AKADEMIA MUZYCZNA IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE
SZKOŁA DOKTORSKA
dziedzina sztuki
dyscyplina artystyczna – *sztuki muzyczne*

Nazwa przedmiotu: **ANALIZA I INTERPRETACJA MUZYKI I**			Data 01.10.2026
Zakres: kompozycja, dyrygentura, edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych, rytmika, instrumentalistyka, jazz, wokalistyka, teoria muzyki, muzyka kościelna.			
Moduł: Wspomagający przygotowanie pracy doktorskiej		Rodzaj zajęć: zbiorowe	Forma zajęć: ćwiczenia
Rok: 1		Wymiar zajęć: 15 h	Języki nauczania przedmiotu: polski
Koordynator przedmiotu		Dyrektor Szkoły Doktorskiej	
Prowadzący zajęcia		dr hab. Agnieszka Draus, prof. AMKP	
Cele przedmiotu		Zapoznanie doktorantów z wybranymi metodami analizy i interpretacji muzyki, funkcjonującymi w oparciu o zróżnicowane postawy metodologiczne (takie jak: strukturalizm, semiotyka czy hermeneutyka). Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w procesie analizy wybranych utworów i opanowanie zaawansowanego warsztatu analitycznego: doskonalenie umiejętności dobierania i operowania różnymi metodami analizy,adekwatnymi do problematyki reprezentowanej przez utwór.	
	Sym-bol efek-tu	EFEKTY UCZENIA SIĘ	Odniesie-nie efektów do PRK
Wiedza (W)	KrSD_W 01	Doktorant posiada wiedzę w dyscyplinie sztuki muzyczne na wysokim, specjalistycznym poziomie, obejmującą najnowsze światowe osiągnięcia nauki i sztuki, z szeroką humanistyczną perspektywą do badań i działalności artystycznej, umożliwiającą konfrontację z dylematami współczesnej cywilizacji.	P8S_WG P8S_WK
	KrSD_W	Doktorant posiada orientację w metodach	P8S_WG

	03	i technikach badawczych w obszarze swojej działalności artystycznej i naukowej.	
	KrSD_W04	Doktorant posiada wiedzę teoretyczną pozwalającą przygotować opis dzieła artystycznego.	P8S_WG
Umiejętności (U)	KrSD_U02	Doktorant potrafi samodzielnie planować i prowadzić badania naukowe oraz działania artystyczne, w duchu własnego rozwoju oraz twórczego wkładu w rozwój dyscypliny: - określić cel i przedmiot badań lub działań, formułować hipotezę badawczą i wnioski, poprawnie weryfikować dane, tworzyć oryginalną kreację lub interpretację artystyczną, - dokumentować je i opracowywać, a także komunikować się oraz dokonywać wymiany informacji i wiedzy na tematy specjalistyczne w środowisku międzynarodowym.	P8S_UW P8S_UO P8S_UK
Kompetencje społeczne (K)	KrSD_K03	Doktorant jest gotowy do kreowania wysokiej społecznej roli niezależnego artysty lub badacza, podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych.	P8S_KR P8S_KO

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr I
Zajęcia skoncentrowane są na prezentacji dostępnych metod analizy i interpretacji dzieła muzycznego z zakresu tak brzmienia, jak i sensu ukrytego w muzyce oraz rozpoznania zaawansowania teoretyczno-muzycznego doktorantów na przykładzie zaprezentowanych przez nich analiz utworów.
Semestr II
Program obejmuje analizę klasycznych postaw interpretacyjnych muzykologów i teoretyków muzyki, na podstawie referowanych tekstów.

Metody kształcenia	wykład problemowy i konwersatoryjny z wykorzystaniem środków multimedialnych – prezentacji i nagrań; praca z tekstem nutowym lub słuchowym: samodzielna lub w grupach, w wyznaczonym przedziale czasowym, dotycząca sformułowanych wcześniej pytań lub zadań analitycznych; prezentacje i konspekty referatów; wspólna dyskusja wykorzystująca metody aktywizujące. Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnych spotkań z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, partytur i nagrań

