**Wydział Kompozycji
i Teorii Muzyki**

Nazwa przedmiotu: **Teoria muzyki**
Jednostka prowadząca przedmiot:**Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki**	Obowiązuje od roku akademickiego**2024/2025**
Kierunek: **kompozycja i teoria muzyki**	Specjalność:**teoria muzyki**
Forma studiów:**stacjonarne I st.**	Profil kształcenia:**ogólnoakademicki (A)**	Status przedmiotu:**obowiązkowy**
Forma zajęć:**Warsztaty**	Język przedmiotu:**polski**	Rok/semestr:**Rok I, II, III****Semestr I, II, III, IV, V, VI**	Wymiar godzin:**180 godzin**
Koordynator przedmiotu	**Kierownik Katedry Teorii Muzyki**
Prowadzący zajęcia	**prof. dr hab. Marcin Łukaszewski****prof. dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka****ad. dr hab. Iwona Świdnicka**
Cele przedmiotu	1. Przedmiot „teoria muzyki” jest przedmiotem głównym dla studentów specjalności Teoria Muzyki.
2. Celem przedmiotu jest:
	1. kreowanie osobowości i umiejętności teoretyka muzyki na polu badawczym i artystycznym;
	2. przygotowanie studentów TM do wszechstronnej pracy badawczej nad muzyką, prowadzenia badań indywidualnych i zespołowych;
	3. nauka pisania tekstów badawczych w odniesieniu do zróżnicowanych dzieł i zagadnień muzycznych od średniowiecza do współczesności z wykorzystaniem analizy i interpretacji form, gatunków, zjawisk muzycznych oraz wykonań;
	4. nauka pisania zróżnicowanych prac badawczych: komunikat, artykuł, rozdział w monografii wieloautorskiej, rozprawa, z wykorzystaniem umiejętności prowadzenia kwerend i wyszukiwania informacji naukowej;
	5. przygotowanie do udziału w konferencjach naukowych: referat, poster, prezentacja multimedialna. Poszerzenie wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej i nadanie jej wymiaru praktycznego poprzez udział w konferencjach;
	6. zapoznanie studentów z elementami erystyki i komunikacji;
	7. zbudowanie umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu analizy i interpretacji dzieła muzycznego, w tym interpretacji wykonawczej. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu przeprowadzania analiz za pomocą różnych metod, technik i narzędzi badawczych oraz zróżnicowanych form i gatunków muzycznych – dalsza praca również nad analizami przygotowanymi w ramach z zajęć z analizy i interpretacji dzieła muzycznego.

UWAGI DODATKOWE:1. Przedmiot jest prowadzony w koordynacji z pozostałymi zajęciami w specjalności TM, zwłaszcza takimi, jak analiza i interpretacja dzieła muzycznego, metodologia pracy naukowej.
2. Przedmiot jest prowadzony w grupach 2- lub 3-osobowych pod kierunkiem pedagoga prowadzącego; zwrócenie uwagi na zespołowe rozwiązywanie problemów badawczych, w tym przeprowadzanie analiz i interpretacji dzieł muzycznych, nauka dyskusji, erystyki, polemiki, prezentacji badań,.
 |
Wymagania wstępne	Znajomość podstawowych zagadnień historii muzyki, kultury muzycznej, form muzycznych, zasad muzyki, harmonii.
Kategorie efektów	**Numer efektu**	**EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU**	Numer efektu kier./spec.
