

Kod przedmiotu I2-01**Nazwa przedmiotu**

Instrument główny

Kierunek

Instrumentalistyka

Zakres

Fortepian - profil solistyczny

Typ studiów

2-letnie studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne

- pozytywnie zdany konkursowy egzamin wstępny na studia II stopnia: fortepian – profil solistyczny
- zainteresowanie ukierunkowane na specjalizację w ramach profilu solistycznego

Wymagania końcowe

- publiczne wykonanie recitalu dyplomowego
- napisanie pracy dyplomowej i jej obrona

Cele kształcenia

- Przygotowanie studenta do samodzielnej, kreatywnej pracy w zawodzie muzyka-pianisty (solisty)
- Osiągnięcie przez studenta wysokiego poziomu posługiwania się warsztatem instrumentalnym w obrębie specjalizacji
- 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 w obrębie specjalizacji, często o charakterze interdyscyplinarnym

Treści programowe

Struktura wymagań programowych na 2-letnich studiach II st. powinna być elastyczna i umożliwić specjalizowanie się w dyscyplinach wymagających dalszych pogłębionych studiów. Na studiach II st. student zyskuje coraz większą samodzielność w doborze i pracy nad programem. W oparciu o indywidualne cechy i preferencje może on także pogłębiać specjalizację w wybranym obszarze wykonawczym, kształtując własną osobowość artystyczną. Nadzór pedagoga powinien polegać przede wszystkim na indywidualnym ukierunkowaniu 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).

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 metrytmicznych oraz aspektów dotyczących, 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 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

Zajęcia indywidualne, praca z aplikacjami multimedialnymi, wykorzystywanie metody flipped classroom

Nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się

Rok	I		II	
Semestr	1	2	3	4
Punkty ECTS	16	14	19	20
Ilość godzin w tygodniu	2	2	2	2
Rodzaj zaliczenia	ekm	ekm	zal	zal
Legenda	zal – zaliczony; zost – 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

Literatura podstawowa

Rok	Semestr	Studia solistyczne
I	1	• opus mazurków F. Chopina • sonata lub duży cykl (romantyczny lub XX-w.) • etiuda F. Chopina*
	2	• sonata L. van Beethovena • utwór lub utwory dowolne (całość 35-40 minut) • etiuda F. Chopina*
	W ramach praktyki koncertowej w każdym semestrze należy wykonać utwory o czasie trwania 30 minut, inne niż opracowywane w w/w programie.	

II	3 i 4	dwa recitale dyplomowe: I recital (czas trwania 50-60 minut): • <i>sonata D. Scarlatti</i> • <i>utwór polifoniczny J.S. Bacha</i> (<i>Preludium i Fuga z DWK lub Suita lub Toccata</i>) • <i>sonata</i> • <i>2 etiudy, w tym jedna F. Chopina*</i> • <i>utwór kompozytora XX w.</i> • <i>ew. inne utwory do wypełnienia czasowego</i> II recital (czas trwania 50-60 minut): • <i>dowolny program</i>
		<i>W ramach praktyki koncertowej w każdym semestrze należy wykonać utwory o czasie trwania 30 minut, inne niż w w/w programie.</i>

* z op. 10 lub z op. 25 (z wył. op. 10 nr 3, op. 10 nr 6 i op. 25 nr 7)

Obie etiudy F. Chopina (obowiązujące w ciągu II i III roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia) wykonywane są na kolokwium, które odbywa się na początku roku akademickiego w terminie do 15 listopada). Ocena z kolokwium jest składnikiem oceny semestralnej (1/3). Wszystkie utwory należy wykonać z pamięci. Program (pół)recitali dyplomowych **może** zawierać utwory wykonywane uprzednio na egzaminach, ale recitale dyplomowe studiów II stopnia **nie mogą** zawierać utworów wykonywanych na półrecitalu dyplomowym studiów I stopnia.

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 ujęcia problemu
 - doboru i wykorzystania źródeł
 - formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisanie pracy, spis treści, odcyfrowanie)
 - przydatności pracy do ewentualnej publikacji

Literatura uzupełniająca

Literatura w języku polskim

- Wanda Chmielowska – „*Z zagadnień nauczania gry na fortepianie*”, PWM, Kraków 1963
- Irena Poniatowska – „*Muzyka fortepianowa i pianistyka w wieku XIX*”, Wyd. Rewasz, Warszawa, 1991
- Georgy Sandor – „*O grze na fortepianie. Gest, dźwięk i wyraz*”, przekład – J. Kadłubiski – PWN, Warszawa, 1994
- Henryk Neuhaus „*Sztuka pianistyczna. Notatki pedagoga*”, PWM, Kraków, 1970
- Josef Hofmann – „*Piano Questions Answered*” Dover Publications, Inc., New York, 1976
- Chuan C. Chang – „*Podstawy ćwiczeń fortepianowych*”, tłum. W. Ozimiński, II edycja, 2004
- Ralph Kirkpatrick – „*Domenico Scarlatti, 60 sonat - wyjątki z przedmowy*”, Katowice, 1967
- Jan Wierszyłowski – „*Zarys psychologii muzyki*”, PWN, Warszawa 1968r., „*Psychologia muzyki*”, PWN, Warszawa, 1981
- Bronisław Poźniak – „*ABC pianisty*”, Ars Nova, Poznań, 1992
- Mieczysław Tomaszewski – „*Chopin człowiek, dzieło, rezonans*”, PWM, 2005
- Albert Schweitzer – „*Jan Sebastian Bach*”, W.A.B., Warszawa, 2009
- Stefan Rieger – „*Glenn Gould czyli sztuka fugi*”, Słowo/Obraz Terytoria, 2007
- Iwan Fadijew, Siergiej Ałłon – „*Naprawa i strojenie fortepianów i pianin*”, Pomorze, Bydgoszcz, 1990
- Stanisław Dybowski – „*Słownik pianistów polskich*”, Selene, Warszawa, 2003

