

Kod przedmiotu I2-01, I2-04

Nazwa przedmiotu

Instrument główny

Forma kameralna

Kierunek

Instrumentalistyka

Zakres

Gitara - profil kameralny

Typ studiów

2-letnie studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne

- wstępnie ukierunkowane zainteresowania artystyczne w stronę wykonawstwa muzyki kameralnej
- zdany egzamin wstępny na studia II stopnia – gitara, profil kameralny

Wymagania końcowe

- publiczne wykonanie 2 recitali dyplomowych, każdy z nich powinien zawierać ok. 50% czasu muzykowania kameralnego w różnorodnych składach;
- napisanie pracy dyplomowej i jej obrona.

Cele kształcenia

- przygotowanie studenta do samodzielnej, kreatywnej pracy w zawodzie muzyka;
- osiągnięcie przez studenta wysokiego poziomu posługiwania się warsztatem instrumentalnym;
- pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności studenta osiągniętych podczas studiów I stopnia, związanych ze ściśle określoną specjalnością i wybranym profilem;
- umożliwienie specjalizowania się w dyscyplinach wymagających dalszych studiów;
- przygotowanie studenta do podjęcia studiów III stopnia w obrębie studiowanej specjalności, również o charakterze interdyscyplinarnym.

Treści programowe

Struktura wymagań programowych na 2-letnich uzupełniających studiach II stopnia o profilu solistycznym powinna być bardzo elastyczna, dopuszczając możliwość pogłębiania specjalizacji – twórczości wybranego kompozytora czy danego stylu albo epoki. Należy położyć szczególny nacisk na realizację dużych form, wykonywanych w całości (suite, sonata, koncert) przy czym student zyskuje coraz większą samodzielność w doborze i pracy nad programem. Nadzór pedagoga powinien polegać przede wszystkim na indywidualnym ukierunkowywaniu postępów studenta. Z jednej strony przerabiany program powinien zależeć od programów konkursowych i działalności estradowej danego studenta, z drugiej od wymagań programowych dwóch recitali dyplomowych kończących dwuletni okres studiów (patrz: literatura podstawowa). Utwory zawarte w programie studiów stanowią minimum programowe (tożsame z wymaganiami egzaminów semestralnych). W przypadku profilu kameralnego szczególny nacisk przy wyborze programu należy położyć na kameralistykę z udziałem gitary, zarówno czysto gitarową (duo, trio, kwartet), jak i muzykowanie z innymi instrumentami bądź akompaniowanie do śpiewu.

Zamierzone efekty uczenia się

Po ukończeniu studiów II st. absolwent:

W zakresie wiedzy:

- K_W01 - posiada gruntowną znajomość ogólnego repertuaru i związanych z nim tradycji wykonawczych
- K_W02 - posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej specjalności oraz posiada wiedzę dotyczącą związanego z nią piśmiennictwa
- K_W04 - posiada wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby analizowania i syntezy danych, prawidłowego ich interpretowania)
- K_W05 - posiada wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet, nagrania archiwalne itp.) oraz umiejętność samodzielnego poszerzania i rozwijania wiedzy dotyczącej swojej specjalności
- K_W06 - posiada poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego muzyki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego życia
- K_W07 - posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz zdolność do integrowania nabytej wiedzy
- K_W08 - posiada gruntowną wiedzę dotyczącą budowy instrumentów i ich ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia
- K_W09 - poprzez indywidualną pracę poszerza wiedzę dotyczącą improwizacji; jeżeli improwizacja jest związana ze specjalnością i zawarta w programie kształcenia, absolwent powinien dysponować szeroką wiedzą umożliwiającą swobodną improwizację w różnych kontekstach (A+B+E)
- K_W10 - wykazuje się głębokim zrozumieniem i opanowaniem teorii pedagogiki oraz umiejętnościami jej zastosowania w praktyce, dającymi kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach edukacji muzycznej (A+B+D)

W zakresie umiejętności:

- K_U01 - posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych
- K_U02 - samodzielnie interpretuje i wykonuje utwory muzyczne w oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z wymaganiami stylistycznymi
- K_U03 - podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i obowiązujących wzorców formalnych
- K_U04 - na bazie doświadczeń związanych z studiami pierwszego stopnia potrafi wykazywać się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym obszarze

- K_U05 - na podstawie wiedzy o stylach muzycznych i związanych z nimi tradycjami wykonawczymi, wykazuje się umiejętnością konstruowania i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia sztuki wykonawczej programów
- K_U07 - posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów artystycznych (często w powiązaniu z innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność do podjęcia wiodącej roli w zespołach różnego typu
- K_U08 - kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach pierwszego stopnia, poprzez indywidualną pracę utrzymuje i poszerza swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych
- K_U09 - posiada umiejętność szybkiego odczytania i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej
- K_U10 - posiada umiejętność dogłębnego rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych i metrycznych oraz aspektów dotyczących aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury harmonicznego itp. opracowywanych utworów
- K_U12 - posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w formie słownej i pisemnej (także o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno własnej specjalizacji, jak i szerokiej problematyki z obszaru sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i wyciągania trafnych wniosków
- K_U14 - posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego
- K_U17 - na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach pierwszego stopnia wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania technik pozwalających panować nad objawami stresu
- K_U18 - posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej wiedzy dotyczącej szerokiego zakresu pedagogiki, dającą kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach edukacji muzycznej

W zakresie kompetencji społecznych:

- K_K01 - jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturowych
- K_K02 - inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej kultury (podejmowanie projektów o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagających współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i nauki)
- K_K04 - posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych dziedzin działalności artystycznej
- K_K05 - jest zdolny do inspirowania i organizowania procesu doskonalenia umiejętności warsztatowych innych osób
- K_K08 - wypełnia rolę społeczną absolwenta studiów muzycznych dbając o dorobek, tradycje i aspekty etyczne swojego zawodu

- K_K09 - świadomie umie zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej na podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy, wykorzystując również wiedzę zdobytą w procesie ustawicznego samokształcenia

Formy kształcenia

Zajęcia indywidualne, praca z nagraniem CD, DVD, *flipped classroom* (odwrócona edukacja – najpierw przygotowanie domowe, następnie praca w szkole), możliwość biernego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych z innymi studentami, organizacja wewnętrznych koncertów klasowych, dyskusja na temat wykonań przy zaangażowaniu wszystkich studentów (*self-assessment*, *peer-assessment*).

Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się Instrument główny

Rok	I		II	
Semestr	1	2	3	4
Punkty ECTS	13	11	20	21
Ilość godzin w tygodniu	1	1	2	2
Rodzaj zaliczenia	ekm	ekm	zal	zal
Legenda	zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny			

Forma kameralna

Rok	I		II	
Semestr	1	2	3	4
Punkty ECTS	2	2		
Ilość godzin w tygodniu	1	1		
Rodzaj zaliczenia	ekm	ekm		
Legenda	zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny			

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu/egzaminu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia i subiektywna ocena stopnia przygotowania do zajęć i realizacji założeń repertuarowych i problemowych przez prowadzącego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 11 pkt. w skali 25-pkt. (egzamin techniczny przeprowadzany w połowie 1. i 2. semestru stanowi 1/3 oceny semestralnej).

Kryteria oceny

- warsztat wykonawczy – umiejętności techniczne;
- opanowanie i zrozumienie tekstu muzycznego;
- logika narracji muzycznej;
- umiejętność kształtowania utworów w różnych stylach i formach muzycznych;

- kształtowanie dźwięku i jego jakość estetyczna;
- umiejętność współpracy z innymi muzykami.

