Bakalářská státní závěrečná zkouška

pro studenty muzikologie, kteří zahájili prezenční studium po 1. 9. 2014

Dějiny hudby, Teorie hudby, Metodologie hudební vědy, základy estetiky a systematická muzikologie tvoří obsah bakalářské státní závěrečné zkoušky, jejímž cílem je prověřit získané vědomosti a dovednosti studenta hudební vědy bakalářského studijního programu. Při státní závěrečné zkoušce má kandidát prokázat spolehlivou orientaci v oboru včetně hlubšího zvládnutí jeho historické, teoretické a metodologické problematiky. Ústní bakalářská zkouška probíhá formou rozpravy na základě vylosovaných otázek.

I. Dějiny hudby

Požadavky na studenta

Znalost dějin české a evropské hudby v celém rozsahu jejich vývoje. Schopnost charakterizovat jednotlivé vývojové etapy, prokázat znalost života a díla jejích hlavních představitelů včetně orientace ve stylových, druhových a žánrových oblastech hudby. Student si vylosuje dvě otázky ze seznamu okruhů, jednu z okruhu A a jednu z okruhu B (viz níže).

Tematické okruhy:

A.

Důkladná znalost tvůrčího odkazu velkých osobností v hudební historii.

Předpokládá se monografický přehled o jejich životě i díle a jejich přesahů v hudební kultuře různých stylových epoch: G. P. Palestrina, C. Monteverdi, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi, F. A. Míča, J. D. Zelenka, J. Haydn, W. A. Mozart, L. v. Beethoven, C. M. von Weber, G. Rossini, G. Verdi, R. Wagner, G. Meyerbeer, G. Bizet, Ch. Gounod, F. Schubert, R. Schumann, H. Berlioz, F. Liszt, J. Brahms, P. I. Čajkovskij, F. Chopin, B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich, G. Mahler, R. Strauss, J. Suk, V. Novák, L. Janáček, B. Martinů, A. Hába, A. Schönberg, I. Stravinskij, B. Bartók, S. Prokofjev, D. Šostakovič, O. Messiaen, P. Hindemith, K. Stockhausen, P. Boulez, G. Ligeti, J. Cage, H. W. Henze, G. Gershwin, M. Davis, D. Ellington, F. Zappa

B.

1. Středověký jednohlasý zpěv

* vývoj křesťanského liturgického zpěvu od počátků až po současnost
* liturgické formy a žánry
* světské jednohlasé formy

2. Vývoj vícehlasé hudby do roku 1600

* počátky středověkého vícehlasu
* vývojové fáze od 12. do 16. století
* charakteristika základních žánrů a forem duchovní i světské hudby
* nejvýznamnější představitelé

3. Specifika vývoje hudby v českých zemích ve 12. – 16. století

* charakter hudební kultury a specifika prostředí
* rozvíjené žánry a formy
* nejvýznamnější představitelé

4. Charakteristika hudebního slohu baroka

* estetická východiska
* hlavní principy kompozice
* vývoj forem a žánrů, teritoriální a časové rozvrstvení
* barokní instrumentář

5. Italská opera v období c. 1600 – 1800

* počátky opery, estetické souvislosti
* recitativní a ariosní princip, typizace árií
* vývojové fáze opery seria a buffa
* nejvýznamnější představitelé (libretisté, skladatelé)

6. Operní žánry v národních jazycích do roku c. 1800

* tragédie en musique, vymezení proti italské opeře
* opéra comique
* francouzské baletní žánry
* Singspiel
* nejvýznamnější představitelé

7. Vokální formy c. 1600 – 1800

* komorní a duchovní kantáta
* liturgická hudba (mše, moteto)
* oratorium
* situace v protestantském prostředí

8. Instrumentální hudba c. 1600 – 1800

* sonáta a její typy
* concerto grosso a sólový koncert
* hudba pro klávesové nástroje
* nejvýznamnější představitelé

9. Hudební klasicismus

* společenské a estetické souvislosti
* charakteristika hudební struktury
* problematika tzv. „galantního“ a „citového“ slohu
* zrod a vývoj symfonie
* instrumentář
* vývojové fáze, nejvýznamnější centra a osobnosti

10. Vývoj hudby v českých zemích v 17. a 18. století

* podoba hudební kultury, společenské a institucionální souvislosti
* žánry
* skladatelé
* problematika tzv. české hudební emigrace

11. Hlavní tendence vývoje instrumentální hudby v 19. století

* vývoj symfonie
* vývoj symfonické básně (programní hudby)

12. Hlavní tendence vývoje vokální hudby v 19. století

* píseň v tvorbě vrcholných skladatelů i měšťanské a lidové kultuře
* žánry duchovní hudby

13. Hlavní tendence vývoje opery v Německu v 19. století

* Singspiel, Spieloper, romantická opera
* Musikdrama, Gesamtkunstwerk
* wagnerianismus

14. Hlavní tendence vývoje románské opery v 19. století

* opera v Itálii
* rossinisté, bel canto, verismus
* opera ve Francii
* opéra comique, grand opéra, drame lyrique

15. **„Národní školy“ v 19. století**

* vliv myšlenek novoromantismu (rozvíjení domácích tradic, programní náměty, národní jazyk)
* literární předlohy pro hudební díla (mytologie, ságy apod.)
* situace v Rusku, Mocná hrstka
* situace ve Skandinávii, Polsku, Maďarsku a Španělsku

16. Vývoj hudební kultury v českých zemích v 19. století

* instituce (Pražská konzervatoř, Stavovské divadlo, Prozatímní divadlo, Národní divadlo apod.)
* hlavní názorové proudy (národní obrození, zemské vlastenectví, panslavismus, rusofilství, Staročeši versus Mladočeši, wagnerianismus apod.)
* stylová a estetická problematika (komponování písní a oper na český text, deklamatorní sloh, boje o B. Smetanu a A. Dvořáka apod.)

