

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

Przedmiot:	HISTORIA MUZYKI Z LITERATURĄ MUZYCZNĄ		Punkty ECTS:	3
Koordinator 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:		
Semestr VII:		Semestr VIII:		

Prowadzący zajęcia <i>(tytuł naukowy, imię i nazwisko)</i>	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 detaliczacji treści kształcenia. Powinno zostać także ukazane stopniowanie poruszanej problematyki - od łatwiejszej do trudniejszej)

Semestr I

Semestr II

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 potrzebnymi 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 (zajęcia dydaktyczne, konsultacje)	60	
Encyklopedia Ilość godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie się do: zajęć, kolokwium, egzaminu, prezentacji, koncertu)	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. TI/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, Przekłete 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/arttykul/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