

SZKOŁA DOKTORSKA

dziedzina sztuki

dyscyplina artystyczna – *sztuki muzyczne*

Nazwa przedmiotu: FONOGRAFICZNA ANALIZA DZIEŁA MUZYCZNEGO			Data 1.10.2024
Zakres: kompozycja, dyrygentura, edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych, rytmika, instrumentalistyka, jazz, wokalistyka, teoria muzyki			
Moduł: obieralny		Rodzaj zajęć: grupowe	Forma zajęć: Wykład/ ćwiczenia
Rok: I, II, III, IV		Wymiar zajęć: 8	Języki nauczania przedmiotu: polski
Koordynator przedmiotu		Dyrektor Szkoły Doktorskiej	
Prowadzący zajęcia		dr hab. Ewa Lasocka, prof. UMFC	
Cele przedmiotu		Przedmiot poświęcony jest analizie dzieła muzycznego na podstawie nagrania fonograficznego, traktowanego jako samodzielne źródło poznawcze i nośnik decyzji interpretacyjnych. Analiza fonograficzna uzupełnia – lecz nie zastępuje – analizę partyturową, pozwalając uchwycić aspekty czasu, brzmienia, artykulacji, frazowania i narracji muzycznej, dostępne wyłącznie poprzez zapis dźwiękowy. Zajęcia adresowane są do doktorantów różnych specjalności (wykonawczych, teoretycznych, kompozytorskich), dla których nagranie dźwiękowe stanowi istotny element refleksji badawczej lub artystycznej. Cele przedmiotu: - wprowadzenie w metody fonograficznej analizy dzieła muzycznego, - rozwijanie umiejętności krytycznego i analitycznego słuchania nagrań, - uświadomienie różnic między analizą zapisu nutowego a analizą nagrania, - ukazanie nagrania fonograficznego jako źródła badań artystycznych i muzykologicznych, - przygotowanie do wykorzystywania analizy fonograficznej w dysertacji doktorskiej.	
Obszar	Symbol efektu	EFEKTY UCZENIA SIĘ	Odniesienie efektów do programu Szkoły Doktorskiej
Wiedza (W)	W1-2	Posiada wiedzę na zaawansowanym poziomie z dyscypliny związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych i działań artystycznych oraz uwzględniającą uwarunkowania prawne i inne istotne, niezbędną do przygotowania pracy doktorskiej	SD_W02
	W2-3	Zna i rozumie metody i techniki badawcze w dyscyplinie związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych i działań artystycznych	SD_W03

	W3-5	Zna zasady interpretacji dzieła artystycznego i sposoby przygotowania opisu dzieła artystycznego	SD_W05
Umiejętności (U)	U1-1	Potrafi samodzielnie zintegrować wiedzę z artystyczną kreacją dzieła muzycznego oraz tworzyć nowe elementy tego dorobku i innowacyjnie rozwiązywać złożone problemy z zakresu sztuki muzycznej	SD_U01
	U2-2	Umie samodzielnie prowadzić badania naukowe i działania artystyczne oraz dokumentować je i tworzyć opracowania z zakresu sztuki muzycznej, a także komunikować się na tematy specjalistyczne w środowisku międzynarodowym.	SD_U02
	U3-5	Posługuje się językiem obcym znając fachową terminologię muzyczną	SD_U05
Kompetencje społeczne (K)	K1-1	Doktorant rozumie wagę samodzielnej aktywności naukowej i artystycznej jako źródła rozwoju dyscypliny sztuki muzyczne oraz własnego warsztatu.	SD_K01
	K2-4	Kompetentnie definiuje krytyczne sądy oraz odnosi się do sądów innych osób, w tym także w praktyce pedagogicznej, oraz krytycznie ocenia własny wkład w rozwój sztuk muzycznych	SD_K04

TREŚCI PROGRAMOWE

- nagranie fonograficzne jako źródło analizy muzycznej,
- relacja: partytura – wykonanie – nagranie,
- czas muzyczny, tempo i agogika w analizie fonograficznej,
- artykulacja, dynamika i frazowanie w zapisie dźwiękowym,
- brzmienie i przestrzeń akustyczna jako element interpretacji,
- montaż i selekcja ujęć a kształt dzieła fonograficznego,
- analiza porównawcza nagrań historycznych i współczesnych,
- fonografia w badaniach artystycznych i praktyce wykonawczej.

Metody kształcenia	- analiza nagrań fonograficznych, - praca z partyturą i nagraniem, - dyskusja konwersatoryjna, - studium przypadku.
Metody weryfikacji efektów uczenia się	- aktywny udział w analizach i dyskusjach, - prezentacja analizy wybranego nagrania, - krótka refleksja pisemna o charakterze analitycznym.
Forma i warunki zaliczenia	Zaliczenie bez oceny na podstawie: - aktywnego uczestnictwa w zajęciach, - pozytywnej oceny prezentacji lub pracy analitycznej.

Literatura:

1. Polony L., Muzyka i jej interpretacja, Kraków: Akademia Muzyczna w Krakowie, 2008.
2. Dahlhaus C., Analiza i wartość dzieła muzycznego, tłum. pol., Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985.
3. Eggebrecht H.H., Rozumienie muzyki, tłum. pol., Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1992.
4. Mycielski Z., O analizie dzieła muzycznego, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1984.
5. Cook N., Beyond the Score: Music as Performance, Oxford: Oxford University Press, 2013.

6. Katz M., *The Phonograph Effect. The Influence of Recording on Listener, Performer, Composer*, New York-London: Routledge, 2010.
7. Day T., *Historia nagrań dźwiękowych*, tłum. pol., Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2014.
8. Taruskin R., *Tekst i wykonanie*, tłum. pol., Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2009.
9. Szalonek W., *Muzyka i wykonawca*, Katowice: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, 1998.
10. *Literatura kontekstowa – analiza, wykonanie, historia nagrań*
11. Chomiński J., Wilkowska-Chomińska K., *Muzyka a wykonanie*, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1990.
12. Kivy P., *Autentyczność muzyczna*, tłum. pol., Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2011.
13. Borkowska-Rychlewska A., *Interpretacja – zapis – wykonanie*, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.