

KOMPOZYCJA I ARANŻACJA

Nazwa przedmiotu

Wydział Dyrygentury, Jazzu,
Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej

Nazwa jednostki realizującej przedmiot

program studiów

Jazz i muzyka estradowa

Kierunek

Prowadzenie zespołów jazzowych
i muzyki rozrywkowej

Specjalność

-

Specjalizacja

stacjonarne	pierwszego stopnia	obowiązkowy	wykład	indywidualne	zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym AMFN
Forma studiów	Poziom studiów	Status przedmiotu	Forma przeprowadzenia zajęć	Tryb realizacji	

ROK I		ROK II		ROK III	
sem. I	sem. II	sem. I	sem. II	sem. I	sem. II
☐	☐	☒	☒	☒	☒
Wybór z listy.	Wybór z listy.	ZO	ZO	ZO	ZO
ECTS					
		2	2	2	2

Liczba godzin kontaktowych z pedagogiem

60

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

180

punkty ECTS

8

Forma zaliczenia: Z – zaliczenie bez oceny I ZO – zaliczenie z oceną I E – egzamin

Koordynator przedmiotu dr Sabina Myrczek-Kozińska

Prowadzący przedmiot dr Sabina Myrczek-Kozińska

s.kozinska@amfn.pl

Metody kształcenia

- praca z tekstem i dyskusja
- analiza przypadków
- prezentacja nagrań
- rozwiązywanie zadań
- praca indywidualna
- uczenie się w oparciu o problem (PBL)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

- realizacja zleconego zadania
- ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen częściowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru za określone działania / wytwory pracy studenta

CELE PRZEDMIOTU

- rozwijanie wyobraźni twórczej, kreatywności oraz wrażliwości estetycznej w kontekście muzyki jazzowej i gatunków pokrewnych.
- poznanie podstawowych elementów aranżacji i możliwości ich zastosowania (tworzenie melodii, harmonizacja, instrumentacja, budowa formy, inne aspekty), a także technik kompozytorskich wykorzystywanych w szeroko rozumianej stylistyce jazzowej.
- kształcenie kompetencji w zakresie notacji muzycznej – przygotowywania partytur i partii solowych zgodnie ze standardami praktyki wykonawczej.
- przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej oraz efektywnej współpracy z wykonawcami podczas realizacji kompozycji i aranżacji.

WYMAGANIA WSTĘPNE

- znajomość zasad muzyki na poziomie kształcenia II stopnia szkoły muzycznej
- posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu harmonii jazzowej i instrumentacji
- zainteresowania i predyspozycje do tworzenia muzyki w zakresie szeroko rozumianej stylistyki jazzowej

TREŚCI PROGRAMOWE**semestr I**

- tworzenie melodii: motyw, fraza, rozwinięcie.
- sposoby harmonizowania melodii w muzyce jazzowej i stylach pokrewnych.
- analiza nagrań pod kątem estetyki oraz wykorzystania środków i narzędzi aranżacyjnych.
- wprowadzenie do pracy z programami do edycji nut (MuseScore, Sibelius)
- podstawy notacji muzycznej i tworzenia prostych partytur.
- dobór składu wykonawczego do kompozycji lub aranżacji na mniejszy zespół jazzowy (wokalny lub instrumentalny, w zależności od realizowanego profilu).

Podstawowe kryteria oceny (semestr I)

- frekwencja, zaangażowanie i systematyczność pracy.
- zaangażowanie w proces analizy i interpretacji materiałów muzycznych.

semestr II

- analiza aranżacji i kompozycji jazzowych na mniejsze składy instrumentalne, wokalne i wokalo-instrumentalne.
- aranżacja sekcji rytmicznej oraz mniejszych grup instrumentalnych lub wokalnych ze szczególnym uwzględnieniem technik instrumentacji, prowadzenia głosów oraz kształtowania faktury muzycznej na przykładzie konkretnych utworów w estetyce jazzowej (swing, bossa nova, ballada).

- budowa formy muzycznej w autorskich kompozycjach lub aranżacjach wybranych utworów na mniejsze składy (wokalne lub instrumentalne, w zależności od realizowanego profilu).

