

Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

**SYLABUS PRZEDMIOTU DO PLANU STUDIÓW
OBOWIĄZUJĄCEGO OD ROKU AKADEMICKIEGO 2024/2025**

NAZWA PRZEDMIOTU	Interpretacja muzyki dawnej
KIERUNEK <i>właściwe podkreślić</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● dyrygentura ● kompozycja i teoria muzyki ● <u>muzyka i media</u>
SPECJALNOŚĆ <i>właściwe podkreślić</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● dyrygentura symfoniczno-operowa ● kompozycja ● teoria muzyki ● <u>muzyka w komunikacji medialnej</u> (obowiązkowo)
POZIOM STUDIÓW <i>właściwe podkreślić</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● licencjackie ● <u>magisterskie</u>
OSOBY PROWADZĄCE PRZEDMIOT:	
<i>prof. dr hab. Małgorzata Skotnicka</i>	
ZAŁOŻENIA, CELE ORAZ CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU:	
<p><i>Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do bardziej świadomej analizy wykonywanych, głównie siedemnasto- i osiemnastowiecznych kompozycji oraz zwrócenie uwagi na potrzebę analizy w kontekście historycznej praktyki wykonawczej. Student zdobywa wiedzę teoretyczną na temat praktyk wykonawczych siedemnasto- i osiemnastowiecznych oraz rozszerza znajomość literatury okresu baroku.</i></p> <p><i>Szczegółowe założenia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>poznanie ogólnych informacji dotyczących okresu baroku potrzebnych do zrozumienia muzyki i filozofii epoki,</i> ● <i>poznanie podstawowych informacji dotyczących odczytywania notacji muzycznej w XVII i XVIII wieku (porównanie wydań,)</i> ● <i>poznanie podstawowych informacji na temat poszczególnych elementów dzieła muzycznego oraz sposobów ich interpretacji (artykulacja, tempo itd.),</i> ● <i>zdobycie umiejętności odczytywania ozdobników (tabele ozdobników),</i> ● <i>poznanie podstawowych informacji na temat retoryki muzycznej i znaczenia tonacji w utworach okresu baroku,</i> ● <i>poznanie różnic w budowie wybranych instrumentów (porównanie konstrukcji kopii instrumentów XVII-XVIII – wiecznych w stosunku do współczesnych, przedstawienie sposobów strojenia instrumentów),</i> ● <i>poznanie tańców występujących w suicie barokowej (charakter, tempo itd.),</i> ● <i>poznanie na wybranych przykładach problemów poruszanych w osiemnastowiecznych traktatach teoretycznych,</i> ● <i>poznanie podstawowych zasad realizacji b.c.,</i> 	

- *poznanie podstawowej literatury okresu baroku.*

Celem przedmiotu jest przybliżenie założeń estetycznych literatury muzycznej okresu baroku, w szerokim kontekście oraz uświadomienie studentom zmian w tradycji praktyki wykonawczej na przestrzeni wieków oraz rozbudzenie potrzeby samodzielnego dążenia do uzupełniania zdobytej wiedzy.

WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE:

- *znajomość podstawowych pojęć muzycznych,*
- *posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu historii muzyki*
- *posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu harmonii*
- *posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu analizy form muzycznych*

ZALECANE FAKULTATYWNE KOMPONENTY PRZEDMIOTU:

- *Wybrane zagadnienia muzyki dawnej*
- *kontrapunkt*

BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA:

1. *Notes muzyczny - Półrocznik Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (wybrane artykuły)*
2. *Sztuka włoskiego baroku – Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku*
3. *Z. M. Szwejkowski – Między kunsztem a ekspresją*
4. *N. Harnoncourt – Muzyka mową dźwięków, Dialog muzyczny*
5. *M. Bukofzer – Muzyka w epoce baroku*
6. *Sz. Paczkowski – Nauka o afektach w myśli muzycznej I połowy XVII wieku*
7. *B. Pocij – Klawesyniści francuscy*
8. *J. Gudel – Realizacja ozdobników w muzyce fortepianowej XVIII wieku*
9. *GRAJTER, Małgorzata i NAHAJOWSKI, Marek (red.). Między traktatem a mową uczuć w dźwięki przemienioną: muzyka XVIII wieku w teorii i praktyce. Łódź: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, 2014. ISBN 9788360929438.*

