

Kod przedmiotu I2-01, I2-02**Nazwa przedmiotu**

Instrument główny

Sonata Kameralna

Kierunek

Instrumentalistyka

Zakres

Skrzypce - profil kameralno- orkiestrowy

Typ studiów

2-letnie studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne

- pozytywnie zdany konkursowy egzamin wstępny na studia II stopnia w danym zakresie

Wymagania końcowe

- Publiczne wykonanie 2 recitali dyplomowych
- 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 związanych ze ściśle określonym zakresem
- Umożliwienie specjalizowania się w dyscyplinach wymagających dalszych studiów
- Przygotowanie studenta do podjęcia studiów doktoranckich, również o charakterze interdyscyplinarnym

Treści programowe

Aby poznać reprezentatywny repertuar skrzypcowy studenci zobowiązani są zrealizować najważniejsze pozycje repertuarowe - patrz: literatura podstawowa.

Umiejętności techniczne studentów sprawdzane są raz w roku na specjalnym kolokwium i obejmują zakres materiału technicznego (etiudy, małe formy instrumentalne).

Jakkolwiek dopuszcza się możliwość względnie dużej elastyczności w realizowaniu programu (np. w związku z przygotowaniem się studenta do konkursów) to jednak stałe wymagania egzaminacyjne dotyczące programu, formy i zakresu prezentacji są niezmiennie. Pozytcje podane w literaturze podstawowej (tożsame z repertuarem wymaganym na egzaminach semestralnych) stanowią zakres programowy dla każdego studenta. Realizowany program jest również wyznaczony wymaganiami dotyczącymi egzaminu dyplomowego.

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 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

Wykłady, zajęcia indywidualne z zastosowaniem metody flipped classroom

Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się

Instrument główny:

Rok	I		II	
Semestr	1	2	3	4
Punkty ECTS	13	11	16	17
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			

Sonata 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			

Kryteria oceny

- warsztat wykonawczy – umiejętności techniczne
- opanowanie i zrozumienie tekstu muzycznego

- logika narracji muzycznej
- frazowanie
- umiejętność wypowiedzi w różnych stylach i formach muzycznych
- kształtowanie dźwięku i jego jakość estetyczna
- intonacja

Literatura podstawowa

- **koncerty skrzypcowe** (np. J.S.Bach, G.Bacewicz, B.Bartok, A.Chaczaturian, P.Czajkowski, S.Barber, L.van Beethoven, J.Brahms, M.Bruch, B.Britten, A.Dvorak, A.Głazunow, M.Karłowicz, F.Mendelssohn, W.A.Mozart, N.Paganini, S.Prokofiew, D.szostakowicz, K.Szymanowski, H.Wieniawski, H. Vieuxtemps, A.Vivaldi itp.)
- **sonaty i utwory cykliczne** (np. J.S.Bach, G.Bacewicz, L. van Beethoven, J.Brahms, A.Dvorak, E.Elgar, C.Franc, G.Faure, F.Geminiani, E.Grieg, G.F.Haendel, L.Janacek, B.Martinu, W.A.Mozart, I.J.Paderewski, S.Prokofiew, D.Szostakowicz, K.Szymanowski, G.Tartini, H.Wieniawski, T.Vitali itp.)
- **utwory solowe** (np.. J.S.Bach, G.Bacewicz, B.Bartok, H.W.Ernst, P.Hindemith, J.Martinon, N.Paganini, S.Prokofiew, H.Wieniawski, H.Vieuxtemps, E.Ysaye itp.)
- **utwory reprezentujące różnorodną stylistykę i formy, w tym miniatury skrzypcowe** - utwory rozwijające warsztat techniczny studentów: etiudy, kaprysy, wprawki, ćwiczenia.

Literatura uzupełniająca

Historia instrumentów muzycznych / Curt Sachs ; przeł. Stanisław Olędzki. - Wyd. 2. -Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989.

Musical excellence : strategies and techniques to enhance performance / edited by Aaron Williamon. - Repr. - Oxford : Oxford University Press, 2011.

Musical performance : a guide to understanding / edited by John Rink. - 8th print.-Cambridge Cambridge University Press, 2011.

Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopaedie der Musik: Sachteil.Bd. 1-9 / begr. von Friedrich Blume ; hrsg. von Ludwig Finscher. - 2.,neubearb. Ausg. - 1994. – hasła encyklopedyczne poświęcone poszczególnym instrumentom smyczkowym

Das Orchester : Zeitschrift für deutsche Orchesterkultur und Rundfunk-Chorwesen / Organ der Deutschen Orchestervereinigung. - Mainz : Verlag Das Orchester, 1953- czasopismo.

