

SZKOŁA DOKTORSKA

dziedzina sztuki

 dyscyplina artystyczna - *sztuki muzyczne*

Nazwa przedmiotu: FONOGRAFICZNA ANALIZA DZIEŁA MUZYCZNEGO		Data 1.10.2024	
Zakres: kompozycja, dyrygentura, teoria muzyki, instrumentalistyka, jazz i muzyka estradowa, wokalistyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, rytmika, muzyka kościelna, taniec, reżyseria dźwięku			
Moduł: obieralny	Rodzaj zajęć: grupowe	Forma zajęć: Wykład/ ćwiczenia	
Rok: I, II, III, IV	Wymiar zajęć: 8	Języki nauczania przedmiotu: polski	
Koordinator przedmiotu	Dyrektor Szkoły Doktorskiej		
Prowadzący zajęcia	dr hab. Ewa Lasocka, prof. UMFC		
Cele przedmiotu	<p>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.</p> <p>Zajęcia adresowane są do doktorantów różnych specjalności (wykonawczych, teoretycznych, kompozytorskich), dla których nagranie dźwiękowe stanowi istotny element refleksji badawczej lub artystycznej.</p> <p>Cele przedmiotu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	Postępuje 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.