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. *F. Couperin – Sztuka dotyku klawesynu*
2. *J. J. Quantz – O zasadach gry na flecie poprzecznym*
3. *C. P. E. Bach – O prawdziwej sztuce gry na instrumentach klawiszowych*
4. *L. Mozart – Szkoła skrzypcowa*
5. *J. N. Forkel – O życiu, sztuce i twórczości Johanna Sebastiana Bacha*
6. *L. Viadana – Cento concerti ecclesiastici*
7. *S. Isacoff – Temperacja*
8. *R. W. Duffin – Jak system równomiernie temperowany popsuł harmonię*
9. *J. Clark, D. Connon – Zwierciadło ludzkiego żywota*
10. *S. Krukowski – Problemy interpretacyjne muzyki dawnej*

EFEKTY UCZENIA SIĘ – WIEDZA:

Absolwent kursu:

- *posiada ogólną wiedzę na temat sztuki baroku (K6_W01),*
- *posiada wiedzę na temat rozwoju notacji muzycznej (K6_W06),*
- *rozumie problemy wynikające z braku oznaczeń interpretacyjnych w notacji barokowej (K6_W08),*
- *posiada wiedzę na temat praktyk wykonawczych siedemnasto- i osiemnastowiecznych (K6_W08),*
- *zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze (K6_W08),*
- *zna podstawowe różnice stylistyczne wynikające z okresu, w którym powstał utwór jak również ośrodka, w którym powstał - rozumie podstawowe określenia występujące w siedemnastym i osiemnastym wieku (K6_W08).*

EFEKTY UCZENIA SIĘ – UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent kursu:

- *potrafi ocenić interpretację utworu, wywodzącego się z epoki baroku zgodnie z kontekstem*

<p>historycznym i stylem w jakim został napisany (K6_U04),</p> <ul style="list-style-type: none"> • potrafi ocenić poprawność odczytania i wykonania zapisanych w utworze zdobników (K6_U04, K6_U08, K6_U15), • potrafi odróżnić zdobnictwo francuskie od włoskiego (K6_U04 K6_U08, K6_U15), • potrafi, na podstawie zdobytej wiedzy, rozpoznać tańce wchodzące w skład suity (podstawowe i zmienne) (K6_U04), • potrafi, na podstawie zdobytej wiedzy, podjąć samodzielne próby oceny proponowanej przez wykonawcę artykulacji w utworze oraz prawidłowego tempa (K6_U04).
<p>EFEKTY UCZENIA SIĘ – KOMPETENCJE SPOŁECZNE:</p> <p>Absolwent kursu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje (K6_K01), • umie w sposób podstawowy kierować zespołem wykonującym repertuar barokowy (K6_K03), • umie wypowiadać się na temat muzyki okresu baroku, używając prawidłowych określeń związanych z omawianym stylem (K6_K05), • umie świadomie analizować i oceniać wykonania muzyki barokowej (K6_K05, K6_K06).

Semestr przedmiotu:	I	semestr realizacji przedmiotu w toku studiów:	1
wymiar godzin:	30	ilość pkt. ECTS:	2
rodzaj zajęć <i>właściwe podkreślić</i>	<ul style="list-style-type: none"> • wykład • ćwiczenia • seminarium 	sposób zaliczenia <i>właściwe podkreślić</i>	<ul style="list-style-type: none"> • E – egzamin • ZO – zaliczenie z oceną • Z – zaliczenie bez oceny

<p>TREŚCI PROGRAMOWE WRAZ Z OPISEM EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:</p> <p>Treści programowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zarys historyczny epoki, • omówienie głównych stylów epoki i różnic między nimi, • omówienie głównych twórców, • omówienie głównych założeń dotyczących tworzenia i wykonywania muzyki, • omówienie notacji barokowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnice w stosunku do notacji współczesnej, • przedstawienie i omówienie wydań utworów barokowych (szczególnie zwrócenie uwagi na wydania faksymile), • przedstawienie znaczenia, rodzajów, sposobów stosowania artykulacji w okresie baroku, • omówienie na kilku przykładach sposobu ustalania artykulacji w utworach, • porównywanie możliwości użycia różnorodnej artykulacji i wpływu na interpretację, • omówienie znaczenia tempa i elementów mających wpływ na jego odpowiedni dobór, • poznanie tabeli ozdobników, • poznanie sposobów odczytywania tabel, • poznanie znaczenia zdobnictwa oraz możliwości swobodnego, samodzielnego zdobienia, • poznanie znaczenia form tanecznych w okresie baroku, • omówienie charakteru poszczególnych tańców użytych w suitach barokowych (tempo, rytm, budowa). 			
--	--	--	--