The New Grove dictionary of music and musicians / ed. by Stanley Sadie. London : Macmillan, 1993. - hasła encyklopedyczne poświęcone poszczególnym instrumentom smyczkowym

Problemy wykonawcze muzyki współczesnej / red. nauk. Irena Marciniak. - Zielona Góra WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1998.

Przewodnik po muzyce kameralnej / Danuta Gwizdalanka. - Wyd.2. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1998.

Strategies for teaching strings: building a successful string and orchestra program / Donald L. Hamann, Robert Gillespie. Hamann, Donald L. Wyd. 2 popr. New York : Oxford University Press, 2009.

The Cambridge companion to the violin / ed. by Robin Stowell. Adres wydawniczy Cambridge : Cambridge University Press, 1992.

Fizjologia gry skrzypcowej. Praktyczna korektura aparatu gry skrzypcowej na podstawie Etiud Kreutzer'a / Zenon Feliński. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1952.

Henryk Wieniawski and the 19th century violin schools: techniques of playing, performance, questions of sources and editorial issues / edited by Maciej Jabłoński and Danuta Jasińska The Henryk Wieniawski Musical Society in Poznań. - Poznań : The Henryk Wieniawski Musical Society, 2006.

Intonacja w grze skrzypcowej : szkic metodyczny / Konstanty Mostras, z jęz. ros. przeł. Czesław Przysaś. - Kraków : PWM, 1958.

Intonacja w muzyce ze szczególnym uwzględnieniem gry skrzypcowej / Janina Fyk. - Warszawa : Akademia Muzyczna im. F. Chopina, 1989.

Kształtowanie środków artystycznego wyrazu partii skrzypcowej w Sonacie e-moll op. 82 Edwarda Elgara i Sonacie D-dur op. 2 George'a Enescu / Beata Warykiewicz-Siwy - Katowice Edition Peters 2009.

Między zapisem a wykonaniem wielodźwięków skrzypcowych / Robert Bachara ; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego. Wydział Instrumentalny. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, 2014.

Notatnik metodyczny : o grze skrzypcowej i jej nauczaniu / Antoni Cofalik. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1999. Techniki gry skrzypcowej / Tadeusz Wroński. - Wyd. 2 / red. Jadwiga Gniazdowska. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.

Nowa uporządkowana technika aplikatury : na skrzypce / Jan Twardowski. - Kraków : "Beseder", 1995.

Praktyka wykonawcza w wiolinistyce solowej okresu baroku, klasycyzmu i romantyzmu i jej stylistyczno-estetyczne dziedzictwo we współczesnej interpretacji solowych utworów kontrabasowych / Waldemar Tamowski ; Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wydział Wokalno-Instrumentalny. Katedra Instrumentów Smyczkowych. - Katowice : Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, 2008.

Problemy gry skrzypcowej : wskazówki techniczne i rady dla skrzypka / Max Ludwig Grube ; tł. i słowo wstępne Stanisława Mikuszewskiego. - Katowice : Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1963.

Przewodnik metodyczny nauczania gry na skrzypcach na stopniu elementarnym / Zenon Ostalczyk. - Wyd. 2 uzupeł. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1992.

Skrzypce od A do Z / Jerzy Kusiak. - Wyd. 2 uzupeł. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1999.

Violin master works and their interpretation / by Leopold Auer ; with a Foreword by Frederick H. Martens a. 360 Musical Illustrations. - New York : Carl Fischer, 1925.

Violin technique and performance practice in the late eighteenth and early nineteenth centuries / Robin Stowell. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000.

Violon et alto / Yehudi Menuhin et William Primrose ; trad. Marie-Stella PÄris. - Paris : Hatier, cop. 1978.

Współczesne problemy dydaktyki skrzypcowej / Zenon Feliński. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, dr. 1968.

Zasady gry skrzypcowej na podłożu fizjologii. Cz. 1 i 2, Usprawnienie działania aparatu gry skrzypcowej na podstawie wybranych Etiud Kreutzera / Zenon Feliński. - Wyd. 3 nowe. - 1974

Język wykładowy

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

Imię i nazwisko wykładowcy

prof. dr hab. Jarosław Pietrzak

prof. dr hab. Bartosz Bryła

dr hab. Christian Danowicz

dr hab. Viktor Kuznetsov

dr hab. Jacek Ropski

dr Magdalena Ziarkowska

dr Marcin Danilewski

mgr Wojciech Hazuka

mgr Radosław Pujanek