Wydział Kompozycji

i Teorii Muzyki

Nazwa przedmiotu: **Analiza i interpretacja dzieła muzycznego**
Jednostka prowadząca przedmiot:**Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki**	Rok akademicki:**2022/2023**
Kierunek:**Kompozycja i Teoria Muzyki**	Specjalność:**Kompozycja z muzyką elektroniczną, filmową i teatralną**
Forma studiów:**stacjonarne, II stopnia**	Profil kształcenia:**ogólnoakademicki (A)**	Status przedmiotu:**obowiązkowy**
Forma zajęć:**wykład / ćwiczenia**	Język przedmiotu:**polski**	Rok/semestr:**I / I, II**	Wymiar godzin:**60**
Koordynator przedmiotu	**Kierownik Katedry Teorii Kompozycji / dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka, prof. UMFC**
Prowadzący zajęcia	**dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka, prof. UMFC**
Cele przedmiotu	analiza i interpretacja dzieł muzycznych muzyki współczesnej XX i XXI wieku oraz kompozycji przełomowych dla dziejów muzyki
Wymagania wstępne	Wiedza w zakresie historii muzyki i form muzycznych na poziomie licencjatu
Kategorie efektów	**Numer efektu**	**EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU**	Numer efektu kier./spec.
Wiedza	1P7_KOM_W_01(KOM_I)	posiada pogłębioną wiedzę w zakresie analizy i interpretacji dzieła muzycznego, także w relacji do utworów różnych epok i kierunków stylistycznych, posiada pogłębioną wiedzę w zakresie metod analizy muzyki XX i XXI wieku w ujęciu teoretycznym i praktycznym, ponadto posiada wiedzę na temat koncepcji estetycznych dzieł muzycznych wraz z trendami rozwojowymi tych koncepcji	P7S_WG_02_Sz
Umiejętności	2P7_KOM_U_07(KOM_XV)	biegle analizuje utwory reprezentujące różne gatunki i style oraz potrafi ocenić wykonanie muzyczne pod względem poprawności stylistycznej i praktyki wykonawczej	P7S_UW_09_Sz
Kompetencje społeczne	3P7_KOM_K_01(KOM_KVIII)	posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające rozwój własnej kariery kompozytorskiej, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób	P7S_KK_14_Sz
TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU	Liczba godzin
Program obejmuje poznanie metod i technik badawczych i zastosowanie ich do badań nad utworami literatury muzycznej epok, kanonów estetycznych, cech stylistycznych, form, gatunków i technik kompozytorskich muzyki XX i XXI wieku. Podstawą działań są badania nad utworami - analiza utworów, stylów, wykonań, itp.Program badań (analiz) obejmuje:1. Poznanie różnorodnych metod i technik badań utworów muzycznych oraz praktyczne ich zastosowanie w toku analiz literatury muzycznej wszystkich epok, kanonów estetycznych, cech stylistycznych, form, gatunków i technik kompozytorskich od czasów starożytnych do współczesności;
2. zdobycie umiejętności: przeprowadzania analizy formalnej, stylistycznej oraz aspektów wykonawczych; poznawania zasad konstrukcji dzieła muzycznego i określania elementów konstytutywnych i ich relacji w utworach muzycznych różnych epok historycznych; formułowania wniosków, dokonywania syntezy i interpretacji zagadnień dotyczących badań nad utworem, twórczością kompozytora, rozwojem gatunku, stylu, itp.;
3. opanowanie podstaw warsztatu analizy i interpretacji dzieła muzycznego z uwzględnieniem różnych metod i strategii badawczych, w tym aparatu analitycznego umożliwiającego badanie kompozycji XX i XXI wiecznych; nabycie biegłości w posługiwaniu się podstawowymi narzędziami analitycznymi
4. Analiza komponentów dzieła muzycznego: struktura dzieła muzycznego (problemy faktury, systemu dźwiękowego, tonalności, harmoniki, melodyki, rytmiki, formy), techniki kompozytorskie, notacja muzyczna, modele wykonawcze w ramach konwencji epoki, praktyka wykonawcza i rozwój instrumentarium,
5. Poznanie metod badania utworów (literatury muzycznej) w różnych ujęciach analitycznych, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji analizy integralnej (Mieczysław Tomaszewski), analizy w perspektywie czasu historycznego i muzycznego (Ludwik Bielawski), analizy stadiów utworu muzycznego (Roman Ingarden, Mieczysław Tomaszewski), analizy słowa i jego związków z muzyką (Michał Bristiger),
6. Zastosowanie wybranych metod analizy XX i XXI wieku (m.in. strukturalizm, semiotyka, hermeneutyka) w ujęciu teoretycznym i praktycznym, z uwzględnieniem.
101010101010
Metody kształcenia	1. wykład problemowy
2. wykład konwersatoryjny
3. wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
4. praca z tekstem i dyskusja
5. analiza przypadków
6. praca indywidualna
7. praca w grupach
8. prezentacja nagrań CD i DVD

