

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu
Katedra Fortepianu
Katedra Organów
Katedra Klawesynu i Instrumentów Dawnych
Katedra Skrzypiec i Altówki
Katedra Wiolonczeli i Kontrabasu
Katedra Muzyki Współczesnej i Jazzu

Prowadzący:	<i>Stopień/tytuł naukowy, Imię, Nazwisko</i>
1 semestr	dr Renata Borowiecka mgr Magdalena Chrenkoff dr Agnieszka Draus mgr Kazimierz Płoskoń mgr Joanna Wnuk-Nazarowa
2 semestr	dr Małgorzata Janicka-Słysz mgr Maciej Negrey mgr Małgorzata Pawłowska dr Ewa Siemdaj
3 semestr	dr Małgorzata Janicka-Słysz mgr Kinga Kiwała mgr Maciej Negrey dr Ewa Siemdaj dr Ewa Wójtowicz
4 semestr	dr Agnieszka Draus mgr Kinga Kiwała mgr Natalia Sopata mgr Marcin Strzelecki dr Krzysztof Sz wajgier dr Ewa Wójtowicz

<i>Kierunek studiów</i> Instrumentalistyka	<i>Specjalność</i> Wszystkie
<i>Stopień i tryb studiów</i> I stopień stacjonarne i niestacjonarne	<i>Nazwa przedmiotu</i> Analiza dzieła muzycznego
<i>Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia)</i> ćwiczenia	<i>Suma godzin we wszystkich semestrach</i> 60
<i>Semestry, w których realizowany jest przedmiot</i> I – IV	<i>Punkty ECTS</i> 8

OPIS PRZEDMIOTU

Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu form muzycznych na poziomie szkoły średniej;
zaliczenie kolejnych semestrów przedmiotu oraz wiedza z przedmiotów dopełniających, takich jak: *Historia muzyki, Literatura muzyczna*.

Treści kształcenia i tematyka zajęć:

Program zajęć obejmuje: analizę i interpretację wybranych, reprezentatywnych dzieł muzycznych (bądź wybranych fragmentów w przypadku dzieł większych rozmiarów), w tym interpretację relacji zachodzących pomiędzy kompozytorem - dziełem – wykonawcą. Analiza i interpretacja nosi znamiona zaproponowanej przez Mieczysława Tomaszewskiego metody interpretacji integralnej. Dzieło przedstawiane jest w kontekście biografii i twórczości kompozytora, genezy dzieła, inspiracji, wpływów i znaczenia utworu w

dorobku twórczym.

Analiza obejmuje omówienie takich elementów jak: forma, środki ekspresji, faktura, przebieg napięć energetycznych, dramaturgia utworu, uwagi interpretacyjne itp.;

Przedmiot badań stanowią dzieła na przestrzeni od średniowiecza do współczesności.

Zakres tematyczny i treści programowe poszczególnych semestrów:

Semestr I (średniowiecze - barok):

- Chorał gregoriański;
- Motet średniowieczny (Ph. de Vitry, G. Machaut,);
- Motet renesansowy (J. Ockeghem, J. des Pres,);
- Madrygał (J. Arcadelt, G. di Venosa);
- Figury retoryczne;
- Wybrana scena z *Orfeusza* Monteverdiego;
- Wczesna forma instrumentalna (preludium G. Frescobaldiego);
- Suita (J.S. Bach);
- Sonata triowa, Concerto grosso (A. Corelli);
- Koncert solowy (A. Vivaldi);
- Kantata (D. Scarlatti, A. Vivaldi);
- Pasja J.S. Bacha;
- Oratorium G.F. Haendla.

Semestr II (klasycyzm – romantyzm):

- wybraną scenę lub strukturę tonalną z wybranej opery: Ch. W. Glucka, W.A. Mozarta, C.M. von Webera;
- oratorium J. Haydna lub mszę W.A. Mozarta;
- klasyczny kwartet smyczkowy (J. Haydna lub W. A. Mozarta i L. van Beethovena);
- jedną z symfonii „londyńskich” J. Haydna lub jedną z ostatniego „tryptyku” symfonii W.A. Mozarta
- *III* lub *V*, *VI* i *IX* *Symfonii* L. van Beethovena;
- *VII* lub *VIII* *Symfonię* F. Schuberta;
- koncerty fortepianowe (W.A. Mozart, L. van Beethoven, J. Brahmsa);
- cykl pieśni F. Schuberta lub R. Schumanna;
- *Symfonię fantastyczną* H. Berlioza lub wybrany poemat symfoniczny F. Liszta;
- *III* lub *IV* *Symfonię* J. Brahmsa;
- *Grosse Fuge* op. 133 L. van Beethovena lub *Sonatę fortepianową h-moll* F. Liszta.

