

PROPEDEUTYKA KOMPOZYCJI

Nazwa przedmiotu

Wydział Dyrygentury, Jazzu,
Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej

Nazwa jednostki realizującej przedmiot

program studiów

Dyrygentura

Kierunek

Dyrygentura
symfoniczno - operowa

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.	Wybór z listy.	Wybór z listy.	ZO	ZO
ECTS					
				1	1

Liczba godzin kontaktowych z pedagogiem

15

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

45

punkty ECTS

2

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

Koordynator przedmiotu dr Łukasz Godyla

Prowadzący przedmiot dr Łukasz Godyla

l.godyla@amfn.pl

Metody kształcenia

- analiza przypadków
- prezentacja nagrań
- rozwiązywanie zadań
- praca indywidualna

Metody weryfikacji efektów uczenia się

- realizacja zleconego zadania

CELE PRZEDMIOTU

- zapoznanie studenta do podstawowymi zagadnieniami techniki kompozytorskiej i analizy dzieła muzycznego z perspektywy kompozytorskiej.
- rozwijanie umiejętności świadomego kształtowania formy muzycznej oraz elementów języka muzycznego.
- kształtowanie wrażliwości studenta na strukturę muzyczną oraz logikę budowy utworu.
- rozwijanie kreatywności i wyobraźni muzycznej w aspekcie twórczym.
- pogłębianie umiejętności analitycznego słuchania oraz czytania partytury.
- przygotowanie studenta dyrygentury do lepszego rozumienia warsztatu kompozytorskiego w pracy z partyturą

WYMAGANIA WSTĘPNE

- podstawowa znajomość zasad harmonii i form muzycznych.
- umiejętność czytania partytur w kluczu wiolinowym i basowym.
- ogólna orientacja w stylistyce muzyki klasycznej, romantycznej i XX-wiecznej.
- umiejętność analizy formalnej na podstawowym poziomie.

TREŚCI PROGRAMOWE**semestr I**

- Wprowadzenie do podstawowych pojęć kompozytorskich:
 - materiał dźwiękowy i jego organizacja (interwał, motyw, fraza)
 - mikro- i makrostruktura dzieła muzycznego
- Techniki rozwijania motywu:
 - sekwencje, inwersje, augmentacje, diminucje
- Elementy faktury muzycznej:
 - homofonia, polifonia, heterofonia, faktura kontrapunktyczna
- Formy małe i średnie:
 - forma okresowa, budowa frazy, formy dwuczęściowe i trzyczęściowe
- Podstawowe zasady kształtowania napięcia muzycznego:
 - dynamika, agogika, kolorystyka, faktura
- Techniki kompozytorskie XX wieku – wprowadzenie:
 - skale modalne, skale całotonowe, technika ostinato, podstawy politonalności
- Elementy notacji współczesnej

Podstawowe kryteria oceny (semestr I)

- Aktywność na zajęciach (30%)
- Przygotowanie krótkich zadań kompozytorskich (40%)
- Umiejętność analizy przedstawionych przykładów (20%)
- Zaliczenie końcowe na podstawie przedstawienia krótkiej miniatury kompozytorskiej (10%)

semestr II

- Formy rozwinięte:
 - forma wariacyjna, forma ronda, forma sonatowa (zarys)
- Budowanie dramaturgii muzycznej:
 - napięcie formalne, kulminacje, proporcje
- Podstawy pracy z materiałem tematycznym w dużych formach
- Wprowadzenie do instrumentacji i orkiestracji (podstawy praktyczne):
 - instrumenty smyczkowe, dęte drewniane i blaszane – podstawowe możliwości brzmieniowe
- Analiza wybranych fragmentów partytur symfonicznych i operowych z perspektywy kompozytorskiej
- Podstawowe pojęcia kompozycji współczesnej:
 - techniki sonorystyczne, aleatoryzm kontrolowany, elementy muzyki spektralnej
- Zadania praktyczne:
 - krótkie ćwiczenia kompozytorskie (miniatury na małe składy instrumentalne lub wokalne)

Podstawowe kryteria oceny (semestr II)

- Aktywność na zajęciach (20%)
- Samodzielna analiza wybranej partytury z omówieniem na zajęciach (30%)
- Wykonanie zadania kompozytorskiego na zadany temat (miniatura w formie rozwiniętej lub wariacyjnej) (40%)
- Ocena końcowa zależna także od postępu i zaangażowania studenta (10%)

Kategorie efektów	EFEKT UCZENIA SIĘ	Kod efektu
Wiedza	rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania	P6_D_W11
	posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy o harmonii i zdolność analizowania pod tym kątem wykonywanego repertuaru w odniesieniu do studiowanej specjalności	P6_D_W12
Kompetencje społeczne	jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów	P6_D_K06

LITERATURA PODSTAWOWA

- Lutosławski W., *Elementy techniki kompozytorskiej XX wieku*, PWM.
- Piotrowski B., *Formy muzyczne*, PWM.
- Piston W., *Harmony*, Norton.
- Kostka S., Payne D., *Tonal Harmony*, McGraw-Hill.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- Schönberg A., *Podstawy kompozycji muzycznej*, PWM.
- Hindemith P., *Craft of Musical Composition*, Schott.
- Turchin B., *Form in Music*, University Press of America.
- Persichetti V., *Twentieth-Century Harmony: Creative Aspects and Practice*, Norton.

BIBLIOTEKI WIRTUALNE I ZASOBY ON-LINE (opcjonalnie)

- IMSLP (International Music Score Library Project): <https://imslp.org>
- Petrucci Music Library: <https://petruccilibrary.org>
- Oxford Music Online (Grove Music Online): <https://www.oxfordmusiconline.com>
- Polona – Biblioteka Narodowa: <https://polona.pl>
- Youtube – profesjonalne kanały edukacyjne z analizami partytur (przykładowo: Orchestration Online, Score Follower)

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