17. Hudba přelomu století

* pojmové pole - pozdní romantismus, moderna, estetická východiska
* proces rozpadu tonality
* italský futurismus, ruská avantgarda, neofolklorismus
* osobnosti: G. Mahler, R. Strauss, M. Reger, J. Sibelius, H. Pfitzner, C. Debussy, F. Schreker, F. Busoni, A. Skrjabin, raná tvorba A. Schönberga, I. Stravinského, B. Bartóka

18. Expresionismus, atonalita, dodekafonie

* vymezení expresionismu v umění
* atonalita v hudbě 1. poloviny 20. století

II. vídeňská škola: osobnosti a dílo, charakteristika jednotlivých tvůrčích období skladatelů A. Schönberga, A. Berg, A. Weberna

* americká avantgarda 1. poloviny 20. století

19. Neoklasicismus

- tendence k návratům k předromantické hudbě na počátku 20. století

- neoklasicismus v Paříži: Pařížská šestka, Igor Stravinskij

- neoklasicismus v německé hudbě

- neoklasicismus v sovětské hudbě

20. Česká hudební moderna a avantgarda 1. poloviny 20. století

- J. Suk, V. Novák, O. Ostrčil

- specifické postavení L. Janáčka

- „boj o Dvořáka“

- B. Martinů, hudební skupina Mánesa, Přítomnost, aj.

21. Vývoj evropské hudby po roce 1945

- centra Nové hudby

- tvorba O. Messiaena

- pozdní tvorba „klasiků“ 20. století

- hudební serialismus, témbrová hudba, aleatorika

22. Nástup postmoderny

- J. Cage a otevřené umělecké dílo, „music in progress“, „indeterminacy“

- hudební minimalismus v USA

- stylový obrat v dílech K. Pendereckého, K. H. Stockhausena, A. Pärta, A. Schnittkeho aj.

- současná situace a východiska

23. Tradiční jazz

- základní historické vymezení

- styly (New Orleans jazz, Chicago jazz, swing atp.), osobnosti

24. Moderní jazz

- základní historické vymezení

- styly (bebop, hardbop, cool jazz, progresivní jazz, free jazz atp.), osobnosti

25. „Klasický“ rock

- historický přehled rocku v období padesátých až osmdesátých let 20. stol.

- styly (rock-and-roll, Mersey Sound, blues rock, folk rock, progresivní rock, experimentální rock, hard rock, punk rock atp.), klíčové osobnosti, skupiny, národní školy (USA, UK)

26. Klíčové fenomény černošské popové a populární hudby 2. pol. 20. století

- styly (rhythm-and-blues/R'n'B, soul, funk, disco, Motown Sound atp.)

- osobnosti (Chuck Berry, James Brown, Stevie Wonder atp.), skupiny (The Supremes a jiné)

Základní literatura

Brown, Howard Mayer. Hudba v renesancii. Bratislava: Hudobné centrum, 2012.

Bukofzer, Manfred. *Hudba v období baroka*. Bratislava: OPUS, 1986.

Covach, John: *What's That Sound: An Introduction to Rock and Its History*, New York; London: W. W. Norton & Company, 2006.

Černý Jaromír a kol. *Historická antologie hudby v českých zemích do (cca 1530)*. Praha: KLP 2005.

Dahlhaus, Carl. *Die Musik des 19. Jahrhunderts*. Laaber: Laaber Verlag, 1989 (anglický překlad Nineteenth –Century Music, Berkeley-Los Angeles1989).

Danuser, Hermann. *Die Musik des 20. Jahrhunderts.* Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd. 7. Laaber: Laaber-Verlag, 1996

Dykast, Roman. *Hudba věku melancholie*. Praha: Togga 1998.

Einstein, Alfred. *Hudba v období romantizmu*. Bratislava: OPUS, 1989.

GIDLEY, MARC C: *Jazz Styles: History and Analysis,* New Jersey: Prentice Hall, 2003.

Hoppin, Richard H. Hudba stredoveku. Bratislava: Hudobné centrum, 2007.

Hrčková, Naďa. *Dějiny hudby I. Středověk*. Praha: Ikar 2005.

Hrčková, Naďa. *Dějiny hudby II. Renesance*. Praha: Ikar 2005.

Hrčková, Naďa. *Dějiny hudby V. Hudba 19. století*. Praha: Ikar, 2011.

Hrčková, Naďa. *Dějiny hudby VI. Hudba 20. století* *(1)*. Praha: Ikar, 2006.

Hrčková, Naďa. *Dějiny hudby VII. Hudba 20. století (2)*. Praha: Ikar, 2007.

Kačic, Ladislav. *Dějiny hudby III. Baroko*. Bratislava: Ikar, 2009.

Kolektiv autorů. *Dějiny české hudební kultury 1890-1945*. 2 sv., Praha: Academia, 1971, 1982.

Kolektiv autorů. *Dílo a život Bedřicha Smetany*. 5 sv., Praha: Supraphon, 1978-1989.

Kolektiv autorů. *Hudba v českých dějinách*. Praha: Supraphon 1983, 1988.

Kouba, Jan. *ABC hudebních slohů*. Praha: Supraphon, 1988.

Matzner, Antonín – Poledňák, Ivan – Wasserberger, Igor. *Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby I-II/1, 2, 3.* Praha: Supraphon, 1983, 1986, 1987, 1990.

