

**Wydział Kompozycji
i Teorii Muzyki**

Nazwa przedmiotu: **Historia i literatura muzyczna z elementami analizy**																					
Jednostka prowadząca przedmiot: **Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki**																		Rok akademicki: **2024/2025**			
Kierunek: Wokalistyka											Specjalność: śpiew solowy										
Forma studiów: **stacjonarne, I stopnia**								Profil kształcenia: **ogólnoakademicki (A)**							Status przedmiotu: **obowiązkowy**						
Forma zajęć: **wykład**						Język przedmiotu: **polski**							Rok/semestr: **Rok I-II, semestr I-IV**					Wymiar godzin: **120**			
Koordynator przedmiotu				**Kierownik Katedry Teorii Muzyki**																	
Prowadzący zajęcia				**mgr Monika Kuchta, dr Monika Pasiecznik, dr Aleksandra Bilińska-Słomkowska**																	
Cele przedmiotu				Zapoznanie studentów z procesem rozwoju historii muzyki powszechnej – genezą i ewolucją kierunków i stylów muzycznych, form, gatunków muzycznych, z głównymi przeobrażeniami estetycznymi w muzyce na przestrzeni stuleci. Zapoznanie studentów z metodami analizy dzieła muzycznego. Przedstawienie zjawisk muzycznych w szer­szym kontekście kulturowo-społecznym, przybliżenie sylwetek twórczych poszczególnych kompozytorów i ukazanie ich wkładu w rozwój muzyki europejskiej i światowej. Przybliżenie wybranych dzieł literatury muzycznej. Przygotowanie studentów do świadomego postrze­ga­nia, rozumienia i ujmowania zjawisk zachodzących w przebiegu dzieła muzycznego, charakte­rystycznych dla danego stylu i okresu historycznego, jak również dla indywidualnego stylu kompozytorskiego. Wprowadzenie do analizy dzieła muzycznego.																	
Wymagania wstępne				Wiedza na poziomie absolwenta szkoły muzycznej II stopnia (ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy zdobytej na przedmiotach: historia muzyki, literatura muzyczna, audycje muzyczne, formy muzyczne)																	
Kategorie efektów		**Numer efektu**		**EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU**																Numer efektu kier./spec.	
Wiedza		1		posiada wiedzę dotyczącą twórczości muzycznej w kontekście historii i kultury, zna repertuar literatury muzycznej różnych epok w kontekście historycznym, stylistycznym, gatunkowym i formalnym																K1_W1 K1_W2	
2		posiada wiedzę z zakresu historii muzyki powszechnej, zna dzieje muzyki w perspektywie historycznej – z uwzględnieniem znaczących zjawisk kulturowych, kierunków estetycznych i stylów kompozytorskich, na poziomie podstawowym																K1_W2 K1-W7	
3		orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym historii muzyki i potrafi nabywać dzięki temu nabywać wiedzę niezbędną do poszerzania kompetencji zawodowego muzyka																K1_W1 K1-W7	
Umiejętności		4		potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do identyfikacji i analizy dzieł muzycznych, potrafi wskazać cechy stylistyczne typowe dla poszczególnych twórców, kierunków i epok, posiada umiejętność orientacji w literaturze muzycznej, historii muzyki oraz stylów kompozytorskich różnych epok historycznych																K1_U1	
5		potrafi wykorzystywać wiedzę historyczną do analizy i interpretacji dzieł muzycznych z różnych epok (także werbalnie)																K1_U9 K1_U1	
Kompetencje społeczne		6		rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, ciągłego rozwoju osobistego oraz kompetencji zawodowych i artystycznych																K1_K1	
TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU																				Liczba godzin	
Semestr I 1. wybrane pierwotne kultury muzyczne; 2. muzyka świata starożytnego; 3. wprowadzenie do podstawowych metod analitycznych 4. świecka monodia średniowieczna; 5. chorał gregoriański i początki rozwoju muzyki wielogłosowej w średniowiecznej Europie; 6. ars antiqua, ars nova i szkoła burgundzka w muzyce; 7. idea renesansu w muzyce, szkoła flamandzka, rzymska i wenecka; rozwój renesansowej polifonii i nowych technik kompozytorskich – ośrodki, style, gatunki, indywidualności twórcze; 8. renesans hiszpański, francuski, niemiecki, polski, angielski – cechy, przedstawiciele 9. rozwój instrumentów i gatunków muzyki instrumentalnej w okresie renesansu.																				2 2 4 2 2 6 4 4 4	
Semestr II 10. cechy stylistyczno-formalne muzyki barokowej (nowe style i techniki kompozytorskie, przemiany tonalne w muzyce, estetyka muzyki barokowej); 11. retoryka muzyczna; ilustracyjność w barokowych dziełach; 12. powstanie i ewolucja nowych gatunków muzycznych (wokalnych, wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych); 13. wielkie indywidualności twórcze epoki Baroku, ich dorobek oraz ich znaczenie w europejskiej kulturze muzycznej; 14. twórcy polskiego Baroku																				6 4 6 12 2	