Pracę dyplomową na kierunku instrumentalistyka (Studia II st.) tworzą:

1. Praca artystyczna – I i II recital dyplomowy o zróżnicowanym stylistycznie programie trwającym każdorazowo 35-45 min. – występy otwarte dla publiczności.
2. Pisemna praca dyplomowa na temat zgodny z kierunkiem studiów i zaakceptowany przez Kierownika Katedry. Na ocenę pracy składają się opinia promotora i 2 recenzentów - oceniana pod względem:
 - zgodności treści pracy z tematem określonym w tytule,
 - układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez,
 - nowatorskiego ujęcie problemu,
 - doboru i wykorzystania źródeł
 - formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisanie pracy, spis treści, odsyłacze),
 - przydatności pracy do ewentualnej publikacji

Literatura podstawowa

Literatura renesansowa (gitarowa i lutniowa) :

Luis Milan – 6 Pavan, fantazje Luis Narvaez – Fantazje, wariacje John Dowland – Fantazje, tańce, wariacje, intawolatury ewentualnie inni twórcy renesansowi

Literatura barokowa (gitarowa i lutniowa oraz transkrypcje) : Gaspar Sanz – Tańce Santiago de Murcia – Tańce, utwory Robert de Visée – Suita Lodovico Roncalli – Suita Domenico Scarlatti – Sonaty Jan Sebastian Bach – 6 Suit wiolonczelowych, 4 Suit lutniowe, Sonaty i Partity skrzypcowe Sylvius Leopold Weiss – Suita ewentualnie inni twórcy barokowi

Literatura klasyczna : Ferdinand Carulli – Sonaty, sonatiny, etiudy Matteo Carcassi – Etiudy op.60, preludia, wariacje Mauro Giuliani – Etiudy op.48, op.100, sonaty, sonatiny, potpourri, koncerty Fernando Sor – Etiudy op.31, op.35, op.6, op.29, sonaty, miniatury Luigi Legnani – Kaprysy op.250, op.20, wariacje Dionisio Aguado – Etiudy, ronda Anton Diabelli – Sonaty Niccolò Paganini – Sonata, miniatury ewentualnie inni twórcy okresu klasycznego

Literatura romantyczna : Johann Kaspar Mertz – Miniatury, potpourri Napoleon Coste – Miniatury, potpourri, wariacje Giulio Regondi – 10 Etiud, wariacje, miniatury Francisco Tarrega – Miniatury, wariacje, preludia, etiudy Agustin Barrios – Miniatury, wariacje, etiudy, preludia ewentualnie inni twórcy romantyczni + transkrypcje

Literatura XX wieku : Heitor Villa-Lobos – 12 Etiud, 5 Preludiów, koncert, Suita Bresilienne Manuel de Falla – Homenaje oraz transkrypcje z baletów Aleksander Tansman – Suita „in modo polonico”, Cavatina, wariacje, koncerty, mazurki, inne utwory Manuel Maria Ponce – Sonaty, miniatury, koncert, preludia Joaquin Turina – Sonata, miniatury Joaquin Rodrigo – Sonaty, miniatury, koncerty Leo Brouwer – Sonata, miniatury, koncerty, etiudy – 3 cykle Roland Dyens – Miniatury, Libra Sonatina Francis Kleynjans – Miniatury, etiudy Federico Moreno-Torroba – Miniatury, cykle – 6 Pieces, Aires de la Mancha, Castillos de Espana John Duarte – Wariacje, miniatury, cykle Mario Castelnuovo-Tedesco – Miniatury,

Sonata, cykle – Platero y yo Astor Piazzolla – Tanga, miniatury William Walton – Bagatele Benjamin Britten – Nocturnal Carlos Guastavino – Sonaty Alberto Ginastera – Sonata Toru Takemitsu – All in Twilight, Equinox, In the Woods, miniatury ewentualnie inni twórcy współcześni + transkrypcje

Literatura uzupełniająca

Józef Powroźniak – ABC gitary

Alina Gruszka – Gitarowa sztuka wykonawcza

Konrad Ragossnig – Handbuch der Gitarre

James Tyler, Paul Sparks – The Guitar and Its Music

James Tyler – The Early Guitar : A History

Lee Ryan – The Natural Classical Guitar

czasopisma : Classical Guitar oraz Gitarre und Laute i Świat Gitary Klasycznej, Sześć Strun Świata

Język wykładowy

Polski, możliwość prowadzenia zajęć w językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim.

Imię i nazwisko wykładowcy

prof. dr hab. Piotr Zaleski,

dr hab. Waldemar Gromolak

mgr Marek Zieliński