

ANALIZA FORM MUZYCZNYCH

Nazwa przedmiotu

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

program studiów

Reżyseria Dźwięku

Kierunek

-

Specjalność

-

Specjalizacja

stacjonarne	pierwszego stopnia	obowiązkowy	wykład	zbiorowe	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
☒	☒	☐	☐	☐	☐
ZO	ZO				
ECTS					
2	2				

Liczba godzin kontaktowych z pedagogiem

60

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

60

punkty ECTS

4

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

Koordinator przedmiotu	Kierownik Zakładu Reżyserii Dźwięku		
Prowadzący przedmiot	prof. dr hab. Violetta Przech	v.przech@amfn.pl	

Metody kształcenia		Metody weryfikacji efektów uczenia się	
1.	wykład problemowy	1.	kolokwium pisemne

Podstawowe kryteria oceny**semestr I**

- uzyskanie pozytywnego wyniku pisemnej formy zaliczenia w skali 11-25 punktów

semestr II

- uzyskanie pozytywnego wyniku pisemnej formy zaliczenia w skali 11-25 punktów

Cele przedmiotu

- Kształcenie umiejętności analizowania dzieła muzycznego (stanowiącego reprezentację różnych okresów historycznych, gatunków i stylów), wyjaśniania reguł jego konstrukcji z uwzględnieniem perspektywy współpracy reżysera dźwięku z wykonawcą.
- Doskonalenie umiejętności doboru metod analizy i posługiwania się nimi, stosowania adekwatnej terminologii muzycznej.
- Pogłębienie wiedzy z zakresu teorii i historii form i stylów muzycznych.

Wymagania wstępne

- znajomość zasad muzyki
- ogólna wiedza z zakresu historii i teorii muzyki

Treści programowe**semestr I**

- Zagadnienia terminologiczne: pojęcie analizy muzycznej, pojęcie formy w muzyce.
- Teoria formy dzieła muzycznego w ujęciu empirycznym. Zasady organizacji materiału muzycznego, m.in.: 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.
- Ścisłe formy polifoniczne: fuga i kanon. Rodzaje, zasady konstrukcji, rola środków polifonicznych a mechanizm formy. Przykłady recepcji tradycyjnych form polifonicznych w twórczości muzycznej XX wieku (m.in.: Bacewicz, Bartók, Lutosławski, Górecki).
- Układy okresowe i quasi okresowe. Zasady tworzenia. Typy zależności okresowych. Formy o budowie okresowej. Przykłady m.in. z mazurków: Chopina, Szymanowskiego, Maciejewskiego, B. Schaeffera i z utworów reprezentujących inne niż mazurki konstrukcje (np.: wariacje, sonata, rondo itp.).
- Formy wariacyjne. Wariacyjność: technika a forma. Cechy form wariacyjnych. Typy wariacji i ich charakterystyka. Przykłady z twórczości: Mozarta, Beethovena, Paganiniego, Liszta, Brahmsa, Lutosławskiego, R. Augustyna, A. Webera, B. Schaeffera.

semestr II

- Rondo. Wstępne formy ronda. Rola współczynników i charakterystyka typów formy ronda. Uniwersalizm i chłonność formy. Przykłady z twórczości: Mozarta, Beethovena, Chopina, Chaczaturiana, T. Sikorskiego.
- Sonata. Forma sonatowa – istota, postacie, transformacje. Dramaturgia przebiegu sonatowego. Założenia cyklu sonatowego. Przykłady recepcji tej formy na gruncie sonat solowych, kameralnych, kwartetu, symfonii, koncertu. Przykłady z twórczości: Mozarta, Beethovena, Chopina, Liszta, Brahmsa, Debussy'ego, Szymanowskiego, Prokofiewa, Skriabiną, Hindemitha, Lutosławskiego, Góreckiego, Pendereckiego, R. Augustyna, M. Bukowskiego, K. Meyera..
- Kształtowanie formy w XX wieku. Reinterpretacja tradycyjnych modeli form – synteza zjawisk na podstawie wcześniej analizowanych utworów. Tendencje nowatorskie o rodowodzie awangardowym i ich wpływ na strukturę dzieła: dodekafonia – serializm – punktualizm; sonoryzm; „dzieło otwarte” jako rezultat oddziaływania koncepcji indeterministycznych (forma realna i forma potencjalna), ekstremalne przejawy indeterminizmu (muzyka intuitywna, teatr instrumentalny, happening); minimal music, forma unistyczna, spektralizm; postmodernistyczne koncepcje formy; nowe podejście do czasu i przestrzeni w muzyce (pojęcia stanu i procesu), montaż formy. Repertuar analityczny czerpany z reprezentatywnej dla wymienionych zjawisk twórczości kompozytorskiej drugiej połowy XX i XXI wieku (m.in.: Lutosławski, Penderecki, Bargielski, Serocki, Schaeffer, Łuciuł, Haubenstock-Ramati, Gabryś, Synowiec, T. Sikorski, Krauze, Szymański, Pstrokońska-Nawratil, Berg, Stockhausen, Boulez, Reich, Glass, Brown, Cage, Grisey i inni).