Michels, *Ulrich*. *Encyklopedický atlas hudby*. *Praha*: *Nakladatelství Lidové noviny*, *2000.*

Morgan, Robert P. *Twentieth Century Music. A History of Musical Style in Modern Europe and America*. New York-London: W. W. Norton, 1992.

Navrátil, Miloš. *Nástin vývoje evropské hudby 20. století.* Ostrava: Montanex, 1993.

Poledňák, Ivan. *Úvod do problematiky hudby jazzového okruhu*. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001.

Rosen, Charles: Klasicizmus. Haydn, Mozart, Beethoven. Bratislava: Hudobné centrum, 2005.

Šišková, Ingeborg. *Dějiny hudby IV*. *Klasicismus.* Praha: Ikar, 2012.

Trojan, Jan. *Dějiny opery*. Praha: Paseka 2001.

Tyrrel, John. *Česká opera*. Brno: Opus Musicum. 1992.

Vysloužil, Jiří. *Hudobníci 20. storočia*. Bratislava: Opus, 1981.

Doporučená literatura

Adorno, Theodor Wiesengrund. *Philosophie der neuen Musik*, Frankfurt/Main: Europäische Verlagsanstalt, 1958.

Bachtík, Josef. *19. století v hudbě*. Praha: Supraphon, 1970.

Bek, Josef. *Avantgarda. Ke genezi socialistického realismu v hudbě*. Praha: Panton, 1984.

Bek, Josef. *Hudební neoklasicismus*. Praha: Academia, 1982.

Bek, Josef. *Světová hudba 20. století*. Praha: Supraphon, 1968.

Crocker, Richard L*. A History of Musical Style*. New York: McGraw-Hil, 1968.

Černý, Miroslav K. *Nástin vývoje symfonie od počátku do poloviny 20. století*. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002.

Černý, Miroslav K. Hudba antických kultur. Olomouc, 2006.

Dahlhaus, Carl. *Zwischen Romantik und Moderne*. München: Katzbichler, 1974.

Dibelius, U.: *Moderne Musik I 1945-65*. München 1991.

Dibelius, U.: *Moderne Musik II 1965-85*. München 1994.

Finscher, Ludwig. *Die Musik des 15. und 16. Jahrhundert*. Laaber: Laaber 1989.

Helfert, Vladimír. *Česká moderní hudba. Studie o české hudební tvořivosti*. Olomouc: Index, 1936 (reed.: Vladimír Helfert, *Vybrané studie I*. Praha: Supraphon, 1970).

Helfert, Vladimír. Periodizace dějin hudby, in: *Musikologie* 1, 1938; (reed.: Vladimír Helfert. *Vybrané studie I*. Praha: Supraphon, 1970).

Helfert, Vladimír. *Tvůrčí rozvoj Bedřicha Smetan.* Praha 1924 (reed. Praha: SNKLHU, 1953).

Hesla ze základních muzikologických slovníků a encyklopedií (Slovník české hudební kultury, Grove, MGG)

Hoppin, Richard H. *Antológia stredovekej hudby.* Bratislava: Hudobné centrum 2010.

Hradecký, E. *Paul Hindemith: svár teorie s praxí*. Praha: Supraphon, 1974.

Jiránek, Jaroslav. *Eseje o romantismu*. Praha: Panton, 1987.

Kohoutek, Ctirad. *Hudební styly z hlediska skladatele*. Praha: Panton, 1976.

Kopecký, Jiří. *Přehled dějin hudby 19. století*. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Krák, Egon. *Viachlas v hudbe Európy. Teoretické, kompozičné a historické súvislosti viachlasnej hudby.* Bratislava: Hudobné centrum 2008.

Křupková, Lenka. *Dějiny hudby 20. století 1*. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.

Monografie a korespondence skladatelů.

Schnierer, Miloslav. *Svět orchestru 20. století*, Praha: Academia, 1995, 1998, 1999.

Schönberg, Arnold. *Styl a idea*. Praha: Arbor Vitae, 2004.

Smolka, Jaroslav a kolektiv: Dějiny hudby, Brno – Praha: Togga, 2001.

Štědroň, Miloš. *Leoš Janáček a hudba 20. století. Paralely, sondy, dokumenty*, Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 1998.

Vičarová, Eva. *Úvod do studia dějin starší hudby.* Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013

II. Teorie hudby

Požadavky na studenta

Požaduje se bezpečná znalost základních teoretických disciplín, tj. harmonie, kontrapunktu, hudebních forem, základů instrumentace a četby partitur, a schopnost jejich aplikace při analýze konkrétních hudebních útvarů. Zkouška má podobu verbální analýzy vylosované skladby či skladebné části, v níž má student prokázat schopnost orientace ve struktuře (povšechně v makrostruktuře a detailněji v mikrostruktuře) analyzovaných děl či úseků a charakteristiky jejich „hudební řeči“ resp. stylu. Na analýzu navazuje rozprava o historické a pojmoslovné problematice hudební teorie. Losované skladby jsou uvedeny v následujícím přehledu. Jejich výběr může být každoročně (nejpozději měsíc před konáním zkoušky) upřesňován.