Semestr III 15. Klasycyzm: założenia estetyczne epoki i problematyka stylu klasycznego w ujęciu teoretycznym. 16. Twórczość C. Ph. E. Bacha w aspekcie stylu wzmożonej uczuciowości. 17. Szkoła mannheimska: charakterystyka twórczości czołowych przedstawicieli i ich zdobycze na polu muzyki instrumentalnej (w szczególności symfonicznej). 18. Twórczość instrumentalna J. Haydna, W. A. Mozarta i L. van Beethovena ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji gatunku symfonii i koncertu u wymienionych kompozytorów. 19. Opera klasyczna ze szczególnym uwzględnieniem opery metastazjańskiej, twórczości Ch. W. Glucka i W. A. Mozarta. 20. Wprowadzenie do epoki romantyzmu. 21. Pieśń romantyczna.																				6 4 6 12 2 2	
Semestr IV 22. Muzyka fortepianowa, miniatura instrumentalna i kameralistyka w epoce romantyzmu. 23. Symfonika i programowość w dobie romantyzmu. 24. Opera romantyczna (m.in. włoski *melodramma*, francuska *grand opéra*, dramat muzyczny Richarda Wagnera). 25. Analiza wybranych dzieł muzyki romantycznej. 26. Impresjonizm i symbolizm (Claude Debussy, Maurice Ravel). 27. Ekspresjonizm Szkoły Wiedeńskiej XX wieku i dodekafonia (Arnold Schönberg, Anton Webern, Alban Berg). 28. Nurt neoklasyczny w twórczości XX wieku. 29. Musical – geneza, rozwój. 30. Musical – narzędzia krytyczne stosowane w analizie literackiej dzieła muzycznego, różne stylistyki utworów musicalowych, problematyka różnic pomiędzy tekstem oryginalnym a tłumaczeniem. 31. Muzyka eksperymentalna XX wieku (m.in. Charles Ives, Edgar Varèse, Pierre Scheffer, John Cage). 32. Fenomen *minimal* i *repetitive music* (Steve Reich, John Adams, Terry Riley) 33. Najnowsze tendencje w muzyce przełomu XX i XXI wieku (m.in. Gérard Grisey, *live electronics,* kompozytorzy najmłodszych generacji). 34. Szkoła warszawska przełomu XX i XXI wieku (Marian Borkowski, Stanisław Moryto, Marcin Błażewicz i in.) Pedagog może podjąć decyzję o realizowaniu tematów dodatkowych, o ile grupa wykaże zainteresowanie innymi problemami z zakresu przedmiotu Historia muzyki z analizą. Pedagog może realizować treści programowe według kryterium problemowego.																				3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Metody kształcenia			1. wykład problemowy 2. wykład konwersatoryjny 3. wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień 4. praca indywidualna 5. prezentacja nagrań CD i DVD																		
Metody weryfikacji efektów uczenia się			Metoda									Numer efektu uczenia									
1. Kolokwium wiedzy oraz kolokwium z rozpoznawaniem utworów									1, 2, 4, 5, 6									
1. Praca pisemna, prezentacja									3, 4, 5									
KORELACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI, METODAMI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI																					
Numer efektu uczenia się					Treści kształcenia						Metody kształcenia						Metody weryfikacji				
1					1–34						1–5						1–2				
2					1–34						1–5						1–2				
3					1–34						1–5						1–2				
4					1–34						2						1–2				
5					1–34						2						1–2				
6					1–34						2,4						1–2				
Warunki zaliczenia			Frekwencja wg regulaminu studiów (nie więcej niż 3 nieobecności w semestrze). Napisanie jednej pracy pisemnej (lub przygotowanie i przedstawienie prezentacji) poświęconej wybranemu zagadnieniu z historii muzyki bądź analizy dzieła muzycznego. Zdanie kolokwium/egzaminu.																		
Rok			I							II						III					
Semestr			I				II			III				IV		V			VI		
ECTS			1,5				1,5			2				2							
Liczba godzin w sem.			30				30			30				30							
Rodzaj zaliczenia			kolokwium				kolokwium			kolokwium				egzamin							
Literatura podstawowa																					
Literatura podstawowa Bukofzer M., *Muzyka w epoce baroku.* Warszawa 1970. Chomiński J., Wilkowska-Chomińska K., *Historia muzyki*, cz. 1. Kraków 1989*.* Dobrzańska-Fabiańska Z., *Polifonia średniowiecza.* Kraków 2009. Einstein A., *Mozart. Człowiek i dzieło*, tłum. A. Rieger. Kraków 1983. Einstein A., *Muzyka w epoce romantyzmu*, tłum. M. i S. Jarocińscy. Kraków 1983. Geiringer K., *Haydn*, tłum. E. Gabryś. Kraków 1985. Marek G. R., *Beethoven: biografia geniusza*, tłum. E. Życieńska. Warszawa 2009. Mianowski J., *Afekt w operach Mozarta i Rossiniego*. Poznań 2004. Piotrowska M., *Neoklasycyzm w muzyce XX wieku*. Warszawa 1982. Rognoni L., *Wiedeńska szkoła muzyczna: ekspresjonizm i dodekafonia*, tłum. H. Krzeczkowski. Kraków 1978. Skowron Z., *Nowa muzyka amerykańska.* Kraków 1995. Skowron Z., *Teoria i estetyka awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku*. Warszawa 1989. Szlagowska D., *Muzyka antyku.* Gdańsk 1996*.* Szlagowska D., *Muzyka baroku.* Gdańsk 1998. Wozaczyńska M., *Muzyka renesansu.* Gdańsk 1996*.* Wozaczyńska M., *Muzyka średniowiecza.* Gdańsk 1998.																					