Kategorie efektów	EFEKT UCZENIA SIĘ		Kod efektu
Wiedza	1	Zna podstawowy repertuar muzyki klasycznej.	P6_RD_W02
	2	Posiada znajomość historii stylów muzycznych i odpowiednich tradycji wykonawczych.	P6_RD_W03
	3	Zna podstawowe formy muzyczne, wzorce budowy formalnej utworów oraz ich wzajemne relacje.	P6_RD_W04
	4	Posiada wiedzę z zakresu estetyki i kultury.	P6_RD_W07
Umiejętności	2	Umie zinterpretować partyturę zarówno pod względem fonograficznym jak i wykonawczym. Posiada podstawową umiejętność czytania partytury na fortepianie, jak również dokonuje oceny artystycznej wykonania.	P6_RD_U04
Kompetencje społeczne	1	Wykazuje się zdolnościami psychologicznymi: asertywnością przy jednoczesnej umiejętności współpracy i współdziałania.	P6_RD_K03
	2	Wykazuje się zdolnościami psychologicznymi: odpornością na stres i cierpliwością.	P6_RD_K04
	3	Wykazuje się zdolnościami psychologicznymi: konstruktywnym samokrytycyzmem.	P6_RD_K05

Literatura podstawowa

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

- Bent I. D., *Analysis*, w: *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, red. S. Sadie, t. 1, Macmillan Limited London 1980, przekł. polski: J. Rybicki, w: *Analiza i interpretacja dzieła muzycznego*, Zeszyty Dydaktyczne nr 4 Akademii Muzycznej w Krakowie, red. T. Malecka, Kraków 1990, s. 5–86.
- Borkowski M., *Zagadnienie formy muzycznej w utworach dodekafonicznych Weberna*, „Res Facta” 1972 nr 6, s. 48–64.
- Chomiński J. M., *Sonologia*, w: *Encyklopedia Muzyki*, red. A. Chodkowski, PWN Warszawa 1995, s. 833–835.
- Chomiński J. M., Wilkowska-Chomińska K., *Formy muzyczne*, t. 1 (Małe formy instrumentalne), PWM Kraków 1983.
- Chomiński J. M., Wilkowska-Chomińska K., *Formy muzyczne*, t. 1 (Wielkie formy instrumentalne), PWM Kraków 1983.
- Cook Nicholas, *Przewodnik po analizie muzycznej*, przekł. Stanisław Będkowski, Musica Iagellonica Kraków 2014.
- Paja-Stach J., *Dzieła otwarte w twórczości kompozytorów XX wieku*, rozprawa habilitacyjna, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1992.
- Tomaszewski M., *Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans*, wyd. Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków 2000.

Literatura do samodzielnego studiowania przez studentów:

- Chomiński J. M., *Forma*, w: *Encyklopedia Muzyki*, red. A. Chodkowski, PWN Warszawa 2001, s. 272–277.
- Chodkowski A., *Sonata*, w: *Encyklopedia Muzyki*, red. A. Chodkowski, PWN Warszawa 2001, s. 822–824.
- Podhajski M., *Formy muzyczne*, PWN Warszawa 2018.
- Wójcik D., *ABC form muzycznych*, Muzyka Iagellonica, Kraków 1999.

Literatura uzupełniająca**Inne prace z zakresu historii i teorii muzyki dotyczące analizowanych dzieł i zjawisk:**

- Ebbecke K., *Aleatorik*, w: *MGG, Allgemeine Enzyklopädie der Musik* begründet von Friedrich Blume; zweite neubearbeitete Ausgabe hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil 1, Bärenreiter Kassel-Basel 1994, szp. 436–445.
- Griffiths P., *Avant garde*, w: *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, red. S. Sadie, t. 1, Macmillan Limited London 1980, s. 742–743.
- Grünzweig W., *Minimal Music*, w: *MGG, Allgemeine Enzyklopädie der Musik* begründet von Friedrich Blume; zweite neubearbeitete Ausgabe hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil 6, Bärenreiter Kassel-Basel 1997, szp. 294–301.

Biblioteki wirtualne i zasoby on-line (opcjonalnie)

- możliwość korzystania z baz typu EBSCO (RILM Abstracts of Music Literature with Full Text, RILM Music Encyclopedias, Music Index with Full Text)

Data modyfikacji	29.08.2025	Autor modyfikacji	Dr Katarzyna Figat
Czego dotyczy modyfikacja	Korekta spisu efektów uczenia się w związku ze zmianą listy efektów.		