Seznam skladeb k analýze pro státní bakalářskou zkoušku

1. J. S. Bach – Preludium a fuga č. 14 fis moll (Das Wohltemperierte Klavier, II. díl)

2. J. Haydn – Smyčcový kvartet op. 33 č. 1 h moll, Hob.III:37 (1. věta)

3. J. Haydn – Klavírní trio C dur Hob. XV:27

4. W. A. Mozart – Klavírní koncert A dur, K. 488 (1. věta)

5. W. A. Mozart – Sonáta pro klavír č. 13 B dur K. 333 (4. věta)

6. W. A. Mozart – Symfonie č. 41 C dur „Jupiterská“ (4. věta)

7. L. van Beethoven – Symfonie č. 3 Es dur op. 55 „Eroica“ (1. věta)

8. L. van Beethoven – Sonáta pro klavír C dur op. 53 „Valdštejnská“ (1. věta)

9. L. van Beethoven – Sonáta pro klavír d moll op. 10, č. 3 (2. věta),

10. A. Rejcha – Fuga č. 22

11. F. Chopin – Nocturno Es dur op. 9, č. 2

12. F. Schubert – Gretchen am Spinnrade op. 2, D. 118

13. J. Brahms – Klavírní trio H dur op. 8 (1. věta, 1. a 2. verze)

14. B. Smetana – Trio g moll op. 15 (1. věta)

15. A. Dvořák – Smyčcový kvartet As dur, op. 105 (1. věta)

16. A. Dvořák – Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Z Nového světa“ (1. věta)

17. L. Janáček – Sonáta es moll pro klavír 1. X. 1905 (Z ulice)

18. C. Debussy – L'isle joyeuse, L. 106

19. V. Novák – Trio d moll op. 27 „quasi una ballata“

20. M. Ravel – Náhrobek Couperinův, část Menuet (orchestrální verze)

21. Ch. Ives – Unanswered question

22. M. P. Musorgskij – Obrázky z výstavy

Základní literatura

Černý, Miroslav K. *Nástin vývoje symfonie od počátku do poloviny 20. století*. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002.

Hons, Miloš. *Hudební analýza a hudební myšlení*. Praha: Togga 2010.

Hradecký, Emil. *Úvod do studia tonální harmonie*. Praha: SNKLHU, 1960.

Hůla, Zdeněk. *Nauka o harmonii.* Praha: SNKLHU, 1960.

Janeček, Karel. *Harmonie rozborem.* Praha: Supraphon, 1982.

Janeček, Karel. *Hudební formy.* Praha:SNKLHU, 1955.

Janeček, Karel. *Melodika*. Praha: SNKLHU, 1956.
Janeček, Karel. *Tektonika. Nauka o stavbě skladeb.* Praha: Supraphon, 1968.

Janeček, Karel. *Základy moderní harmonie*. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1965.

Jirák, K. B. *Nauka o hudebních formách.* Praha: Panton, 19856.

Kohoutek, Ctirad. *Hudební styly z hlediska skladatele.* Praha: Panton, 1976.

Kolektiv autorů. *Dílo a život Bedřicha Smetany*. 5 sv., Praha: Supraphon, 1978-1989.

Palisca, Claude (ed.). *Norton Anthology of Western Music.* Vol. I, II. New York-London: W. W. Norton. 1996.

Schnierer, Miloslav. *Svět orchestru 20. století*, Praha: Academia, 1995, 1998, 1999.

Šín, Otakar. *Nauka o kontrapunktu, imitaci a fuze*. Praha: Fr. A. Urbánek a synové, 1945.

Volek, Jaroslav. *Struktura a osobnosti hudby*. Praha: Panton, 1988.

Doporučená literatura

Blüml, Jan. *Hudební formy*. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.

Cook, Nicolas. *A Guide to Musical Analysis*. Oxford: Oxford University Press, 1994.

de la Motte, Diether. *Harmonielehre.* Kassel: Bärenreither 1976. (ang. překlad: *The Study of Harmony: An Historical Perspective*. Wm. C. Brown, 1991.)

de la Motte, Dietrich. *Musik Formen*.Augsburg: Wißner. 1999

de la Motte, Dietrich. *Musikalische Analyse.* Kassel: Bärenreiter, 1990

Hons, Miloš. *Hudba zvaná symfonie.* Praha: TOGGA, 2005.

Kohoutek, Ctirad. *Hudební kompozice*. Praha: Supraphon, 1989.

Kühn, Clemens. *Analyse lernen.* Kassel: Bärenreiter,1999.

Kühn, Clemens. *Formenlehre der Musik*.Kassel: Bärenreiter,1999

Owen, Harold. *Modal and tonal counterpoint. From Josquin to Stravinsky*. Schirmer, 1992.

Poš, Vladimír. *Nauka o hudebních formách*. Praha: SHV, 1961.

Příslušná hesla v hlavních muzikologických encyklopediích

Suchoň, Eugen. *Teória kontrapunktu.* Bratislava: SAV, 1963.

Štědroň, Miloš. *Základy mikrotektoniky*. Brno: MU, 1991.

Štědroň, Miloš. *Základy polymelodiky*. Brno: MU, 1992.

Tichý, Vladimír. *Harmonicky myslet a slyšet.* Praha: Nakladatelství AMU, 2011

III. Metodologie hudební vědy, základy estetiky a systematická muzikologie

Požadavky na studenta

Ad metodologie hudební vědy a základy estetiky: Student si vylosuje jednu otázku ze seznamu (viz níže). Požaduje se bezpečná znalost předmětu a metod oboru, jeho dějin a hlavních osobností včetně vlastního „terénu“ muzikologické práce, dále orientace v hlavních tématech a vývoji estetiky a obecné teorie umění. Ad systematická hudební věda: Pro druhou část zkoušky si student zvolí jednu z aktuálně nabízených disciplín systematické hudební vědy (např. hudební sociologie, hudební psychologie, organologie, etnomuzikologie aj.), ze které si vylosuje jednu otázku. Nabídka disciplín reflektuje pedagogické a výzkumné zaměření Katedry muzikologie FF UP. Rozhodnutí o výběru systematické disciplíny student oznámí před konáním státnic v termínu stanoveném katedrou.

