

Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła muzycznego		
Jednostka prowadząca przedmiot: Wydział Instrumentalny	Punkty ECTS	4
	Ilość godzin	60
Kierunek: Instrumentalistyka	Specjalność: Wszystkie specjalności	
Katedra wszystkie katedry	Status przedmiotu: obowiązkowy	
Forma zajęć: wykład	Język: polski	
Poziom studiów: stacjonarne I st.	Rok/semestr III/V-VI	
Koordynator przedmiotu	Dziekan Wydziału Instrumentalnego	
Prowadzący zajęcia	prof. dr hab. Violetta Przech mgr Malwina Marciniak	
Cele przedmiotu	• Kształcenie umiejętności analizowania i interpretowania dzieł muzycznych (stanowiących reprezentację różnych okresów historycznych, gatunków i stylów), wyjaśniania reguł jego konstrukcji z uwzględnieniem aspektów wykonawczych. • Doskonalenie umiejętności doboru adekwatnych metod analizy, umiejętności posługiwania się nimi, stosowania właściwej terminologii muzycznej. • Pogłębienie wiedzy z zakresu teorii form i stylów muzycznych.	
Wymagania wstępne	Wiedza z zakresu literatury muzycznej i historii muzyki.	
TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU		
Semestr I		
1.Zagadnienia terminologiczne: pojęcie analizy muzycznej, pojęcie formy w muzyce. Przegląd metod analitycznych w kontekstach: historycznym, ideologicznym, epistemologicznym: modernizm - pozytywizm - metody logocentryczne, pierwsza moderna - ewolucjonizm - metody procesualne, moderna wyjęta spod prawa -totalitaryzm - metody pragmatystyczne, druga moderna - scjentyzm - metody sformalizowane - „strukturalne”, postmodernizm - metody holistyczne. 2.Teoria formy dzieła muzycznego w ujęciu empirycznym. Zasady organizacji materiału, itp.: organizacja struktur horyzontalnych i wertykalnych, organizacja czasu muzycznego, faktura, ustroje formalne, podstawowe zasady kształtowania przebiegu muzycznego: szeregowanie i rozwijanie i ich wpływ na mechanizm organizowania formy. 3.Ścisłe formy polifoniczne: fuga i kanon. Ich rodzaje, zasady konstrukcji, rola środków polifonicznych a mechanizm formy. Przykłady recepcji w twórczości muzycznej XX wieku (itp.: Bacewicz, Bartok, Lutosławski, Górecki).		
Semestr II		
4.Układy okresowe. Zasady tworzenia. Typy zależności okresowych. Formy o budowie okresowej. Przykłady recepcji itp. w mazurkach Chopina, Szymanowskiego, Maciejewskiego, B. Schaeffera. 5.Formy wariacyjne. Wariacyjność: technika a forma. Cechy form wariacyjnych. Typy wariacji i ich charakterystyka. Przykłady recepcji w twórczości Mozarta, Beethovena, Paganiniego, Liszta, Brahmsa, Lutosławskiego, R. Augustyna, Weberna, B. Schaeffera. 6.Rondo. Wstępne formy ronda. Rola współczynników i charakterystyka typów formalnych ronda. Uniwersalizm i chłonność formy. Przykłady recepcji w twórczości Mozarta, Beethovena, Chopina, Chaczaturiana, T. Sikorskiego.		

Kategorie efektów	EFEKTY UCZENIA SIĘ
K_W03	posiada znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów
K_W07	rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania
K_W10	posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w muzyce oraz w zakresie rozwoju technologicznego związanego ze swoją specjalnością
K_W15	posiada wiedzę definiującą, wyjaśniającą i ilustrującą fundamentalne zasady i koncepcje teorii sztuki muzycznej oraz kultury fizycznej
K_U06	posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX i XXI wieku
K_U09	posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, zawartych w utworze idei i jego formy
K_U16	posiada podstawowe umiejętności kształtowania i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego
K_K01	umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje
K_K10	umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki

Metody kształcenia	1.Wykład problemowy 2.Prezentacja nagrań CD, DVD 3.Praca z tekstem i dyskusja	
Metody weryfikacji efektów uczenia się	Kolokwium ustne, pisemne, wszystkie inne metody stosowane przez prowadzącego przedmiot	
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Warunki zaliczenia	I semestr – zaliczenie z oceną II semestr - egzamin
Literatura podstawowa		
M. Borkowski - Zagadnienie formy muzycznej w utworach dodekafonicznych Weberna, „Res Facta” B. Childs - hasło: Indeterminacy, w: Dictionary of Contemporary Music, red. J. Vinton, New York J. M. Chomiński - hasło: Forma, w: Encyklopedia Muzyki, red. A. Chodkowski, Chomiński J. M., hasło: Sonologia w: Encyklopedia Muzyki, red. A. Chodkowski, J. M. Chomiński - Wilkowska-Chomińska K., Formy muzyczne, t. J. M. Chomiński -Wilkowska-Chomińska K., Formy muzyczne, t. 1 C. Dalhaus - Forma, przekł. Polski: M. Bristiger, „Res Facta” 1970 K. Droba - Podstawowe zasady organizacji czasu w muzyce: czas metryczny i czas ametryczny czyli rytmiczny, w: Księga Jubileuszowa Mieczysława Tomaszewskiego K. Ebbeke - hasło: Aleatorik, w: MGG, Allgemeine Enzyklopadie der Musik begründet von Friedrich Blume; zweite neubearbeitete Ausgabe hrsg. Von Ludwig Finscher, Sachteil 1		

Literatura uzupełniająca
H. H. Eggebrecht - Uwagi o metodzie analizy muzycznej, przekł. Polski: M. Stanilewicz, „Res Facta” M.Goldstein, P. Lansky - hasło: Texture, w: Dictionary of Contemporary Music, red. J. Vinton M. Gołąb - Spór o granice poznania dzieła muzycznego, monografie MFN, seria humanistyczna Granat-Janki - Forma w twórczości instrumentalnej Aleksandra Tansmana P. Griffiths - hasło: Avant garde, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians

W. Grunzweig - hasło: Minimal Music, w: MGG, Allgemeine Enzyklopadie der Musik begründet
D. Gwizdalanka - Brzmienie kwartetów smyczkowych Beethovena
Z. Helman - Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku
Jarzębska - Idee relacji serialnych w muzyce XX wieku, Musica Jagellonica
Jarzębska - Spór o piękno muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku, monografie MFN, seria humanistyczna
R. Kolarzowa - Postmodernizm w muzyce
Lindstedt - Dodekafonia i serializm w twórczości kompozytorów polskich XX wieku
W. Lutosławski - O roli elementu przypadku w technice komponowania
T. Malecka - I Symfonia Krzysztofa Pendereckiego, w: Współczesność i tradycja w muzyce Krzysztofa Pendereckiego, Zeszyty Naukowe nr 5 Akademii Muzycznej w Krakowie, red. R. Chłopicka,.
W. Michniewski - Próba określenia zasad funkcjonowania zapisu muzyki graficznej, nr 8, s.
B. Miklaszewska, Minimalizm w muzyce polskiej, Musica Jagellonica, Mirka D., The sonoristic structuralism of Krzysztof Penderecki, Nikolska I., Postmodernizm w interpretacji Pawła Szymańskiego, wyd. Akademii Muzycznej w Krakowie, red. K. Droba, T. Malecka, K. Sz wajgier,

Biblioteki wirtualne i zasoby on-line (opcjonalnie)

Repozytoria prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych muzycznych uczelni krajowych oraz zagranicznych
Academic Search Premier
Cambridge Companions to Music
Classical Scores Library
Garland Encyclopedia of World Music Online
JSTOR
Naxos Music Library
New York Times Historical (1851-2007)
Oxford Music Online
Grove Music Online
Oxford Reference Online
Project MUSE
ProQuest Dissertations & Theses
RILM Abstracts of Music Literature (1967-Present only)
RIPM Retrospective Index to Music Periodicals with Full Text
International Music Score Library Project