Wiedza	1	Absolwent posiada wiedzę z zakresu teorii muzyki w ujęciu historycznym, poznaje wybrane zagadnienia dyscyplin artystycznych i ich związków z obszarami współczesnego życia.	P6_TM_W_02 (TM_II)
2	Absolwent zna zakres problematyki i literatury fachowej dotyczącej podejmowanych zagadnień badawczych, rozumie zakres pojęciowy teorii muzyki i samodzielnie formułuje problematykę badawczą, posiada wiedzę dotyczącą specjalizacji w zakresie teorii muzyki wraz z trendami rozwojowymi teorii muzyki.	P6_TM_W_03 (TM_III)
Umiejętności	3	Absolwent potrafi sa­mo­dzielnie formułować problematykę badawczą, gromadzić i o­pra­cowywać właściwe materiały, sformułować zakres ba­dań naukowych w ramach okre­ś­lonego projektu badawczego i pokierować ko­lej­nymi etapami jego realiza­cji oraz zastosować w publicznej prezentacji i pisemnej pracy.	P6_TM_U_02 (TM_X)
Kompetencje społeczne	4	Absolwent jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmo­wania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji.	P6_TM_K_02 (TM_XXI)
TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU	Liczba godzin
1. Wstęp do teorii muzyki. Nauka pisania tekstów badawczych dotyczących zróżnicowanych dzieł i zagadnień muzycznych od średniowiecza do współczesności.
2. Poszukiwanie i formułowanie perspektyw badawczych w odniesieniu do wybranych form i gatunków muzycznych oraz zagadnień:
	1. monodii liturgicznej,
	2. form wokalnych średniowiecznych i renesansowych,
	3. form instrumentalnych,
	4. form polifonicznych,
	5. barokowych form wokalno-instrumentalnych i oper,
	6. klasycznych i romantycznych form instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych i scenicznych
	7. zróżnicowanych form tanecznych,
	8. partytur orkiestrowych pod względem instrumentacyjnym,
	9. utworów dodekafonicznych i serialnych,
	10. form pisanych z użyciem dwudziestowiecznych i współczesnych technik kompozytorskich.
3. Zagadnienia morfologii muzycznej, tektoniki i architektoniki dzieła muzycznego.
4. Elementy filozofii, socjologii, psychologii i nowej humanistyki w muzyce, próba ich implementowania na grunt prac badawczych o muzyce.
5. Nauka pisania artykułów naukowych (2 w semestrze).
6. Przygotowanie do udziału w konferencjach naukowych (referat, poster, prezentacja multimedialna – przygotowanie 2 posterów, 2 referatów) oraz udział w konferencjach studenckich.
7. Przygotowanie do napisania rozprawy o większej formie i zakresie badawczym (praca roczna).
8. Pisanie prac monograficznych o charakterze problemowym.

UWAGA: Pedagog może zdecydować o innym podziale treści w ramach poszczególnych zajęć lub o wprowadzeniu innych, związanych jednak z celami przedmiotu. Dostosowanie poszczególnych treści powinno przebiegać wraz z rozwojem indywidualnym poszczególnych studentów. | 180 (30 godzin w każdym semestrze) (zakres godzin przeznaczonych na dane zagadnienie należy dostosować indywidualne do potrzeb i umiejętności danego studenta) |
Metody kształcenia	Rekomendowane metody kształcenia (do wybrania) 1. wykład problemowy 3. wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień 4. praca z tekstem i dyskusja 5. analiza przypadków 6. praca indywidualna 7. praca w grupach
Metody weryfikacji efektów uczenia się	Metoda	Numer efektu uczenia
1. egzamin (standaryzowany, na bazie problemu)	1-9
2. kolokwium ustne (prezentacja zagadnienia)	1-9
3. test wiedzy	1-9
4. referat badawczy, esej, raport	1-9
KORELACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI, METODAMI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI
Numer efektu uczenia się	Treści kształcenia	Metody kształcenia	Metody weryfikacji
1	1-7	1-7	1-4
2	1-7	1-7	1-4
3	1-7	1-7	1-4
4	1-17	1-7	1-4
Warunki zaliczenia	1. Obecność na zajęciach (dopuszczalna liczba nieobecności zgodnie z Regulaminem Studiów).
2. Przedstawienie na kolokwium i egzaminie wymaganych prac, wcześniej przygotowanych pod kierunkiem pedagoga prowadzącego (co roku: 1 praca roczna ca 20 tys. znaków ze spacjami, 4 artykuły ca 10 tys. znaków ze spacjami, 4 postery i 4 referaty ustne, analizy wykonywane na bieżąco w ramach seminarium).
