

Kod przedmiotu I2-01, I2-02

Nazwa przedmiotu

Instrument główny

Sonata kameralna

Kierunek

Instrumentalistyka

Zakres

Klawesyn - profil kameralny

Typ studiów

2-letnie studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne

Umiejętność gry na klawesynie na poziomie egzaminu dyplomowego studiów I stopnia

Wymagania końcowe

- Publiczne wykonanie dwóch recitali dyplomowych
- Napisanie pracy dyplomowej oraz jej obrona

Cele kształcenia

Stałe poszerzanie możliwości wykonawczych poprzez doskonalenie warsztatu gry na klawesynie. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o jakość dźwięku i świadomość stylistyczną, doskonalenie technicznej strony opanowania instrumentu. Stałe poszerzanie repertuaru i rozwijanie umiejętności kreowania własnych rozwiązań interpretacyjnych. Umiejętność zrozumienia wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz korzystanie z właściwych materiałów nutowych (manuskrypty, pierwodruki, współczesne wydania fac simile). Rozwijanie umiejętności samodzielnego inicjowania działań potrzebnych dla dalszego rozwoju artystycznego.

Treści programowe

Tryb i sposób pracy ze studentem ma charakter indywidualny. Na studiach II stopnia kładzie się nacisk na coraz większą samodzielność studenta w pracy nad materiałem. Nadzór pedagoga polega na ukierunkowywaniu postępów studenta oraz pobudzaniu jego wyobraźni i intuicji. Ponadto pedagog pomaga studentowi kształtować indywidualną osobowość artystyczną z możliwością specjalizowania się w wybranych obszarach. Plan kształcenia uwzględnia indywidualne tempo pracy; bazuje na traktatach historycznych odpowiednich dla

wykonywanego repertuaru i ma na celu harmonijny rozwój osobowości artystycznej i możliwości wykonawczych studenta.

Zamierzone efekty uczenia się

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 szerokich aspektów 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 kulturotwórczych
- 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, możliwość biernego uczestnictwa innych studentów, organizacja koncertów klasowych oraz dyskusja na temat wykonń własnych oraz innych studentów, praca z nagraniem CD

Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się

Instrument główny:

Rok	I		II	
Semestr	1	2	3	4
Punkty ECTS	8	6	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

I i II semestr studiów II stopnia kończy się obowiązkowym egzaminem praktycznym, podczas którego studenci prezentują, podczas krótkiego recitalu o czasie trwania około 30 min., wybór z przygotowanego w ciągu semestru repertuaru. Każdy egzamin oceniany jest komisyjnie.

Przy ustalaniu oceny bierze się pod uwagę następujące aspekty:

- rzetelność wykonania - zgodność z zapisem nutowym;
- walory artystyczne - interpretacja; kształtowanie dźwięku
- zgodność ze stylistyką - dobór właściwych środków wykonawczych;
- poziom umiejętności - stopień trudności prezentowanego repertuaru;
- szczególne osiągnięcia studenta - udział w konkursach i znaczących koncertach zewnętrznych;
- całokształt pracy studenta w semestrze.

Recitale dyplomowe oraz pisemna praca dyplomowa, wchodzące w skład egzaminu magisterskiego, podlegają odrębnym ocenom.

Skala ocen: według obowiązującej na Wydziale Instrumentalnym tabeli punktacyjnej.

Program egzaminów, koncertów czy audycji może być wykonany z pamięci lub z nut.

Literatura podstawowa

J.S.Bach- Sinfonie, inwencje, suity, partity

F.Couperin- Pieces de clavecin

J.Ph.Rameau - Pieces de clavecin

G.Frescobaldi- Toccaty, canzony

L.N.Clerambault- suity

J.H.d'Anglebert- suity

J.J.Froberger- Toccaty, canzony, partity

utwory wirginalistów angielskich

D.Scarlatti- sonaty

C.Ph.E.Bach- Sonaty

J.S.Bach - sonaty na skrzypce i klawesyn obligato, sonaty na violę da gamba i klawesyn obligato, sonaty na flet i klawesyn oblige- to J.B.de Boismortier- sonaty na flet i klawesyn obligato

J.Ph.Rameau - Pieces de clavecin en concert

Literatura uzupełniająca

Historyczne prace teoretyczne i traktaty m.in. takich autorów jak: Jean Henry d'Anglebert, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Sebastian Bach, Giulio Caccini, Michel Corrette. Francois Couperin, Girolamo Frescobaldi, Gottlieb Muffat, Leopold Mozart, Henry Purcell, Johann Joachim Quantz, Jean-Philippe Rameau.

Książki naukowe powstałe w XX wieku, a dotyczące problemów interpretacji epoki renesansu i baroku: David Boyden, Arnold Dolmetsch, Thurston Dart, Ralph Kirkpatrick i in.

Tabele ozdorników kompozytorów epoki renesansu i baroku. Nagrania utworów kompozytorów epoki renesansu i baroku. Analiza wstępów do wydań nutowych wykonywanego repertuaru.

Wybrane artykuły, w szczególności Franciszka Wesołowskiego, zawarte w "Zeszytach Naukowych" Akademii Muzycznych w Łodzi i we Wrocławiu, czasopisma „Early Music” , „Canor” , „Notes muzyczny’

Harnoncourt N., Muzyka mową dźwięków, Warszawa 1995.

Język wykładowy

Polski, możliwość prowadzenia zajęć w innych językach : francuski, angielski

Imię i nazwisko wykładowcy

dr hab. Aleksandra Rupocińska