A. Metodologie hudební vědy a základy estetiky

1. Cíle, předmět, metody a vývoj muzikologie jako moderní vědy

- výklad pojmů hudba resp. musica, definice hudby, kategorie „stylu“ v hudbě a v hudební historiografii

- přehled a charakteristika přístupů k systematice oboru

- hudební historiografie – heuristika

- fáze vývoje myšlení o hudbě, osobnosti, témata od starověku do konce 18. století

- základní inovační proudy vytvářející paradigma muzikologie, zakladatelské osobnosti, muzikologické školy, institucionální základna

2. Zrod a vývoj české hudební vědy

- zakladatelské osobnosti a jejich koncepce

- česká hudební věda ve 20. a 21. století

- muzikologická pracoviště v ČR

3. Hlavní vývojové rysy, směry a osobnosti muzikologie ve 20. a 21. století

- podněty společenských věd, obecné estetiky a filozofie muzikologii 20. a 21. století

- moderní koncepce hudební historie

- výzkum hudební recepce

- teorie populární hudby

- americká „new musicology“, gender studies v hudbě, anglosaská „music theory“

4. Přehled a charakteristika hlavních muzikologických projektů

- bibliografické a dokumentační projekty

- hlavní syntetické historiografické práce české i zahraniční

- nejvýznamnější ediční projekty

- stěžejní hudebně lexikografické práce

5. Pojem „nonartificiální hudba“

- vztah artificiální a nonartificiální hudby

- subsféry nonartificiální hudby (folklor, tradiční populární hudba, moderní populární hudba/hudba jazzového okruhu), jejich charakteristika, vzájemné vazby apod.

- kritika pojmu nonartificiální hudba (konfrontace se zahraniční diskuzí o terminologii v populární hudbě)

6. Vývoj bádání o jazzu a populární hudbě v našem prostředí

- osobnosti (L. Dorůžka, I. Poledňák, J. Kotek a další)

- literatura, prameny, teorie, témata, instituce atp.

7. Úvod do estetiky

- předmět estetiky a obecné teorie umění, estetická recepce

- estetika postmoderny, aktuální trendy oboru

- sémiotika

- počátky estetiky a teorie umění u Platóna a Aristotela, změna přístupu v období helénismu

8. Dějiny estetiky

- renesanční teorie umění, charakteristika estetiky 17. století a první poloviny 18. století

- kodifikace estetiky u Baumgartena, systematické rozvinutí u Kanta

- stěžejní proudy estetiky 19. století a první poloviny 20. století

- česká estetika 19. a 20. století

Základní literatura

Lébl, V. – Poledňák, I. (eds.) *Hudební věda I-III*. Praha: SPN, 1988.

Poledňák, I. – Fukač, J. *Úvod do studia hudební vědy*. 3. vydání, Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.

Fukač, J. – Poledňák, I. *Hudba a její pojmoslovný systém*. Praha: Academia, 1981.

Elschek, O. *Hudobná veda súčasnosti*. Bratislava: Veda, 1984.

Fukač, J. *O studiu hudební vědy*. Praha: SPN, 1964.

Fukač, J. – Vysloužil, J. (eds.). *Slovník české hudební kultury*. Praha: Supraphon, 1997. (Hesla: Muzikologie, Edice, Katalog)

Jůzl, Miloš - Prokop, Dušan. *Úvod do estetiky*. Praha, 1989.

Kotek, Josef. *O české populární hudbě a jejích posluchačích*. Praha: Panton, 1990.

Matzner, A. – Poledňák, I. – Wasserberger, I. *Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby*, věcná část. Praha: Supraphon, 1983.

Zuska, Vlastimil. *Estetika. Úvod do současnosti tradiční disciplíny*. Praha: Triton, 2001

Doporučená literatura

Dahlhaus, C., ed. *Einführung in die systematische Musikwissenschaft*. Köln: Hans Gerig, 1971, 1988.

de la Motte-Haber, Helga – Neuhoff, Hans (ed.). *Musiksoziologie*. Laber: Laber-Verlag, 2007.

Gilbertová, G. Everet – Kuhn, Helmut. *Dějiny estetiky*. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965.

Henckmann, Wolfhart - Lotter, Konrad. *Estetický slovník*. Praha: Svoboda, 1995.

Karbusický, V. *Systematische Musikwissenschaft. Eine Einführung in Grundbegriffe, Methoden und Arbeitstechniken*. München: W. Fink, 1979.

Kerman, J. *Musicology*. London: Fontana, 1985.

Kivy, Peter, ed. *The Blackwell guide to aesthetics*. Malden, MA: Blackwell Pub., 2004.

Levinson, Jerrold, ed. *The Oxford handbook of aesthetics*. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Lissa, Z. *Wstep do muzikologii*. Warszawa: PWM, 1974.

Ptáčková, Brigita - Stibral, Karel. *Estetika na dlani*. Olomouc: Rubico, 2002.

Racek, J. *Úvod do studia hudební vědy*. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1949

Schwindt-Gross, N. *Musikwissenschaftliches Arbeiten*. Kassel: Bärenreiter, 1992.

Stratilková, Martina. *Estetika a obecná teorie umění I: Teorie*. Olomouc: VUP, 2013.

Stratilková, Martina. *Estetika a obecná teorie umění II: Dějiny*. Olomouc: VUP, 2013.

Tatarkiewicz, Wladyslaw. *Dejiny estetiky I*. Bratislava: Tatran, 1985.