3. Zebrany dorobek z całego okresu studiów należy przedstawić również na egzaminie końcowym z przedmiotu.
Rok	I	II	III
Semestr	I	II	III	IV	V	VI
ECTS	4	4	6	6	6	8
Liczba godzin w tyg.	2	2	2	2	2	2
Rodzaj zaliczenia	kolokwium	egzamin	kolokwium	egzamin	kolokwium	egzamin
Literatura podstawowa
Będkowski St., Chwiłek A., Lindstedt I., *Analiza schenkerowska*, Musica Iagellonica, Kraków 1997.Brożek A., *Wprowadzenie do metodologii dla studentów teorii muzyki i muzykologii*, Warszawa 2007.Bukofzer M., *Muzyka w epoce baroku*, Kraków 1970.Chomiński J.M., *Historia harmonii i kontrapunktu*, t. 1-3, Kraków 1990.Chomiński J. M.*, Formy muzyczne*, Kraków 1985 [wszystkie tomy].Einstein A., *Muzyka w epoce romantyzmu*, Kraków 1964.Feicht H., *Polifonia renesansu*, Kraków 1976.Fubini E., *Historia estetyki muzycznej*, Kraków 1997.Jarzębska A., *Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienia teorii i analizy muzyki tonalnej i posttonalnej*, Kraków 2002.Morawski J., *Teoria muzyki w średniowieczu*, Warszawa 1979.Podhajski, M., *Formy muzyczne*, Warszawa 2018 (wyd. IV).Polony L., *Hermeneutyka i muzyka*, Kraków 2003.Tomaszewski M., *Interpretacja integralna dzieła muzycznego*, Kraków 2000.Szlagowska D., *Muzyka baroku*, Gdańsk 1998.Partytury i nagrania dzieł muzycznych różnych epok od średniowiecza do współczesności wg wyboru prowadzącego zajęcia.
Literatura uzupełniająca
Apanowicz J., *Metodologia ogólna*, Gdynia 2002.Hajduk Z., *Ogólna metodologia nauk*, Lublin 2001.Ingarden R., *Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości*, Kraków 1973.Juszyńska Krystyna, *Interpretacja artystyczna dzieła muzycznego*, wyd. CMYK, Łódź 1999.Paczkowski Sz., *Nauka o afektach w myśli muzycznej I połowy XVII wieku*, Lublin 1998.Piotrowska M., *Hermeneutyka. 46 minucji dla muzykologów*, Lublin 2007.Seria monografii wieloautorskich pt. *Dzieło muzyczne*, wyd. Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego, Bydgoszcz.Seria monografii wieloautorskich pt. *Analiza dzieła muzycznego, Historia, Theoria, Praxis*, wyd. Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań.Czasopisma muzyczne (lektura zależnie od potrzeby, wskazana przez prowadzącego przedmiot): kwartalnik „Muzyka”, „Scontri”, „Teoria Muzyki”, „Aspekty Muzyki”, „Edukacja Muzyczna”, „Res Facta” i „Res Facta Nova” i in.
KALKULACJA NAKŁADU PRACY STUDENTA
Zajęcia dydaktyczne	180	Przygotowanie się do prezentacji / koncertu	90
Przygotowanie się do zajęć	240	Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia	90
Praca własna z literaturą	240	Inne	15
Konsultacje	180		
Łączny nakład pracy w godzinach	1035	Łączna liczba ECTS	34
Możliwości kariery zawodowej
1. Student jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.
2. Student jest przygotowany do podjęcia kształcenia w zakresie innych przedmiotów z zakresu teorii muzyki.
3. Student jest przygotowany do pracy zawodowej teoretyka muzyki.
4. Student jest przygotowany do podjęcia podstawowej pracy badawczej.
Ostatnia modyfikacja opisu przedmiotu
Data	Imię i nazwisko	Czego dotyczy modyfikacja
16.06.2021	dr hab. Marcin Łukaszewski, prof. UMFCKonsultacje: dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka, prof. UMFC	1. Opracowanie projektu karty przedmiotu.
2.11.2022	ad. dr Temina Cadi Sulumuna	Aktualizacja karty przedmiotu.
23.12.2024	ad. dr Temina Cadi Sulumuna	Aktualizacja karty przedmiotu i weryfikacja treści programowych z Programem studiów.