

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

| | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------------|-----------|
| Przedmiot: | HISTORIA MUZYKI Z LITERATURĄ MUZYCZNĄ | | Punkty ECTS: | 3 |
| Koordynator przedmiotu: | Imię i nazwisko | | Ilość godzin: | 60 |
| Wydział: | Dyrygentury, Kompozycji, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej | Rodzaj zajęć: | Wykład (zajęcia zbiorowe) | |
| Instytut: | Edukacji Artystycznej | Forma studiów: | stacjonarne | |
| Kierunek: | edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | Profil studiów: | ogólnoakademicki | |
| Specjalność: | EM/MK | Język: | polski | |
| Poziom studiów | Studia I stopnia | Status przedmiotu: | obowiązkowy | |
| Umiejscowienie w planie studiów: (ilość godzin, forma zaliczenia, ECTS) | | | | |
| Semestr I: | | Semestr II: | | |
| Semestr III: | 30 godzin, zaliczenie 1 ECTS | Semestr IV: | 30 godzin, kolokwium, 2 ECTS | |
| Semestr V: | | Semestr VI: | | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Prowadzący zajęcia | Mgr Agnieszka Chwastek (asystent) |
| Cele i założenia przedmiotu | Znajomość cech twórczości muzycznej poszczególnych okresów, umiejętność przyporządkowania kompozytorów w odpowiednim okresie historycznym, opanowanie wiedzy porządkującej podstawowe fakty z historii muzyki. Znajomość tła filozoficzno-estetycznego danej epoki, jej cech charakterystycznych, zwłaszcza w kontekście twórczości muzycznej. Umiejętność wskazywania i omawiania procesów mających wpływ na kształt twórczości muzycznej. Znajomość najważniejszych dzieł muzycznych. |
| Wymagania wstępne | Ogólna wiedza dotycząca okresów w historii muzyki, głównych stylów i kompozytorów, a także gatunków muzycznych. Niezbędna jest znajomość podstawowych terminów, związanych z zasadami muzyki, harmonią, formami, analizą dzieła. |

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU

(Treści programowe należy ująć w zwięzłej formie, bez nadmiernej detalizacji treści kształcenia. Powinno zostać także ukazane stopniowanie poruszanej problematyki - od łatwiejszej do trudniejszej)

Semestr III

Zakres przedmiotu obejmuje dzieje muzyki europejskiej – zachodnioeuropejski krąg kulturowy od starożytności do współczesności.

- 1) Muzyka Starożytnej Grecji i Rzymu.
- 2) Muzyczne średniowiecze: muzyka w pierwszych wiekach Kościoła; początki i rozwój wielogłosowości (Szkoła St. Martiale, Szkoła Notre Dame, Ars Antiqua, Ars Nova, włoskie Trecento); muzyka świecka – trubadurzy, truwerzy, minnesingerzy;
- 3) Renesans w muzyce: muzyczne korzenie Renesansu – twórczość Johna Dunstable’a; generacje kompozytorów franko-flamandzkich – przedstawiciele, cechy

| |
|--|
| twórczości, dzieła; muzyka świecka – rozwój madrygału; szkoła rzymska i Giovanni Pierluigi da Palestrina; szkoła wenecka i rozwój polichóralności; Claudia Monteverdi – kompozytor przełomu renesansu i baroku; muzyka na ziemiach polskich; |
| 4) Barok: estetyczne podstawy baroku (monodia, basso continuo, teoria afektów); powstanie i rozwój opery (dramma per musica, opera florencka, wenecka, neapolitańska – cechy, dzieła, twórcy); wielkie osobowości: Heinrich Schütz, J. S. Bach, J. F. Haendel, A. Vivaldi; rozwój form instrumentalnych, wokalnych i instrumentalno-wokalnych (opera, oratorium, pasja, kantata, sonata, concerto grosso, koncert solowy, suite, itd.), muzyka na ziemiach polskich; |
| 5) Okres przejściowy barok – klasycyzm. Szkoła mannheimska, kształtowanie się orkiestry. |
| Semestr IV |
| 6) Klasycyzm: informacje ogólne (tło filozoficzno-estetyczne, ramy chronologiczne epoki); klasycy wiedeńscy, formy i gatunki epoki. |
| 7) Romantyzm: tło filozoficzno-estetyczne, ramy chronologiczne, specyfika epoki; romantyczna pieśń solowa; rozwój opery w XIX wieku; muzyka programowa; muzyka fortepianowa XIX wieku; symfonia romantyczna; najważniejsi twórcy XIX wieku; |
| 8) Przełom XIX i XX wieku – specyfika tego czasu, twórcy i charakterystyka ich dzieł, impresjonizm, ekspresjonizm. |
| 9) I połowa XX wieku – specyfika muzyki tego czasu; najważniejsze nurty i kierunki rozwoju w muzyce (m.in. dodekafonia, neoklasycyzm, futuryzm, punktualizm, aleatoryzm, muzyka elektroniczna, itd.); |
| 10) II połowa XX wieku – kierunki rozwoju, twórcy, dzieła; |

