Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

Nazwa przedmiotu:**Historia i literatura muzyczna z elementami analizy**
Jednostka prowadząca przedmiot:**Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki**	Rok akademicki:**2024/2025**
Kierunek:**edukacja muzyczna w zakresie sztuki muzycznej**	Specjalność:**muzyka cerkiewna, muzyka kościelna, muzyka szkolna, prowadzenie zespołów muzycznych, rytmika**
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
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_W2K1_W3
3	orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym historii muzyki i potrafi nabywać dzięki temu nabywać wiedzę niezbędną do poszerzania kompetencji zawodowego muzyka	K1_W1K1_W2
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_U1K1_U2
5	potrafi wykorzystywać wiedzę historyczną do analizy i interpretacji dzieł muzycznych z różnych epok (także werbalnie)	K1_U9
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 analitycznych4. 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, przedstawiciele9. rozwój instrumentów i gatunków muzyki instrumentalnej w okresie renesansu.	224226444
Semestr II10. 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	646122
Semestr III15. 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.	6461222
Semestr IV22. 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.	3342222222222
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	1–33	1–5	1–2
2	1–33	1–5	1–2
3	1–33	1–5	1–2
4	1–33	2	1–2
5	1–33	2	1–2
6	1–33	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”)
7.05.2022	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
5.11.2023	dr Karolina Mika	Weryfikacja karty
30.09.2024	dr hab. Joanna Cieślik-Klauza	Aktualizacja karty