

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

Przedmiot	Techniki kompozytorskie XX i XXI wieku	Punkty ECTS	5
Koordinator przedmiotu	dr hab. Monika Kędziora	Ilość godzin	120
Wydział	Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej	Rodzaj zajęć	wykład
Instytut	Kompozycji i Teorii Muzyki	Forma studiów	stacjonarne
Kierunek	Kompozycja i teoria muzyki	Profil studiów	ogólnoakademicki
Specjalność	kompozycja, kompozycja elektroakustyczna, teoria muzyki, publicystyka muzyczna, rytmika	Język	polski
Poziom studiów	I stopień	Status przedmiotu	obowiązkowy/fakultet

UMIEJSCOWIENIE W PLANIE STUDIÓW			
Semestr I	30 godzin, kolokwium, 1 ECTS	Semestr II	30 godzin, kolokwium, 1 ECTS
Semestr III	30 godzin, kolokwium, 1 ECTS	Semestr IV	30 godzin, egzamin, 2 ECTS

Prowadzący zajęcia	Dr hab. Monika Kędziora. Dr hab. Artur Kroschel		
Cele i założenia przedmiotu	Celem zajęć jest poznanie podstawowych zagadnień związanych z problematyką warsztatu kompozytorskiego twórców XX i XXI wieku oraz nabycie umiejętności w zakresie przeprowadzania wieloaspektowych analiz współczesnych partytur z uwzględnieniem wielości i różnorodności kompozytorskich postaw estetycznych.		
Wymagania wstępne	- znajomość zasad muzyki, harmonii, kontrapunktu - ogólna wiedza muzyczna z zakresu historii muzyki XX i XXI wieku - podstawowe wiadomości z historii powszechnej, literatury światowej i sztuk pięknych (w zakresie prądów literackich oraz postaw estetycznych)		

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU	
Semestr I	- Kryzys systemu dur – moll; poszukiwania nowego języka harmonicznego; kompozytorskie postawy stylistyczne w pierwszej połowie XX wieku; C. Debussy, M. Ravel, I. Strawiński, A. Skriabin, E. Satie
Semestr II	- Warsztat kompozytorski twórców I połowy XX wieku; ukształtowania formalne, język harmoniczny, nurty estetyczne; B. Bartók, K. Szymanowski, A Schönberg - Twórczość kompozytorów Drugiej Szkoły Wiedeńskiej - A Schönberg. A. Berg, A. Webern - Twórcy pierwszej połowy XX wieku poza ośrodkami europejskimi
Semestr III	- Bruno Maderna - Punktualizm - Serializm - Aleatoryzm i forma otwarta - Muzyka stochastyczna i Iannis Xenakis - Sonoryzm - Luigi Nono - Luciano Berio - Collage w muzyce - Minimalizm
Semestr IV	- Teatr instrumentalny i Mauricio Kagel - Pierre Boulez - Grafika muzyczna - Karlheinz Stockhausen - Witold Lutosławski - Spektralizm - John Cage, John Cage, Krzysztof Penderecki, Helmut Lachenmann

	Kod efektu uczenia się	EFEKTY UCZENIA SIĘ	Charakterystyka	
			II stopnia PRK	I stopnia PRK
W	KTM1_W01	posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu sztuk muzycznych oraz ich właściwościach przedmiotowych i metodologicznych	P6S_WG	P6S_WG P6U_W
	KTM1_W06	wykazuje znajomość podstawowych metod twórczych, technik, technologii, narzędzi i sposobów organizacji materii dźwiękowej, niezbędnych w procesie komponowania dzieła muzycznego oraz jego analizy i interpretacji	P6S_WG	P6U_W
	KTM1_W04	posiada uporządkowaną wiedzę o twórczości muzycznej w perspektywie historycznej, stylistycznej i systematycznej, odpowiednią dla studiowanego kierunku	P6S_WG	P6U_W
	KTM1_W02	dysponuje ogólną wiedzą dotyczącą podstawowych koncepcji, teorii i zasad, ujęć teoretycznych, paradygmatów badawczych oraz pojęć odpowiednich dla sztuki muzycznej w zakresie kompozycji, teorii muzyki i rytmiki, właściwych dla studiowanego kierunku	P6S_WG	P6U_W
U	KTM1_U02	posiada umiejętności rozpoznawania repertuaru związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością; ma doświadczenie w tworzeniu, analizowaniu repertuaru w różnych stylach	P6S_UW	P6U_U
	KTM1_U03	posiada podstawowe umiejętności w zakresie interpretacji utworów reprezentujących różne style muzyczne	P6S_UW	P6U_U
	KTM1_U06	posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny dzieła muzycznego	P6S_UW P6S_UK	P6U_U
K	KTM1_K01	gromadzenia, analizowania i interpretowania potrzebnych informacji	P6S_KK	P6U_K
	KTM1_K05	jest zdolny do formułowania własnych sądów i przemyśleń w zakresie tematyki społecznej, naukowej, estetycznej i etycznej oraz umie z nich korzystać we własnej pracy artystycznej	P6S_KO	P6U_K