Volek, Jaroslav. *Kapitoly z dějin estetiky*. Praha: Panton, 1985.

B. Systematická muzikologie

Hudební sociologie

Tematické okruhy:

1. Vznik a vývoj hudební sociologie, vymezení problémových okruhů a metodologické problémy.

2. Klasikové hudební sociologie (M. Weber, T. W. Adorno, J. H. Mueller, Alphons Silbermann, K. Blaukopf, Christian Kaden).

3. Sociologická analýza hudebního díla.

4. Kritéria empirického hudebně sociologického výzkumu.

5. Česká hudební sociologie. Přehled českých hudebně sociologických výzkumů.

6. Genderová problematika v hudební sociologii

7. Masová hudební kultura.

Základní literatura

Adorno, Theodor, W. *O fetišovém charakteru v hudbě a regresi slyšení*, in: Divadlo 1964, č. 1. s. 16–22, č. 2, s. 12–18.

„Hudební sociologie“, In: *Hudební věda I-III*, red. V. Lébl, I. Poledňák (1988), Prah: SPN.

Bek, Mikuláš. *Vybrané kapitoly hudební sociologie*. Olomouc: Univerzita Palackého, 1993.

Karbusický, Vladimír - Kasan, Jaroslav. *Výzkum současné hudebnost*i. Díl 1. Výzkum z roku 1962. Díl 2. Výzkum z roku 1965/66. Praha: Svoboda, 1969.

Karbusický, Vladimír: *Teoretické předpoklady empiricko-sociologického výzkumu hudby*. In: Hudební věda, 1965, č. 3, s. 372-418.

Kolektiv autorů. *Hudba v českých dějinách*. Praha: Supraphon, 1988.

Křupková, Lenka. *Kapitoly z hudební sociologie*. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.

Weber, Max. „Objektivita“ sociálněvědního a sociálněpolitického poznání. In: WEBER, M., *Metodologie, sociologie a politika*, Praha: OIKOYMENH, s. 7-63, 1998.

Weber, Max. Smysl „hodnotové neutrality“ v sociologických a ekonomických vědách. Tamtéž, s. 64-108.

Doporučená literatura

Adorno, Theodor. W. Schéma masové kultury. Praha: Oikoymenh, 2009.

Bek, Mikuláš. *Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti*. Praha: KLP, 2003.

Blaukopf, Kurt. *Musik im Wandel der Gesellschaft*, Darmstadt: WBG, 1996.

de la Motte-Haber, Helga - Neuhoff, Hans, red. *Musiksoziologie*. Laber: Laber-Verlag, 2007.

Dismann, Miroslav. *Jak se vyrábí sociologická znalost*. Praha: Karolinum, 1998..

Kaden, Christian. Des Lebens wilder Kreis. Musik im Zivilisationsprozeß*,* Kassel: Bärenreiter, 1993.

Kaden, Christian. Musiksoziologie. Berlin: Neue Musik, 1984.

Kaden, Christian: heslo „Musiksoziologie“*,* *MGG* (2. vydání, Sachteil sv. 6, s. 1618-1670)

McClary, Susan. Feminine Endings: Music, Gender, and Sexuality. Minneapolis: University of Minnesota Press 1991, 2002.

Martin, Peter J. (1997) Sounds and Society: Themes in the Sociology of Music, Manchester: Manchester University Press.

Hudební psychologie

Tematické okruhy:

1. Předmět a metody hudební psychologie

2. Situační faktory hudebních preferencí v každodenních situacích

3. Osobnostní faktory hudebních preferencí, hudba a emoce

4. Hudba a zdraví, muzikoterapie

5. Dějiny hudební psychologie

6. Hudba a prostředí obchodu, reklama

7. Hudební psychologie a akustika, fyziologie, neurofyziologie

Základní literatura

Diana Deutsch, et al. Psychology of music. In: *Grove Music Online*. *Oxford Music Online*. Oxford University Press, accessed March 9, 2014, http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/42574.

Franěk, Marek. *Hudební psychologie*. Praha: Karolinum, 2005.

Hallam, Susan – Cross, Ian – Thaut, Michael. *Oxford Handbook of Music Psychology*. Oxford: OUP, 2011.

Kantor, Jiří a kol. *Základy muzikoterapie*. Praha: Grada, 2009.

Poledňák, Ivan. *Stručný slovník hudební psychologie*. Praha: Editio Supraphon, 1984.

Sacks, Oliver. *Musicophilia*. Praha: Dybbuk, 2009.

Hesla ze základních muzikologických slovníků a encyklopedií (Slovník české hudební kultury, Grove, MGG)

Doporučená literatura

Deliège, Irene – Sloboda, John A., eds. Perception and Cognition of Music. Hove: Psychology Press, 1997.

Drábek, Václav. *Stručný průvodce hudební psychologií*. Praha: Pedagogická fakulta UK 2004.

Hass-Cohen, Noah a Carr, Richard, eds. *Art Therapy and Clinical Neuroscience*. London: Jessica Kingsley Publishers, 2008.

Holas, Milan. *Psychologie hudby v profesionální hudební výchově*. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 20132.

Juslin, Patrik N., Sloboda, John. *Handbook of Music and Emotion*. Oxford: OUP, 2011.

Krumhansl, Carol. *Cognitive Foundations of Musical Pitch*. Oxford: OUP, 1990.

Luska, Jiří. *Vývoj sluchu pro harmonii v ontogene*zi. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006.

Motte-Haber, Helga de la, Rötter, Günther, eds. *Musikpsychologie*. Laaber: Laaber, 2005.