Efekty kształcenia:

- *umiejętność samodzielnego opracowania osiemnastowiecznego utworu, prawidłowa pod kątem artykulacji, tempa, charakteru, zdobnictwa*
- *umiejętność rozróżnienia poszczególnych tańców na podstawie ich charakterystycznych cech,*
- *umiejętność poprawnego wykonania zapisanego zdobnictwa.*

METODY DYDAKTYCZNE:

Wykłady na wybrane tematy ilustrowane przykładami muzycznymi.

- *Analiza utworów.*
- *Udział w koncertach, podczas których prezentowana jest muzyka okresu baroku.*
- *Próba samodzielnego opracowania wybranych utworów i prezentacja ich podczas wykładów.*

WARUNEK ZALICZENIA KURSU WRAZ Z METODAMI I KRYTERIAMI OCENIANIA:

Semestr kończy się zaliczeniem z oceną.

Warunkiem zaliczenia jest wykazanie się znajomością omawianych podczas zajęć zagadnień, a metodą sprawdzenia jest test.

Kryteria oceny to:

- *ocena z testu,*
- *ocena z prac śródsesemestralnych,*
- *kontrola obecności.*

semestr przedmiotu:	II	semestr realizacji przedmiotu w toku studiów:	2
wymiar godzin:	30	ilość pkt. ECTS:	2
rodzaj zajęć <i>właściwe podkreślić</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>wykład</u> • ćwiczenia • seminarium 	sposób zaliczenia <i>właściwe podkreślić</i>	<ul style="list-style-type: none"> • E - egzamin • <u>ZO</u> - zaliczenie z oceną • Z - zaliczenie bez oceny

TREŚCI PROGRAMOWE WRAZ Z OPISEM EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Treści programowe:

- *poznanie podstawowych figur retorycznych,*
- *analiza wybranych utworów pod kątem figur retorycznych,*
- *poznanie znaczenia podstawowych tonacji i sposobu ich użycia na wybranych przykładach,*
- *poznanie różnic w konstrukcji kopii wybranych historycznych instrumentów w stosunku do współczesnych,*
- *porównanie na podstawie nagrań oraz koncertów brzmienia instrumentów oraz różnic w sposobie artykułowania,*
- *omówienie kilku traktatów teoretycznych pod kontem poruszanych w nich problemów oraz sposobu pisania o nich,*
- *omówienie znaczenia b.c. w baroku,*
- *poznanie podstawowych zasad realizacji b.c.,*
- *przedstawienie na przykładach możliwości użycia różnych instrumentów przy realizacji b.c.,*
- *omówienie kilku wybranych utworów reprezentujących różne style, sposoby komponowania, formy, inspiracje,*
- *porównywanie różnych wykonań pod kątem poznanych wcześniej informacji.*

Efekty kształcenia:

- *umiejętność głębszej analizy utworów okresu baroku (retoryka, znaczenie tonacji),*
- *zdobycie podstawowych informacji na temat podstawowych instrumentów historycznych,*
- *zdobycie podstawowej wiedzy na temat b.c.*
- *umiejętność podstawowej analizy utworów osiemnastowiecznych*
- *umiejętność merytorycznej oceny wykonania muzyki dawnej*

METODY DYDAKTYCZNE:

Wykłady na wybrane tematy ilustrowane przykładami muzycznymi.

- *Analiza utworów.*
- *Spotkania z muzykami zajmującymi się wykonawstwem muzyki dawnej.*
- *Udział w koncertach, podczas których prezentowana jest muzyka okresu baroku.*
- *Próba samodzielnych opracowań wybranych utworów i prezentacja ich podczas wykładów*

WARUNEK ZALICZENIA KURSU WRAZ Z METODAMI I KRYTERIAMI OCENIANIA:

Semestr kończy się zaliczeniem z oceną. Warunkiem zaliczenia jest wykazanie się znajomością omawianych podczas zajęć zagadnień, a metodą sprawdzenia jest prezentacja recenzji dwóch wybranych nagrań. Kryteria oceny to:

- *ocena recenzji,*
- *ocena z prac śródsemestralnych,*
- *kontrola obecności.*