| | Kod efektu | EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU (przedmiotu) | Efekt kształcenia w obszarze kształcenia |
|---------------------------|------------|--|--|
| Wiedza (W) | W01 | Posiada ogólną znajomość literatury muzycznej | A1A_W01 |
| | W02 | Posiada znajomość podstawowego repertuaru muzycznego związanego z własną specjalnością | A1A_W01 |
| | W03 | Zna elementy dzieła muzycznego i wzorce budowy formalnej utworów muzycznych | A1A_W02 |
| | W04 | Posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, internet), ich analizowanie i właściwą interpretację | A1A_W03 |
| Umiejętności (U) | U01 | Dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do tworzenia i realizowania własnych i zespołowych koncepcji artystycznych w ramach wybranej specjalizacji | A1A_U01 |
| | U02 | Jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej | A1A_U01 |
| | U03 | Wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w danym dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez niego komunikatem | A1A_U03 |
| Kompetencje społeczne (K) | K01 | Umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje | A1A_K01 |
| | K10 | Umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki. | A1A_K05 |

| | |
|--|--|
| Metody kształcenia <i>(niepotrzebne usunąć, Można dopisać inne metody, jeżeli zachodzi taka konieczność)</i> | wykład praca z tekstem i dyskusja analiza (studium) przypadków praca indywidualna praca w grupach prezentacja nagrań CD i DVD aktywizacja („burza mózgów”, metoda „śniegowej kuli”, konstruowanie „map umysłu”) kształcenie zdalne |
|--|--|

| | | |
|---|---|---|
| Metody weryfikacji efektów uczenia się | Wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny | Kod efektu uczenia się <i>(należy wpisać te kody, które zostały zweryfikowane wybraną metodą)</i> |
| | kolokwium ustne | W01, W02, W03, W04, U01, U02, U03, K01, K10 |

| | | |
|--|----------------------------|--------------------------|
| Forma i warunki zaliczenia przedmiotu | Warunki zaliczenia: | Zdanie kolokwium ustnego |
| | Warunki egzaminu: | |

| NAKLAD PRACY STUDENTA | Ilość godzin: | Punkty ECTS: |
|--|---------------|--------------|
| Godziny realizowane przy udziale nauczyciela akademickiego <i>(zajęcia dydaktyczne, konsultacje)</i> | 60 | |
| Encyklopedia Ilość godzin samodzielnej pracy studenta <i>(przygotowanie się do: zajęć, kolokwium, egzaminu, prezentacji, koncertu)</i> | 40 | |

| |
|--|
| Literatura podstawowa |
| Encyklopedia Muzyki, Atlas Muzyki, Alan Atlas |
| Literatura uzupełniająca |
| The New Grove Dictionary, MGG, Encyklopedia Muzyczna PWM – omawiane na zajęciach hasła oraz kompozytorzy; STAROŻYTNOŚĆ Landels J., Muzyka Starożytnej Grecji i Rzymu, West, Muzyka Starożytnej Grecji, ŚREDNIOWIECZE J. Harper, Formy i układ liturgii zachodniej od X do XVIIIw. Ks. E. Hinz, Chorał gregoriański, |

K. Morawska, Średniowiecze, seria: Historia muzyki polskiej
H. Feicht, Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, Kraków 1975
Ewa Obińska, Liryka prowansalskich rycerzy, „Ruch Muzyczny” 1978

RENESANS

M. Perz, Giovanni Pierluigi da Palestrina, czyli między świętością i nudą doskonałości, „Canor” 1995/3
Alan Atlas, Renaissance Music,
H. Feicht, Polifonia renesansu,

K. Morawska, Renesans, seria: Historia muzyki polskiej
A. i Z. Szwejkowscy, Wacław z Szamotuł, renesansowy muzyk i poeta

BAROK

Bukofzer M., Muzyka w epoce baroku, Warszawa 1970
Historia muzyki w XVII wieku, pod red. Z. Szwejkowskiego, Muzyka we Włoszech II: Technika polichóralna, Kraków 2000
Historia muzyki w XVII wieku, pod red. Z. Szwejkowskiego, Muzyka we Włoszech III: Madrygał wielogłosowy, Kraków 2001,
Obińska E., Claudio Monteverdi. Życie i twórczość, Gdańsk 1993
Durr A., Kantaty Jana Sebastiana Bacha, Lublin 2004,