Literatura w języku angielskim

- Leimer Karl, Piano technique consisting of the two complete books The shortest way to pianistic perfection and Rhythmics, dynamics, pedal and other problems of piano playing New York, Dover Publications [1972]
- Hofmann Józef, Piano playing : with piano questions answered / Josef Hofmann ; with a new introduction by Gregor Benko. - New York : Dover Publications, 1976.
- Lhévinne, Josef, Basic principles in pianoforte playing ; with a new foreword by Rosina Lhevinne. - New York : Dover Publications, [1972].
- Gerig Reginald R., Famous pianists & their technique . - New ed. - Bloomington : Indiana University Press, 2007.
- Fraser Alan, The craft of piano playing : a new approach to piano technique / Alan Fraser ; illustrations by Sonya Ardan. - Lanham, Md. : Scarecrow Press, 2003.

Bruser Madeline, The art of practicing : a guide to making music from the heart / Madeline Bruser. - New York : Three Rivers Press, c1997.

Newman William S. The pianist's problems : a modern approach to efficient practice and musicianly performance / William S. Newman ; with a foreword by Arthur Loesser ; illustrated by John V. Allcott. - 4th ed. / new preface by the author. - New York : Da Capo Press, 1984.

Bach Carl Philipp Emanuel Essay on the true art of playing keyboard instrumentstransl. and ed. by William J. Mitchell. - New York : W.W. Norton & Company, cop. 1949.

Berman Boris. Notes from the pianist's bench - New Haven : Yale University Press, cop. 2000.

Banowetz Joseph, The pianist's guide to pedaling, contributors, Dean Elder ... [et al.]. - Bloomington : Indiana University Press, 1992.

Winspur Ian, The musician's hand : a clinical guide, . - London - New York : Taylor & Francis, 1998.

Hinson, Maurice Guide to the pianist's repertoire, - 3rd ed. - Bloomington : Indiana University Press, 2000.

Kullak von Adolph The aesthetics of pianoforte playing ; from the third german edition, revised and edited by Hans Bischoff. - 5. ed. - New York : G. Schirmer, [cop. 1893].

Beethoven, Ludwig van, Beethoven's letters / with explanatory notes by A. C. Kalischer ; translated with pref. by J. S. Shedlock ; selected and edited by A. Eaglefield-Hull. - New York : Dover Publications, [1972]

Beethoven : impressions by his contemporaries / edited by O. G. Sonneck. - New York : Dover Publications 1967.

Magrath Jane, The pianist's guide to standard teaching and performance literature: an invaluable resource of piano literature from baroque through contemporary periods for teachers, students and performers / Jane Magrath. - Van Nuys : Alfred Publishing Co., 1995.

The Cambridge companion to the concerto/ ed. by Simon P. Keefe. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005.

Prokofiev Sergey, Sergey Prokofiev diaries, 1907-1914 : prodigious youth / translated and annotated by Anthony Phillips. - Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 2006.

Brée, Malwine, The Leschetizky method : a guide to fine and correct piano playing / Malwine Brée ; English translation by Arthur Elson ; introduction by Seymour Bernstein. - Mineola : Dover, cop. 1997.

The art of piano pedaling : two classic guides, Anton Rubinstein and Teresa Carreño ; [introductions by Joseph Banowetz and Brian Mann]. - Mineola : Dover Publications, cop. 2003.

Fink Seymour, Mastering piano technique : a guide for students, teachers, and performers / Seymour Fink ; with illustrations by Donald G. Bell. - Portland, Or.: Amadeus Press, 1999.

Piano lessons in the grand style : from the golden age of The Etude Music Magazine (1913-1940) / edited and with introduction by Jeffrey Johnson. - Mineola : Dover Publications, 2003.

Prentner Marie, Leschetizky's fundamental principles of piano technique / Marie Prentner. - Mineola : Dover Publications, 2005.

Kochevitsky George A., The art of piano playing : a scientific approach / by George Kochevitsky. - Evanston : Summy-Birchard Co., 1967.

Mark Thomas, What every pianist needs to know about the body a manual for players of keyboard instruments piano, organ, digital keyboard, harpsichord, clavichord / by Thomas mark ; with supplementary material for organists by Roberta Gary and Thom Miles. - Chicago : GIA Publications, 2003.

Rosset i Llobet Jaume, The musician's body : a maintenance manual for peak performance / Jaume Rosset i Llobet and George Odam ; illustr. by Axel Oliveres i Gili. - London : Aldershot : Guildhall School of Music & Drama ; Ashgate, 2007.

Piano: The Magazin for the Piano World

Język wykładowy

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

Imię i nazwisko wykładowcy

prof. dr hab. Paweł Zawadzki

dr hab. Zbigniew Faryniarz, prof. AMKL

dr hab. Michał Szczepański

dr hab Gracjan Szymczak

dr Elżbieta Zawadzka

dr Jan Kubica