

IGNACY JAN PADEREWSKI ACADEMY OF MUSIC IN POZNAŃ

Course Name	Music Form Analysis	ECTS Credits	6
Course Coordinator	dr Ewa Rzanna-Szczepaniak	Credit Hours Total	150
Faculty of	Composition, Conducting, Vocal Studies, Music Theory and Artistic Education	Course Type	Tutorial
Institute of	Composition and Music Theory	Mode of Study	Full-Time Programme
Major	Composition and Music Theory	Profile of Study	General Academic
Specialisation	Composition and Music Theory	Language of Instruction	English
Cycle	First-Cycle Studies	Course Group	Core

COURSE PLACEMENT IN THE STUDY PLAN

Semester 1	30 hours, Graded Test basis, 1 ECTS	Semester 2	30 hours, Graded Test basis, 1 ECTS
Semester 3	30 hours, Graded Test basis, 1 ECTS	Semester 4	30 hours, Graded Test basis, 1 ECTS
Semester 5	30 hours, Exam, 2 ECTS	Semester 6	
Semester 7		Semester 8	

Instructor	dr Dominik Puk
Learning Aims and Objectives	• deepening knowledge of musical form theory, • developing the ability to use musical terminology appropriate to the style of a musical work, • developing the ability to formally analyse musical works from different historical periods, • learning about the formal structure of musical works representing various techniques, styles, genres, and models of formal shaping
Prerequisites	Knowledge of music theory, harmony, counterpoint. General music knowledge.

COURSE CONTENT

Semester 1	1. Subject of musical forms analysis. 2. Methods of understanding musical works from a historical perspective (up to the present day) 3. Periodic and evolutionary structure of a musical work.
Semester 2	Periodic forms, rondo, variations
Semester 3	Solo song, symphonic poem
Semester 4	Fugue
Semester 5	Cyclical forms of instrumental music (sonata, symphony, concerto)

	Learning Outcome Reference Code	LEARNING OUTCOMES	Descriptors	
			STAGE 2 OF PQF	STAGE 1 OF PQF
Knowledge	KTM1_W01	Student knows and understands issues related to general music literature in chronological terms, related to the field and specialisation of study	P6S_WG	P6U_W
	KTM1_W06	Student knows and understands concepts related to harmony and counterpoint in terms of their use in analysing compositions and their own arrangements	P6S_WG	P6U_W
Skills	KTM1_U01	Student is able to work independently on a score, read and combine the elements of a musical work contained therein, and memorize it	P6S_UW	P6U_U
	KTM1_U14	Student is able to prepare and present statements in oral, written, and multimedia form on issues related to their major and specialisation, on the implementation and interpretation of musical material in terms of broadly understood issues related to the field of art	P6S_UK	P6U_U
Competence	KTM1_K07	Student is ready to use specialized musical terminology in a communicative manner with the use of information technology.	P6S_KO	P6U_K

TEACHING METHODS

lecture, working with text and discussion, case studies, problem solving, individual work, group work, presentation of CD and DVD recordings, activation (brainstorming, snowball method, mind mapping), distance learning

LEARNING OUTCOME VERIFICATION METHODS

Final Requirements – Successfully completed year, grading criteria	Learning Outcome Reference Code
Oral Graded Test	KTM 1_W01, KTM 1_W06, KTM 1_U14
Written Graded Test	KTM 1_W01, KTM 1_W06, KTM 1_U14
project, presentation	KTM 1_W01, KTM 1_W06, KTM 1_U01, KTM 1_U14, KTM 1_K07

ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA

Course Completion Requirements	Attendance at classes (including online classes). Preparation and presentation of analyses of selected works included in the curriculum.
Exam Requirements	Preparation (in writing) of a formal analysis of a selected work included in the curriculum (from a list prepared by the instructor).