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, praca z tekstem i dyskusja, analiza (studium) przypadków, praca indywidualna, praca w grupach, prezentacja nagrań CD i DVD, kształcenie zdalne

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny	Kod efektu uczenia się
egzamin	P6S_WG
kolokwium ustne	P6S_WG
kolokwium pisemne	P6S_WG
test ewaluacyjny wiedzy	P6S_WG
projekt, prezentacja	P6S_UW
kontrola przygotowanych projektów	P6S_UW
realizacja zleconego zadania	P6S_UW

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Warunki zaliczenia	Zaliczenie przedmiotu uwarunkowane jest uczęszczaniem na zajęcia (kontrola obecności) oraz osiągnięciem wszystkich założonych efektów kształcenia (w minimalnym akceptowalnym stopniu – w wysokości powyżej 50%).
Warunki egzaminu	Warunkiem przystąpienia do egzaminu lub kolokwium jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Warunkiem zdania egzaminu lub kolokwium jest uzyskanie więcej niż 50% przewidzianych punktów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA	Ilość godzin	Punkty ECTS
Godziny realizowane przy udziale nauczyciela akademickiego (zajęcia dydaktyczne, konsultacje)	124	5
Ilość godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie się do: zajęć, kolokwium, egzaminu, prezentacji, koncertu)	16	

Literatura podstawowa

- E. Antokoletz *Muzyka XX wieku*
- J. M. Chomiński *Historia harmonii i kontrapunktu t. III*
- T. Chylińska Karol Szymanowski i jego epoka (t. I, II, III)
- A. Coopland *The new Music 1900 – 1960*
- L. Erhardt *Igor Strawiański*
- M. Gołąb *Dodekafonia*
- M. Hermann *Analiza muzyki XX wieku*
- A. Jarzębska *Spór o piękno muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku.*
- J. Lester *Analytic approaches to twentieth-century music*
- W. Rudziński *Warsztat kompozytorski B. Bartóka*
- Paul Griffiths *Modern Music and After*
- Josef Häusler *Musik im 20. Jahrhundert*
- Erhard Karkoschka *Das Schriftbild der Neuen Musik*
- *The Cambridge History of Twentieth-Century Music*
- Elliott Antokoletz *Muzyka XX wieku*
- Bogusław Schaeffer *Kompozytorzy XX wieku*
- Hanna Kostrzewska *Sonorystyka*
- Iwona Lindstedt *Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX wieku*
- Robin Maconie *The Works of Karlheinz Stockhausen*
- Zbigniew Skowron *Nowa muzyka amerykańska*
- Charles Bodman Rae *Muzyka Lutosławskiego*
- Luigi Rognoni *Wiedeńska szkoła muzyczna*
- Ulrich Dibelius *Moderne Musik 1945-1965*
- Theodor W. Adorno *Filozofia nowej muzyki*
- Daniel Cichy *Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstademie*
- *Kultura dźwięku teksty o muzyce nowoczesnej* wybór i redakcja Christoph Cox, Daniel Warner
- *Nowa muzyka niemiecka* redaktor serii Daniel Cichy
- *Nowa muzyka brytyjska* redaktor serii Daniel Cichy
- *Nowa muzyka amerykańska* redaktor serii Daniel Cichy
- Alicja Jarzębska *Idee relacji serialnych w muzyce XX wieku*
- Karlheinz Stockhausen *Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik*
- Witold Lutosławski. *Człowiek i dzieło w perspektywie kultury muzycznej XX wieku*
- pod redakcją Jana Astriaba, Macieja Jabłońskiego i Jana Stęszewskiego
- *Estetyka i styl twórczości Witolda Lutosławskiego* pod redakcją Zbigniewa Skowrona
- Tadeusz A. Zieliński *Dramat instrumentalny Pendereckiego*
- Monika Pasiecznik *Rytuał superformuły. Stockhausen Licht*
- Tomasz Biernacki, Monika Pasiecznik *Po zmierzchu. Eseje o operach współczesnych*
- Jan Topolski *Widma i czasy. Muzyka Gérarda Griseya*
- Krzysztof Kwiatkowski *Mistrz dźwięku i ciszy. Luigi Nono*

Literatura uzupełniająca

czasopisma „Res Facta”, „Glissando”, „Muzyka”, „Forum Musicum”, „Ruch Muzyczny”, książki programowe „Warszawskiej Jesieni

Biblioteki wirtualne i zasoby on-line (opcjonalnie)