

Kod przedmiotu I2-01, I2-02

Nazwa przedmiotu

Instrument główny
Sonata kameralna

Kierunek

Instrumentalistyka

Zakres

Wiolonczela barokowa - profil kameralno-orkiestrowy

Typ studiów

2-letnie studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne

- pozytywnie zdany egzamin wstępny na studia II stopnia – wiolonczela barokowa, profil kameralno-orkiestrowy
- wstępne zainteresowanie i ukierunkowanie na specjalizację w profilu kameralno-orkiestrowym, predyspozycje do pracy w charakterze kameralisty

Wymagania końcowe

- Publiczne wykonanie dwóch recitali
- Napisanie pracy dyplomowej i jej obrona

Cele kształcenia

- Pogłębienie zdobytych na studiach I st. umiejętności warsztatowych pozwalających na swobodne i właściwe wykonanie wymaganego repertuaru
- Pogłębienie zasobu wiadomości teoretycznych dotyczących historycznego wykonawstwa muzyki dawnej, zwłaszcza dotyczących specyfiki gry na tzw. wiolonczeli barokowej
- Osiągnięcie przez studenta swobody w stosowaniu różnorodnych środków artystycznych w samodzielnie przygotowanej i poprawnej stylistycznie interpretacji utworów muzycznych
- Zapewnienie wszelkiej pomocy wspierającej indywidualny rozwój zarówno osobowościowy jak i profesjonalny studenta
- Przygotowanie studenta do podjęcia studiów doktoranckich

Treści programowe

- Swobodne poruszanie się w głównych nurtach stylistycznych i gatunkach muzycznych właściwych dla literatury przeznaczonej na wiolonczelę solo (*senza accompagnato*, *z basso continuo* i z towarzyszeniem innych instrumentów) z okresu od drugiej połowy XVII w. do przełomu XVIII i XIX stulecia
- Informacje teoretyczne i estetyczne zaczerpnięte ze źródeł lub opracowań stanowiące podstawę samodzielnej interpretacji utworów w nurcie tzw. „wykonawstwa historycznie poinformowanego”
- Dalsze rozwijanie umiejętności warsztatowych

- Podstawą pracy w kolejnych semestrach są następne pozycje repertuarowe i wymagania ilościowe oraz egzaminacyjne. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się odchylenia od tych wymagań

Zamierzone efekty uczenia się

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_W03 - posiada szeroką wiedzę dotyczącą kameralnej i orkiestrowej literatury muzycznej
- 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_U06 - jest zdolny do funkcjonowania w różnych formacjach zespołowych i posiada umiejętność współdziałania z innymi artystami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym
- 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

Wykład, zajęcia indywidualne, flipped classroom (odwrócona edukacja)

Nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się

Instrument główny

Rok	I		II	
Semestr	1	2	3	4
Punkty ECTS	7	5	11	12
Ilość godzin w tygodniu	1	1	1	1
Rodzaj zaliczenia	ekm	ekm	zal	zal
Legenda	zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny			

Sonata kameralna

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

Kryteria oceny:

- Umiejętności techniczne i ich adekwatne użycie dla celów interpretacji.
- Opanowanie i zrozumienie tekstu muzycznego.

- Interpretacja zgodna ze stylem i epoką, osadzona w pogłębionej wiedzy dotyczącej historycznych praktyk wykonawczych.

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

D.Popper- Etiudy wiolonczelowe
 A.Piatti- Kaprysy
 D.Gabrielli- Ricercary, Canzony, Sonaty
 A.Vivaldi- Koncerty, sonaty
 J.S.Bach- Suity
 G.F.Haendel- Sonaty
 P.Locatelli- Sonaty
 F.Geminiani- Sonaty
 G.F.Telemann- Sonaty
 L.Boccherini- Sonaty
 J.Haydn-Koncerty, sonaty

Literatura uzupełniająca

N. Harnoncourt, *Muzyka mową dźwięków*, Warszawa 1995.
 N. Harnoncourt, *Dialog muzyczny*, Warszawa 1999.
 L. Mozart, *Gruntowna szkoła skrzypcowa*, Augsburg 1789, tłumaczenie polskie
 J.J. Quantz, *O zasadach gry na flecie poprzecznym*, Berlin 1752, tłumaczenie polskie
 D. Szlagowska, *Muzyka baroku*, Gdańsk 1998
 J. Tarling, *Baroque string playing*, St Albans 2000

Język wykładowy

Polski, możliwość prowadzenia zajęć w innych językach: angielski

Imię i nazwisko wykładowcy

mgr Bartosz Kokosza
mgr Kazimierz Pyzik