Metody weryfikacji efektów uczenia się	wymagania końcowe – zaliczenie	Symbol efektu
	Ocena ciągła na podstawie zadań wykonywanych samodzielnie w czasie zajęć oraz rozmowa podsumowująca zajęcia. W przypadku	wszystkie wymienione efekty

	niedostatecznej frekwencji – egzamin ustny lub pisemna praca zaliczeniowa zawierająca problemową interpretację dzieła.	uczenia się
Forma i warunki zaliczenia	Forma zaliczenia: zaliczenie. Warunkiem zaliczenia jest m.in. systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach (kontrola frekwencji) oraz znajomość przedmiotowego materiału muzycznego. Zaliczenie na podstawie realizacji zadań i odpowiedzi ustnych. Doktorant musi wykazać się wiedzą z zakresu warsztatu analitycznego dzieła muzycznego w zakresie realizowanego programu, w tym na rzecz własnej rozprawy doktorskiej	

LITERATURA PODSTAWOWA:

I. Analiza strukturalna, formalna i poststrukturalna – podstawy i krytyka

Literatura podstawowa

Cook, Nicholas, *Przewodnik po analizie muzycznej*, przeł. Stanisław Będkowski, Musica Iagellonica, Kraków 2014. — absolutnie podstawowa pozycja kursu; bardzo dobry „metaprzewodnik" po różnych tradycjach analitycznych.

Bent, Ian D., *Analysis*, Macmillan, London 1987.

Schenker, Heinrich, *Free Composition (Der freie Satz)*, przeł. i red. Ernst Oster, Longman, New York 1979.

Reti, Rudolph, *The Thematic Process in Music*, Macmillan, New York 1951.

Meyer, Leonard B., *Emotion and Meaning in Music*, University of Chicago Press, Chicago 1956.

Forte, Allen, *The Structure of Atonal Music*, Yale University Press, New Haven 1973.

Lerdahl, Fred, Ray Jackendoff, *A Generative Theory of Tonal Music*, MIT Press, Cambridge, MA 1983.

Berry, Wallace, *Structural Functions in Music*, Dover, New York 1987 [wyd. I 1976].

Będkowski, Stanisław, Agnieszka Chwiłek, Iwona Lindstedt, *Analiza schenkerowska*, Musica Iagellonica, Kraków 1997.

Kryzys analizy i dyskusja poststrukturalna / „wyjście z analizy"

Kerman, Joseph, „How We Got into Analysis, and How to Get Out", *Critical Inquiry* 7, nr 2, 1980, s. 311–331; pol. **„Jak dotarliśmy do analizy i jak z niej wybrnąć"**, *Res Facta Nova* 1 (10), 1994, s. 84–100.

Agawu, Kofi, „Analyzing Music under the New Musicological Regime", *Music Theory Online* 2/4, 1996.

Agawu, Kofi, „How We Got Out of Analysis, and How to Get Back In Again", *Music Analysis* 23, nr 2–3, 2004, s. 267–286. — dla naszego kursu wręcz obowiązkowy tekst jako odpowiedź na Kermana.

Cook, Nicholas, Mark Everist (red.), *Rethinking Music*, Oxford University Press, Oxford 1999.

Cook, Nicholas, „Analysing Performance and Performing Analysis", w: *Rethinking Music*, red. Nicholas Cook, Mark Everist, Oxford University Press, 1999, s. 239–261.

II. Semiotyka muzyczna – od struktury do znaczenia

Nattiez, Jean-Jacques, *Music and Discourse: Toward a Semiology of Music*, przeł.

Carolyn Abbate, Princeton University Press, Princeton 1990.
Agawu, Kofi, *Playing with Signs: A Semiotic Interpretation of Classic Music*, Princeton University Press, Princeton 1991.
Agawu, Kofi, *Music as Discourse: Semiotic Adventures in Romantic Music*, Oxford University Press, Oxford 2009.
Tarasti, Eero, *A Theory of Musical Semiotics*, Indiana University Press, Bloomington 1994. — szczególnie cenna, bo łączy semiotykę strukturalną z narratologią i analizą konkretnych dzieł, m.in. Beethovena i Chopina.
Monelle, Raymond, *Linguistics and Semiotics in Music*, Harwood Academic Publishers, Chur 1992.
Monelle, Raymond, *The Sense of Music: Semiotic Essays*, Princeton University Press, Princeton 2000.
Hatten, Robert S., *Musical Meaning in Beethoven: Markedness, Correlation, and Interpretation*, Indiana University Press, Bloomington 1994.
Hatten, Robert S., *Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert*, Indiana University Press, Bloomington 2004.
Mirka, Danuta (red.), *The Oxford Handbook of Topic Theory*, Oxford University Press, Oxford 2014.