aktywizacja („burza mózgów”, metoda „śniegowej kuli”) |
Metody weryfikacji efektów uczenia się	Metoda	Numer efektu uczenia
1. egzamin (standaryzowany, na bazie problemu)	1-3
2. kolokwium ustne	1-3
3. eseje, raporty, analizy	1-3
KORELACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI, METODAMI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI
Numer efektu uczenia się	Treści kształcenia	Metody kształcenia	Metody weryfikacji
1	1-6	1-9	1-3
2	2-3	5-9	1-3
3	4-6	1-4	1-3
Warunki zaliczenia	Student musi przedstawić co najmniej 2 analizy w formie ustnej oraz esej badawczy w formie pisemnej
Rok	I	II	III
Semestr	I	II	III	IV	V	VI
ECTS	2	2				
Liczba godzin w tyg.	2	2				
Rodzaj zaliczenia	kolokwium	egzamin				
Literatura podstawowa
Musical Analysis, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2001Theory of Music, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2001M. Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego, Kraków, 2000M. Tomaszewski, Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, Poznań, 1999L. Bielawski, Strefowa Teoria Czasu, Kraków 1975L. Polony, Hermeneutyka i muzyka, Kraków, 2003R. Ingarden, Utwór muzyczny a sprawa jego tożsamości, Studia z estetyki, Warszawa, 1970J. M. Chomiński, Formy muzyczne, Kraków, 1985Oxford History of Music, Encyklopedia Muzyczna PWN, Encyklopedia MuzycznaPartytury i nagrania utworów muzycznych
Literatura uzupełniająca
Ch. Rosen, History of Sonata Form, NY, 1970M. Bukofzer, Muzyka w epoce baroku, Kraków, 1960A. Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu, Warszawa, 1965C. Dahlhaus, Estetyka muzyki, Warszawa, 2003Czasopismo „Muzyka” wybrane teksty
KALKULACJA NAKŁADU PRACY STUDENTA
Zajęcia dydaktyczne	60	Przygotowanie się do prezentacji / koncertu	20
Przygotowanie się do zajęć	20	Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia	20
Praca własna z literaturą	40	Inne	
Konsultacje	20		
Łączny nakład pracy w godzinach	120	Łączna liczba ECTS	4
Możliwości kariery zawodowej
- student jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach III stopnia - student jest przygotowany go do podjęcia kształcenia w zakresie innych przedmiotów teoretycznych- student jest przygotowany do pracy zawodowej kompozytora
Ostatnia modyfikacja opisu przedmiotu
Data	Imię i nazwisko	Czego dotyczy modyfikacja
9.09.2019	dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka, prof. UMFC	Kody efektów kształcenia
9.11.2022	Mikołaj Majkusiak	Aktualizacja karty przedmiotu