Literatura uzupełniająca																					
Literatura uzupełniająca Baranowski T., *Estetyka ekspresjonizmu w muzyce XX wieku*. Białystok 2006. *The Cambridge Companion to Beethoven*, ed. by Glenn Stanley. Cambridge 2000. *The Cambridge Companion to Haydn*, ed. by Caryl Clark. Cambridge 2008. *The Cambridge Companion to Mozart*, ed. by Simon P. Keefe. Cambridge 2010. Chomiński J., Wilkowska-Chomińska K., *Formy muzyczne*, t. 1-5. Kraków 1974-1987. Chomiński J., *Historia harmonii i kontrapunktu*, t. 1-3. Kraków 1962-1990. *Encyklopedia muzyczna PWM*, część biograficzna, red. E. Dziębowska, t. 1-12. Kraków 1979-2012. (wybrane hasła) Feicht H., *Polifonia renesansu*, Warszawa 1979. Fubini E., *Historia estetyki muzycznej*. Kraków 1997. Harnoncourt N., *Muzyka mową dźwięków*. Warszawa 1982. Hischak T., *The Oxford Companion to the American Musical*. Oxford 2008. Hogwood Ch., *Haendel*, Kraków 2010. Kamiński P., *Tysiąc i jedna opera,* t. 1. Kraków 2008. Leszczyńska A., *Melodyka niderlandzka w polifonii Josquina, Obrechta i La Rue.* Warszawa 1997. Łobaczewska S., *Beethoven*. Kraków 1984. Mądry A., *Carl Philipp Emanuel Bach: estetyka, stylistyka, dzieło*. Poznań 2003. Monografie innych wybranych kompozytorów. Morawski J., *Teoria muzyki w średniowieczu*. Warszawa 1979. Plantinga L., *Romantic Music. A History of Musical Style in XIXth-century Europe*. London 1984. Poniatowska I., *Rozwój faktury fortepianowej Beethovena*, [w] „Muzyka” nr 4, 1970, s. 16–41. Poźniak P., *Muzyka XV-XVI wieku i pojęcie renesansu w historiografii muzycznej*. Kraków 2000. Sachs C., *Muzyka w świecie starożytnym*. Warszawa 1981. Sachs C. *Historia instrumentów muzycznych*. Warszawa 1975. Szweykowski Z. M. (red.), *Historia muzyki XVII wieku. Muzyka we Włoszech*. Kraków 2000. *Średniowiecze i renesans*. Wybór tekstów i informacji, oprac. A. Oberc. Kraków 1992. Taruskin R., *The Oxford history of western music: the nineteenth century*, vol. 3. New York 2005. Taruskin R., *The Oxford history of western music: music in the early twentieth century*, vol. 4. Oxford 2010. Taruskin R., *The Oxford history of western music*: *the late twentieth century*, vol. 5. New York 2005. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians,* ed. S. Sadie. London 2011. (wybrane hasła) West M. L., *Muzyka starożytnej Grecji*. Kraków 2003. Zavarsky E., *Bach*, Kraków 1985.																					
KALKULACJA NAKŁADU PRACY STUDENTA																					
Zajęcia dydaktyczne									120		Przygotowanie prezentacji/napisanie pracy pisemnej										20
Przygotowanie się do zajęć									20		Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia										20
Praca własna z literaturą									20		Inne										0
Konsultacje									10												
Łączny nakład pracy w godzinach									210		Łączna liczba ECTS										7
Możliwości kariery zawodowej																					
1. Artysta muzyk 2. Prelegent wydarzeń muzycznych 3. organizator koncertów i audycji muzycznych 4. popularyzator wiedzy z zakresu historii muzyki i literatury muzycznej																					
Ostatnia modyfikacja opisu przedmiotu																					
Data	Imię i nazwisko								Czego dotyczy modyfikacja												
12.12.2021	ad. dr hab. Ignacy Zalewski								Sformułowanie karty przedmiotu (w oparciu o kartę „historii muzyki z literaturą” specjalności „teoria muzyki”)												
07.05.2022	ad. dr hab. Ignacy Zalewski								Modyfikacja karty przedmiotu												
8.06.2022	dr hab. Joanna Cieślik-Klauza								Dostosowanie karty przedmiotu do zmian w nowych harmonogramach realizacji programów studiów na rok 2022/2023 w UMFC Filia w Białymstoku												
9.06.2022	prof. dr hab. Anna Olszewska								Weryfikacja karty												
27.09.2023	Rafał Dudzik								Dostosowanie do organizacji dydaktyki w roku akademickim 2023/24												
15.10.2024	dr hab. Joanna Cieślik-Klauza								Aktualizacja danych karty												