III. Narratologia muzyczna

Abbate, Carolyn, *Unsung Voices: Opera and Musical Narrative in the Nineteenth Century*, Princeton University Press, Princeton 1991.
Maus, Fred Everett, „Music as Drama", *Music Theory Spectrum* 10, 1988, s. 56–73.
Newcomb, Anthony, „Schumann and Late Eighteenth-Century Narrative Strategies", *19th-Century Music* 11, nr 2, 1987, s. 164–174.
Almén, Byron, *A Theory of Musical Narrative*, Indiana University Press, Bloomington 2008.
Klein, Michael L., Nicholas Reyland (red.), *Music and Narrative since 1900*, Indiana University Press, Bloomington 2013.
Grabócz, Márta, *Musique, narrativité, signification*, L'Harmattan/Hermann, Paris 2009.
Grabócz, Márta, „Introduction to Theories and Practice of Musical Signification and Narratology", w: *Musical Analysis. Historia, Theoria, Praxis*, t. 4, red. Anna Granat-Janki, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Wrocław 2016, s. 325–340.
Tarasti, Eero, *A Theory of Musical Semiotics*, Indiana University Press, 1994
Pawłowska, Małgorzata, *Muzyczne narracje o kochankach z Werony. Wprowadzenie do narratologii muzycznej*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016

IV. Hermeneutyka muzyczna – analiza jako rozumienie

Dahlhaus, Carl, *Estetyka muzyki*, przeł. Zbigniew Skowron, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
Gadamer, Hans-Georg, *Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej*, przeł. Bogdan Baran, Inter Esse, Kraków 1993.
Ricoeur, Paul, *Język, tekst, interpretacja. Wybór pism*, PIW, Warszawa 1989.
Ricoeur, Paul, *O interpretacji. Esej o Freudzie*, przeł. Maciej Falski, KR, Warszawa 2008.
Polony, Leszek, *Hermeneutyka i muzyka*, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2003.
Polony, Leszek, *Przestrzeń i muzyka*, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków

2007.
Tomaszewski, Mieczysław, *Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans*, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2000.
Tomaszewski, Mieczysław, *Muzyka w dialogu ze słowem*, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2003.
Pociej, Bohdan, *Z perspektywy muzyki. Wybór szkiców*, Biblioteka „Więzi", Warszawa 2005.

V. New Musicology / analiza jako praktyka humanistyczna
Kramer, Lawrence, *Music as Cultural Practice, 1800–1900*, University of California Press, Berkeley 1990.
Kramer, Lawrence, *Classical Music and Postmodern Knowledge*, University of California Press, Berkeley 1995.
Kramer, Lawrence, *Musical Meaning: Toward a Critical History*, University of California Press, Berkeley 2002.
McClary, Susan, *Feminine Endings: Music, Gender, and Sexuality*, University of Minnesota Press, Minneapolis 1991.
Leppert, Richard, Susan McClary (red.), *Music and Society: The Politics of Composition, Performance and Reception*, Cambridge University Press, Cambridge 1987.
Cook, Nicholas, Mark Everist (red.), *Rethinking Music*, Oxford University Press, Oxford 1999.
Kerman, Joseph, *Contemplating Music: Challenges to Musicology*, Harvard University Press, Cambridge, MA 1985.

VI. Gest, metafora, ucieleśnienie i doświadczenie muzyczne
Hatten, Robert S., *Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes*, Indiana University Press, Bloomington 2004.
Hatten, Robert S., *A Theory of Virtual Agency for Western Art Music*, Indiana University Press, Bloomington 2018.
Cox, Arnie, *Music and Embodied Cognition: Listening, Moving, Feeling, and Thinking*, Indiana University Press, Bloomington 2016.
Zbikowski, Lawrence M., *Conceptualizing Music: Cognitive Structure, Theory, and Analysis*, Oxford University Press, Oxford 2002.
Zbikowski, Lawrence M., *Foundations of Musical Grammar*, Oxford University Press, Oxford 2017.
Larson, Steve, *Musical Forces: Motion, Metaphor, and Meaning in Music*, Indiana University Press, Bloomington 2012.
Schreiber, Ewa, *Muzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie Pierre'a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gérarda Griseya*, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012.

VII. Generatywność, algorytmiczność i współczesne modele analizy muzyki
Strzelecki, Marcin, *Niech się stanie muzyka! O muzycznej generatywności*, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, Kraków 2024.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Teksty dobierane zgodnie z zakresem tematów przygotowywanych prac doktorskich.