KLASYCYZM

Manifesty literackie „burzy i naporu”. Opr. G. Kozielek, Wrocław 1988
S. Łobaszewska, Style muzyczne. TII/1 Kraków 1960
M. Piotrowska, Paradygmat europejski w muzyce klasycznej, w Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian, red. A. Czekanowska, Kraków 1995
A. Einstein, Mozart. Człowiek i dzieło
D. Grout, A short Story of Opera, NY 1988
R.D. Golianek, Tradycja barokowa w Wielkie Mszy c-moll W.A. Mozarta, „Muzyka” 1991 nr 4
P. Orawski, Requiem W.A. Mozarta, „Klasyka”, 1998 nr 11
I. Poniatowska, Faktura fortepianowa Beethoven. Warszawa 1972
I. Poniatowska, Fortepiany Beethovena, „Klasyka” 1998 nr 7
D. Gwizdalanka, Brzmienie kwartetów smyczkowych Beethovena, Poznań 1991
D. Gwizdalanka, Idiom kwartetowy w twórczości Haydna, „Muzyka”, 1985 nr 2
D. Gwizdalanka, Przewodnik po muzyce kameralnej, Kraków 1996
S. Paczkowski, „Mój język rozumie cały świat”. O symfoniach J. Haydna. „Klasyka” 1998 nr 3
A. Nowak-Romanowicz, Klasycyzm, seria: Historia muzyki polskiej

ROMANTYZM

Romantik, MGG, t. 11
Romantic, The New Grove Dictionary, t. 16
Einstein A., Muzyka w epoce romantyzmu, Kraków 1983
Golianek R.D., Muzyka programowa XIX wieku. Idea i interpretacja. Poznań 1998
Helman Z., Romantyzm a opera włoska I poł XIX w., „Pagine” t.4, Kraków 1980
Jarociński S., Ideologia romantyczne, Kraków 1979
Mianowski J., Miłość i ból I świat, i marzenie! Niemiecka pieśń romantyczna, „Klasyka” 1998, nr 6
Padoan M., Myśl romantyczna i opera włoska, „Pagine”, t.4, Kraków 1980
Tomaszewski M., Od wyzwania do wołania. Studia nad pieśnią romantyczną, Kraków 1997
Zajac Z., A. Bruckner jako symfonik, „Ruch Muzyczny, 1984, nr 20”
Golianek R.D., Przeklęte dziedzictwo Beethovena. Orkiestra w XIX wieku. „Klasyka” 1998 nr 9

Manifesty romantyzmu, opr. A. Kowalczykova, Warszawa 1975
M. Tomaszewski, Chopin. Człowiek. Dzieło. Rezonans, Poznań 1998
T. Strumiłło, Źródła i początki romantyzmu w muzyce polskiej, Kraków 1956
Pieśń artystyczna narodów i Europy, w Muzyka i liryka nr 8, Kr. 1999
Opera Polska w XVIII i XIX wieku, Poznań 2000
Pieśń w twórczości K. Szymanowskiego i jemu współczesnych, Studia pod red. Z. Helman, Kraków 2001
Z. Helman, Neoklasycyzm w muzyce polskiej, Kraków 1985

XX i XXI wiek

Helman Z., Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku, Kraków 1985
Rognoni L., Wiedeńska Szkoła Muzyczna, Kraków 1978
Gołąb M., Dodekafonia, Bydgoszcz 1987
Jarzębska A., Idee relacji serialnych w muzyce XX wieku, Kraków 1995
Hermann A., Analiza muzyki XX wieku. Zeszyt 1: Atonalność i dodekafonia, Kraków 2002
Skowron Z., Nowa muzyka amerykańska, Kraków 1995
Jarociński S. Debussy a impresjonizm i symbolizm, Kraków 1966
Jarociński S. Grupa Sześciu a Debussy, Muzyka 1979 nr 4
Strawiński I., Poetyka muzyczna, Res Facta nr 4
Jarzębska A., Strawiński. Myśl i muzyka, Kraków 2022
Meyer K. Szostakowicz i jego czasy, Warszawa 1999
Muzyka polska a modernizm, Kraków 1986

Biblioteki wirtualne i zasoby on-line (opcjonalnie)

- <http://www.muzykotekaskolna.pl>
- <https://ninateka.pl/>
- <https://www.dwutygodnik.com/artukul/3640-truczna-milosci.html>
- <https://www.eduteka.pl/doc/barok-formy-i-gatunki-muzyki>
- <http://meakultura.pl/>
- <https://www.wilanow-palac.pl>
- <https://www.muzykalia.com/upload/file/2.pdf>
- www.imspl.org