North, Adrian – Hargreaves, David J. *The Social and Applied Psychology of Music*. Oxford: OUP, 2009.

Peretz, Isabelle – Zatorre, Robert J. *The Cognitive Neuroscience of Music*. Oxford: OUP, 2003.

Poledňák, Ivan. *Šestnáct kapitolek z hudební psychologie*. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005 (také v podobě elektronické studijní podpory, zavěšené v systému courseware na Portálu UP)

Poledňák, Ivan. Hudební psychologie. In: Lébl, Vladimír, Poledňák, Ivan, eds. *Hudební věda II*. Praha: SPN, 1988.

Sedlák, František. *Základy hudební psychologie*. Praha: SPN, 1990.

Válková, Libuše – Vyskočilová, Eva. *Hlas individuality. Psychosomatické pojetí hlasové výchovy*. Praha: DAMU, 2007.

Organologie

Tematické okruhy:

1. Akustika: zvuk, tóny a hluky, alikvoty (harmonické a neharmonické), harmonická a přirozená řada, měření intervalů a tónové systémy, temperace

2. Původ hudby a hudebních nástrojů (hlas, modulace hlasu, mirlitony, idiofony, aerofony, chordofony, membranofony)

3. Systematika a organologický popis: vývoj klasifikačního myšlení, typy systematik, Hornbostel-Sachsova systematika, základní organologický popis (na základě H-S systematiky a systematiky G. Dournon)

4. Idiofony: základní členění, původ a vývoj, příklady, akustika

5. Membranofony: základní členění, původ a vývoj, příklady, akustika

6. Chordofony: základní členění, původ a vývoj, příklady, akustika

7. Aerofony: základní členění, původ a vývoj, příklady, akustika

Základní literatura

MONTAGU J. *Origins and development of musical instruments.* Lanham, Toronto, Plymouth: The Scarecrow Press, Inc., 2007

DOURNON, G. *Guide for the collection of traditional musical instruments.* Paris: The Unesco Press, 1981; pdf version on line:

<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001201/120111Eb.pdf>

KELLER, J.; KOPECKÁ, M. *(překl.)*Hornbostelova a Sachsova systematika hudebních nástrojů. *Hudební nástroje. 1977, r. 14, č. 1-4*

KURFÜRST, P.*Hudební nástroje.*Praha: Togga, 2002

Doporučená literatura:

BAINES, A. *Woodwind instruments and their history.*London: Faber, 1957

BAINES, A.; WACHSMANN, K.P. (překl.) Classification of Musical Instruments : translated from the original German by Anthony Baines and Klaus P. Wachsmann.*Galpin Society Journal*, 1961, 14, pgs. 3-29

BAINES, A. (ed.) *Musical instruments through the ages.* London: Penguin Books, 1961

BAINES, A. *The Oxford companion to musical instruments.* Oxford, New York: Oxford University Press, 1992

DE VALE, S.C. (ed.) *Issues in organology.*(Selected reports in ethnomusicology 8)Los Angeles: University of California*–*Department of Ethnomusicology, 1990

DOURNON, G. Organology. In MYERS, H. (ed.) *Ethnomusicology : an Introduction*. New York,London: The Macmillan Press, 1992

ELSCHEK, O.Organológia : jej disciplinárna geneza a dnešné úlohy. *Hudební nástroje, 1978, r. 15, č. 1-5*

HORNBOSTEL, E. von; SACHS, C. Systematik der Musikinstrumente : Ein Versuch. *Zeitschrift für Ethnologie*, j. 1914, n. 46, stn. 553-590

KARTOMI, M.*On concepts and classifications of musical instruments.*Chicago, London: The University of Chicago Press, 1990

KARTOMI, M. The Classification of Musical Instruments : Changing trends in Research from the Late Nineteenth Century, with special Reference to the 1990s.*Ethnomusicology*, 2001, Vol. 45, No. 2, pgs. 283 - 314

SADIE, S. (ed.) *The New Grove Dictionary of Musical Instruments.* London: Macmillan Press Limited, 1984

MARCUSE, S. *Musical Instruments : A Comprehensive Dictionary.* New York: Doubleday and Company, Inc., 1964

SACHS, C. *The History of Musical Instruments*. New York, Mineola: Dover Publications, Inc., 2006

SYROVÝ, V. *Hudební akustika.* Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2003

WADE, B. S. *Thinking Musically.* New York: Oxford University Press, 2004

JORGENSEN, O. *Tuning: Containing the Perfection of Eighteenth-Century Temperament, the Lost Art of Nineteenth-Century Temperament, and the Science of Equal Temperament.* Michigan State University Press, 1991

Etnomuzikologie

Tematické okruhy:

1. Studium hudby z etnomuzikologické perspektivy: co vše je hudba a jak ji zkoumat? (od vergleichende Musikwissenschaft k etnomuzikologii.)

2. Přenos hudby (aurální/orální/psaný přenos, fonograf, A. J. Ellis, transkripce; enkulturace/akulturace/transkulturace/difuze; archivace, revival, aplikovaná etnomuzikologie)

3. Hudba jako organizovaný zvuk: tónová struktura a rytmus a čas v etnické hudbě (beat, pulz, kolotomie, tál, pattern, složené metrum ad.; pohled horizontální: stupnice, mody, ekvidistanční stupnice, pentatonika, rága, maqam; pohled vertikální: intervaly, klastr, akordy, sóničnost; pohled horizontálně-vertikální: textury; příklady k jednotlivým fenoménům)

4. Etnografie hudby (fieldwork, zúčastněné pozorování, bimusicality, emic/etic perspektiva, A. P. Merriam a problematika homologií, subject-centered ethnography)

5. Tradiční hudba Evropy a hudební kultury mimoevropských oblastí **–** popis vybraných fenoménů dle vlastního výběru(charakteristické rysy, hudební nástroje a soubory, teoretické spisy, etm. publikace atd.)