STUDENT WORKLOAD	Credit Hours Total	ECTS Credits
Contact hours with the instructor	150	6
Hours of independent student work	60	

Recommended Reading

- Bauer J., *Próba znalezienia odniesień muzycznych dla różnych znaczeń pojęcia formy w historii muzyki*, (w:) *Przemiany techniki dźwiękowej, stylu i estetyki w polskiej muzyce lat 70.*, Kraków 1986
- Bent I., *Analysis*, (w:) *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, vol. I, London 1980 [polski przekład hasła w: *Analiza i interpretacja dzieła muzycznego. Wybór metod*, Kraków 1990]
- Bristiger M., *Muzyka a lingwistyka*, (w:) *Muzyka w kontekście kultury*, Kraków 1978
- Chomiński J. M., *Formy muzyczne*, t. I, Kraków 1983
- Cook N., *Przewodnik po analizie muzycznej*, Kraków 2014
- Dahlhaus C., *Forma*, (w:) „Res Facta” 4, Kraków 1970
- Dahlhaus C., *Idea muzyki absolutnej i inne studia*, (w:) *Biblioteka Res Facta* 5, Kraków 1988
- Eggebrecht H., *Uwagi o metodzie analizy muzycznej*, (w:) „Res Facta” 7, Kraków 1973
- Gołąb M., *Dzieło muzyczne. Między historią, teorią a estetyką muzyki*, „Muzyka” 2002, nr 3-4
- Hartmann N., *Warstwy w dziele muzycznym*, „Res Facta” 8, Kraków 1977
- Ingarden R., *Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości*, Kraków 1973 (1. Utwór muzyczny i jego wykonanie, 2. Utwór muzyczny a przeżycia świadome, 3. Utwór muzyczny a partytura [nuty], 4. Niektóre rysy utworu muzycznego, 5. O dźwiękowych i niedźwiękowych składnikach i momentach dzieła muzycznego, 6. Zagadnienie sposobu istnienia dzieła muzycznego, 7. Zagadnienie całości dzieła muzycznego, 8. Zagadnienie tożsamości dzieła muzycznego w czasie historycznym)
- Kerman J., *Jak dotarliśmy do analizy i jak z niej wybrnąć*, „Res Facta Nova” 1, Poznań 1994
- Lissa Z., *Czy muzyka jest sztuka asemantyczna*, „Kwartalnik Muzyczny” 1949, nr 25
- Lissa Z., *Uwagi o metodzie marksistowskiej w muzykologii*, (w:) *Księga pamiątkowa ku czci prof. A. Chybińskiego*, Kraków 1950
- Łobaczewska S., *Z zagadnień analizy muzykologicznej*, „Studia Muzykologiczne” 1953, t. I
- Meyer L. B., *Emocja i znaczenie w muzyce*, Kraków 1974
- Meyer K., *Forma muzyczna w aspekcie psychologicznym*, „Muzyka” 1992, nr 1
- „Muzyka” 2000, nr 4 – Konteksty analizy muzycznej
- Noske F. R., *Forma formans. Muzyka jako przedmiot i jako ruch*, „Res Facta” 9, Kraków 1982
- Pociej B., *Forma w nowej muzyce (dyskusja)*, „Forum Musicum” 14, Kraków 1973
- Pociej B., *Opis – analiza – interpretacja (na materiale Elementi i Canti strumentali H. Góreckiego)*, „Res Facta” 4, Kraków 1970
- Pociej B., *Problem formy w muzyce*, „Forum Musicum” 14, Kraków 1973
- Podhajski M., *Formy muzyczne*, Warszawa 1991
- Podhajski M., *Kilka uwag o potrzebie doskonalenia konwencjonalnych metod analizy formalnej utworu muzycznego*, (w:) *Analiza dzieła muzycznego. Historia – teoria – praxis*, tom I, Wrocław 2010
- Strohm R., *Analiza muzyczna jako część historii muzyki*, „Muzyka” 2001, nr 1
- Tomaszewski M., *Nad analizą i interpretacją dzieła artystycznego. Myśli i doświadczenia*, „Res Facta” 9, Kraków 1982
- Tomaszewski M., *Interpretacja integralna dzieła muzycznego*. Rekonesans, Kraków 2000

Supplementary Reading

- Bristiger Michał, *Związki muzyki ze słowem*, „Res Facta” 1986, nr 4.
- Podhajski Marek, *Cechy formy sonatowej*, w: *Muzyka fortepianowa II*, (Prace Specjalne 12), Gdańsk 1977.
- Podhajski Marek, *Zasady analizy relacji przeciwstawności w formie sonatowej*, w: *Muzyka fortepianowa IV*, (Prace Specjalne 25), Gdańsk 1981.

Virtual Libraries and On-Line Resources (optional)

RILM, Jstor, IMSLP