Semestr III (późny romantyzm – neoklasycyzm):

- wstęp i jeden z aktów *Tristana i Izoldy* lub *Parsifala* R. Wagnera;
- strukturę dramaturgiczno-muzyczną dramatu M. Musorgskiego lub G. Verdiego lub R. Straussa;
- cykl pieśni z orkiestrą (G. Mahlera lub R. Straussa);
- jedną z symfonii A. Brucknera;
- *IV* lub *V* lub *VI* *Symfonię* P. Czajkowskiego;
- poemat symfoniczny R. Straussa;
- jedną z symfonii lub *Das Lied von der Erde* G. Mahlera;
- jeden z kwartetów smyczkowych (C. Debussy'ego lub M. Ravela);
- *I* *Symfonię „Klasyczną”* S. Prokofiewa lub wybraną symfonię D. Szostakowicza

Semestr IV (I awangarda XX-wieku - współczesność):

- *Symfonie instrumentów dętych* lub *Symfonia psalmów* Igora Strawińskiego;
- *Pierrot Lunaire* Arnolda Schönberga;
- strukturę lub jeden z aktów dramatu *Wozzeck* Albana Berga;
- *Muzyka na instrumenty strunowe, perkusję i celestę* lub *Koncert na orkiestrę* Béli Bartóka;
- jeden z utworów symfonicznych K. Szymanowskiego;
- *Kwartet na koniec czasu* Oliviera Messiaena
- *Gruppen* Karlheinz Stockhausena;

Koncert na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz lub *Koncert na orkiestrę* Witolda Lutosławskiego;
Polymorphia Krzysztofa Pendereckiego lub *Genesis* Henryka Mikołaja Góreckiego lub *Les Sons* Witolda Szalonia;

- *III lub IV Symfonię* W. Lutosławskiego;
- jeden z kwartetów H.M. Góreckiego;
- *Pasję wg św Łukasza* Pendereckiego;
- jeden z utworów S. Reicha;
- *Sinfonia* Luciano Berio i *Quasi una sinfonia* Pawła Szymańskiego lub *Koncert fortepianowy* Pawła Mykietyna;
- jeden z utworów Giacinto Scelsiego lub Gerarda Grisey'a.

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki):

Ćwiczenia zakładające aktywny udział studentów przez stosowanie metod aktywujących – zadawanie pytań, włączanie w analizę i interpretację.

Studiowanie tekstu nutowego wybranych dzieł muzycznych (przy użyciu nagrań CD i DVDP przez:

- wskazywanie istotnych problemów analityczno-interpretacyjnych „stawianych” przez utwór,
- naprowadzanie na wnioski służące budowaniu charakterystyk gatunku muzycznego i formy.

Używanie prezentacji multimedialnych ukazujących przedstawianą problematykę oraz możliwości zastosowania grafów i wykresów w analizie struktury muzycznej utworu.

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów umiejętności i wiedza):

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów:

- (1) umiejętności analizy i interpretacji dzieła muzycznego;
- (2) umiejętność zastosowanie analizy i interpretacji utworu do jego interpretacji wykonawczych;
- (3) charakteryzowania formy oraz elementów składowych dzieła muzycznego;
- (4) rozumienia jego założeń logiczno-konstrukcyjnych oraz ekspresyjnych;
- (5) rozwinięcie techniki przedstawiania analizy i interpretacji dzieła muzycznego w formie pisemnej.

Możliwe języki nauczania: polski, angielski, rosyjski, niemiecki

ZALICZENIE PRZEDMIOTU

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta:

I i III semestr kursu - zaliczenie z oceną na podstawie pisemnej analizy (koniecznie z grafem utworu) wybranego utworu z zakresu epoki i omawianego gatunku;

II i IV semestr kursu –egzamin ustny (obrona wcześniej przedstawionej pisemnej pracy analitycznej z zakresu omawianej w semestrze tematyki oraz omówienie struktury formalnej wskazanego dzieła, który był prezentowany podczas zajęć).

Sposoby oceny pracy studenta	Udział procentowy w ocenie końcowej
ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)	40%
śródsesemestralne kolokwia pisemne/ustne	
końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne	
egzamin pisemny	
egzamin ustny	
egzamin praktyczny	
kontrola obecności	10%
praca końcowa semestralna/roczna	50%
inne (wymienić)	
Ogółem	100 %

Literatura obowiązkowa:

J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, *Formy muzyczne:*

- t. 1, *Małe formy instrumentalne*, PWM, Kraków 1983;
- t. 2, *Wielkie formy instrumentalne*, PWM, Kraków 1987;
- t. 3, *Pieśń*, PWM, Kraków 1974;
- t. 4, *Opera i dramat*, PWM, Kraków 1976;
- t. 5, *Wielkie formy wokalne*, PWM, Kraków 1984.

