystyki zespołu i w oparciu o przykłady zespołów należących do takich artystów, jak Wynton Marsalis, Maria Schneider, Dave Holland i inni.
4. Instrumentacja lub przeinstrumentowanie wybranego utworu solowego lub kameralnego O. Messiaena na orkiestrę symfoniczną lub niestandardowy skład instrumentalny z uwzględnieniem charakterystycznych rozwiązań fakturalnych i instrumentacyjnych kompozytora w takich utworach jak: „Turangalila-symphonie”, „Chronochromie”, „Et expecto resurectionem mortuorum” i in.
5. Instrumentacja „A piacere” K. Serockiego na wielką orkiestrę symfoniczną – z naciskiem na bogactwo pomysłów barwowych i fakturalnych. Praca powinna mieć charakter swobodny, pozostawiając studentowi do dyspozycji jak najszerszy zakres środków instrumentacyjnych.
6. Instrumentacja utworu graficznego np. G. Ligetiego (*Volumina* lub transkrypcja utworu elektronicznego *Artikulation*) J. Cage’a, M. Kagela, H. Lachenmanna lub F. Perry’ego na nietypowy skład instrumentalny lub wokalno-instrumentalny o obsadzie przekraczającej 21 osób.
7. Orkiestracja wybranego utworu należącego do muzyki pop, folk lub standardu jazzowego na orkiestrę symfoniczną ze zwróceniem uwagi na bogactwo kolorystyczne i fakturalne.
8. Instrumentacja kompozycji własnej studenta w stylu dowolnym. Preferowany jest styl zawierający wybrane elementy różnych stylów i technik orkiestracyjnych przerabianych podczas I i II semestru.

UWAGA: Pedagog może podjąć decyzję o nierealizowaniu danego zadania instrumentacyjnego lub poszczególnych zadań indywidualnie oceniwszy, że dany student dobrze wykonał zadanie o analogicznym charakterze. W doborze zadań instrumentacyjnych należy też uwzględnić indywidualne upodobania i fascynacje muzyczne studenta. Pedagog może także zadać dodatkowe instrumentacje, nieujęte w treściach programowych na semestry I-II, jeśli student będzie wykazywał wybitne zdolności w tej dziedzinie. | 2445555 |
| Metody kształcenia | Rekomendowane metody kształcenia (do wyboru):1. wykład problemowy
2. wykład konwersatoryjny
3. wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
4. praca z tekstem i dyskusja
5. analiza przypadków
6. rozwiązywanie zadań artystycznych
7. praca indywidualna
8. prezentacja nagrań CD i DVD
 |
| Metody weryfikacji efektów uczenia się | Metoda | Numer efektu uczenia |
| 1. egzamin (standaryzowany, na bazie problemu) | 1 |
| 2. kolokwium ustne | 1 |
| 3. projekt, prezentacja | 1 |
| 4. realizacja zleconego zadania | 1 |
| **KORELACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI, METODAMI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI** |
| Numer efektu uczenia się | Treści kształcenia | Metody kształcenia | Metody weryfikacji |
| 1 | 1-8 | 1-8 | 1-4 |
| **Warunki zaliczenia** | Po semestrze 1 – kolokwium – komisyjna ocena przygotowanych instrumentacji i sprawdzian opanowania zagadnień opracowywanych w semestrze.Po semestrze 2 (na zakończenie nauki) – egzamin komisyjny – przegląd prac napisanych przez studenta (wszystkich instrumentacji z semestrów 1-2), ewentualnie połączony ze sprawdzianem nabytej wiedzy. |
| Rok | I | II |  |
| Semestr | I | II | III | IV |  |  |
| ECTS | 3 | 3 |  |  |  |  |
| Liczba godzin w tyg. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Rodzaj zaliczenia | kolokwium | egzamin |  |  |  |  |
| **Literatura podstawowa** |
| Materiały nutowe:Partytury opracowywanych utworów, partytury reprezentatywne dla konkretnego kompozytora. – W szczególności wybrane dzieła wskazane w treściach programowych opisu modułu.Podręczniki:Alfred Blatter: *Instrumentation and orchestration*, Cengage Learning, 1997Józef Pawłowski: *Podstawy instrumentacji.Cz. 1-2*. Kraków (PWM) 1966Kazimierz Sikorski: *Instrumentoznawstwo*. Kraków (PWM) 1975Mieczysław Drobner: Instrumentoznawstwo i akustyka. Kraków (PWM) 2008Carl Sachs: *Historia instrumentów muzycznych*. Kraków (PWM) 1989*Encyklopedia instrumentów muzycznych świata*. Warszawa (Bellona) 1996Włodzimierz Kotoński: *Leksykon współczesnej perkusji*. Kraków (PWM) 1999 |
| **Literatura uzupełniająca** |
| Samuel Adler: *Study of Orchestration*. New York (Norton) 1989Hector Berlioz, Richard Strauss: *Treatise on Instrumentation*. New York (Dover Publications) 1991David Black, Tom Gerou: *Essential Dictionary of Orchestration*. Los Angeles (Alfred Publishing Company) 1999 Walter Piston: *Orchestration*. New York (Norton) 1955Dymitr Rogal-Lewicki: *СовременныйОркестрt. I-III* (Moskwa) 1953 |
| **KALKULACJA NAKŁADU PRACY STUDENTA** |
| Zajęcia dydaktyczne | 30 | Przygotowanie się do prezentacji / koncertu | 0 |
| Przygotowanie się do zajęć | 30 | Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia | 20 |
| Praca własna z literaturą | 20 | Inne | 0 |
| Konsultacje | 0 |  |  |
| Łączny nakład pracy w godzinach | 100 | Łączna liczba ECTS | 6 |
| **Możliwości kariery zawodowej** |
| * kompozytor
* wszechstronny aranżer (składy kameralne, big-band, orkiestra)
* orkiestrator muzyki filmowej, użytkowej
* kopista partytur, również tych o niekonwencjonalnym zapisie
 |
| **Ostatnia modyfikacja opisu przedmiotu** |
| Data | Imię i nazwisko | Czego dotyczy modyfikacja |
| 9.11.2022 | Mikołaj Majkusiak | Aktualizacja karty przedmiotu |