Podstawowe kryteria oceny (semestr II)

- frekwencja, zaangażowanie i systematyczność pracy.
- umiejętność stosowania poznanych technik aranżacyjnych i kompozytorskich w praktyce.
- realizacja i jakość uzgodnionych z pedagogiem prac w terminie zaliczeniowym.

semestr III

- analiza aranżacji i kompozycji na średnie i duże zespoły jazzowe, takie jak rozszerzone combo, big-band lub chór (zgodnie z realizowanym profilem).
- pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności aranżacyjnych (tworzenie melodii, harmonizacja, instrumentacja, budowa formy i inne aspekty) oraz kompozytorskich (style i techniki) w kontekście wybranych utworów na większe składy.
- tworzenie własnych kompozycji lub aranżacji na większy zespół jazzowy w oparciu o poznane środki.

podstawowe kryteria oceny (semestr III)

- frekwencja, zaangażowanie i systematyczność pracy.
- dostosowanie trudności materiału do składu wykonawczego oraz samodzielność w pracy twórczej.

semestr IV

- doskonalenie utworów dyplomowych pod względem instrumentacji, kształtowania dynamiki, artykulacji, a także czytelności i profesjonalizmu zapisu nutowego, z uwzględnieniem dostosowania poziomu trudności materiału do konkretnego składu wykonawczego.
- inne, dostosowane do indywidualnych umiejętności predyspozycji studenta.

podstawowe kryteria oceny (semestr IV)

- frekwencja, zaangażowanie i systematyczność pracy.
- realizacja i jakość uzgodnionych z pedagogiem prac w terminie zaliczeniowym.

Kategorie efektów	EFEKT UCZENIA SIĘ	Kod efektu
Wiedza	posiada ogólną znajomość literatury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem utworów i standardów jazzowych	P6_JiME_W01
	zna zasady zapisu partyturowego stosowanego w utworach przeznaczonych na różne zespoły	P6_JiME_W03
	orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym muzyki jazzowej i jej kontekstu kulturowego, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym (dotyczy także Internetu i e-learningu)	P6_JiME_W05
	posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii rozwojowych w historii muzyki jazzowej oraz orientację w literaturze związanej z tymi zagadnieniami (dotyczy także Internetu i e-learningu)	P6_JiME_W06
	posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych, szczególnie związanych z genezą powstania muzyki jazzowej	P6_JiME_W07
	zna podstawowe zasady współdziałania instrumentów w zespole jazzowym i rozrywkowym oraz łączenia brzmień instrumentów	P6_JiME_W08
	rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania	P6_JiME_W11
	posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u podstaw improwizacji instrumentalnej i aranżacji jazzowej	P6_JiME_W14
Umiejętności	posiada umiejętność odczytywania zapisu muzyki XX i XXI wieku	P6_JiME_U05
Kompetencje społeczne	umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje	P6_JiME_K02
	umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki	P6_JiME_K14

LITERATURA PODSTAWOWA

- Wojciech K. Olszewski – *Sztuka aranżacji w muzyce jazzowej i rozrywkowej*
- Dick Lowell, Ken Pullig – *Arranging for Large Jazz Ensemble*
- Sammy Nestico - *The Complete Arranger*

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- Rayburn Wright - *Inside the Score*
- Samuel Adler - *The Study of Orchestration*
- Andrzej Zubek - *Ogólne zasady aranżacji big-bandowej. Specyfika brzmienia, artykulacji i zapisu.*

BIBLIOTEKI WIRTUALNE I ZASOBY ON-LINE (opcjonalnie)

- Platformy e-learningowe:
- Berklee PULSE – <https://pulse.berklee.edu/?id=4>
- Bazy nagrań i materiałów audio:
- YouTube – transkrypcje, koncerty edukacyjne
- Spotify – przykłady utworów i wykonawców jazzowych

Data modyfikacji	Wprowadź datę	Autor modyfikacji	
Czego dotyczy modyfikacja	czcionka Calibri, rozmiar 11, używać punktorów (jeśli potrzeba)		