Základní literatura:

RICE, T. *Ethnomusicology – A Very Short Introduction.* (Oxford University Press, 2013)

JURKOVÁ, Z. *(a kol.) Kapitoly z mimoevropské hudby. 2. vyd.*(Univerzita Palackého v Olomouci – Filozofická fakulta, 2001)

LING, J. *A History of European Folk Music.* (University of Rochester Press, 1997)

MATOUŠEK, V.*Rytmus a čas v etnické hudbě.*(Togga, 2003)

WADE, B. S. *Thinking Musically.* (Oxford University Press, 2012)

Doporučená literatura:

BARZ, T.; COOLEY, T. J. (eds.) *Shadows In The Field.*(Oxford University Press, 2008)

BLACKING, J. *How Musical Is Man.*(University of Washington Press, 1974)

BOHLMAN, P. *The Study of Folk Music In The Modern World.*(Indiana University Press, 1988)

KOL. AUTORǕ *The Garland Encyclopedia of World Music*(Routledge, 1997-2001)

McCOLLUM, J.; HEBERT, D. J. *Theory and Method in Historical Ethnomusicology.*(Lexington Books, 2014)

MERRIAM, A. P. *The Anthropology of Music*. (Northwestern University Press, 1964)

MURPHY, R. F. *Úvod do kutlurní a sociální antropologie.* (Slon, 2001)

MYERS, H. (ed.) *Ethnomusicology: an Introduction.* (The Macmillan Press, 1992)

MYERS, H. (ed.) *Ethnomusicology: an Introduction.* (The Macmillan Press, 1992)

NETTL, B. (et. al.) *Excursions in World Music.* (Prentice Hall, 2001)

NETTL, B. *The Study of Ethnomusicology: Thirty-Three Discussions*(University of Illinois Press, 2015)

PLOCEK, J. *Hudba středovýchodní Evropy.* (Torst, 2003)

POST C., J. *Ethnomusicology: A Contemporary Reader*(Routledge, 2006)

RICE, T. (ed.) *The Garland Encyclopedia of Wolrd Music. Volume 8: Europe.* (The Garland Publishing, 2000)

SEEGER, A. *Why Suyá Sing: A Musical Anthropology of an Amazonian People.*(University of Illinois Press, 2004)

SLOBIN, M.*Musical Subcultures: Micromusics of the West.*(Wesleyan University Press, 2000)

THOMPSON FORD, W. *Music in the Social and Behavioral Sciences*(Macquarie University, 2014)

TURINO, T. *Music as Social Life: the politics of participation.* (The Chicago University Press,

2008)

Estetika a obecná teorie umění

1. Estetika a teorie umění ve starověku

2. Estetika a teorie umění ve středověku

3. Teorie umění a krásy v renesanci

4. Estetika a teorie umění v 17. a 18. století

5. Estetika 19. století

6. Estetika první poloviny 20. století

7. Postmoderní estetika a nové trendy oboru

8. Estetika jako disciplína

9. Umění v síti funkcí

10. Sémiotika

Základní literatura

Gilbertová, Katharine E. H., Kuhn, Helmut. *Dějiny estetiky*. Praha: SNKLU, 1969.

Ptáčková, Brigita - Stibral, Karel. *Estetika na dlani*. Olomouc: Rubico, 2002.

Stratilková, Martina. *Estetika a obecná teorie umění I: Teorie*. Olomouc: VUP, 2013.

Stratilková, Martina. *Estetika a obecná teorie umění II: Dějiny*. Olomouc: VUP, 2013.

Doporučená literatura

Davies, Stephen, ed. et al. *A companion to aesthetics*. Chichester: Wiley-Blackwell, 20092.

Eco, Umberto. *Skeptikové a těšitelé*. Praha: Argo, 2006.

Eco, Umberto. Autor a jeho interpreti. In: Eco, U. *Mysl a smysl*. Břeclav: Moraviapress, 2000, s. 149-165.

Fiske, John. *Reading the Popular*. London, 1997, s. 2-12.

Henckmann, Wolfhart - Lotter, Konrad (1995). *Estetický slovník*. Praha: Svoboda.

Kivy, Peter (ed.). *The Blackwell guide to aesthetics*. Malden, MA: Blackwell Pub., 2004.

Murphy, Robert F. *Úvod do kulturní a sociální antropologie*. Praha: SLON, 2004.

Prokop, Dušan a Jůzl, Miloš. *Úvod do estetiky*. Praha: Panorama, 1989.

Schönberg, Arnold. *Styl a idea*. Praha: Arbor Vitae, 2004.

Soukup, Václav. *Přehled antropologických teorií kultury*. Praha: Portál, 2000.

Souriau, Étienne. *Encyklopedie estetiky*. Praha: Victoria Publishing, 1994.

Tatarkiewicz, Wladyslaw. *Dejiny estetiky I, II, III*. Bratislava: Tatran, 1985-1991.

Volek, Jaroslav. *Základy obecné teorie umění*. Praha: SPN, 1968.

Volek, Jaroslav. *Kapitoly z dějin estetiky*. Praha: Panton, 1969.

Zuska, Vlastimil. *Estetika.* *Úvod do současnosti tradiční disciplíny*. Praha: Triton, 2001.

Požadavky vstupují v platnost v únoru 2017

Vedoucí katedry muzikologie FF UP: doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.