

Kod przedmiotu I2-01, I2-02

Nazwa przedmiotu

Instrument główny
Sonata kameralna

Kierunek

Instrumentalistyka

Zakres

Skrzypce barokowe - 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

1. Publiczne wykonanie 2 recitali dyplomowych
2. Napisanie pracy dyplomowej i jej obrona

Cele kształcenia

1. Osiągnięcie poziomu samodzielności pozwalającego na podjęcie z sukcesem profesjonalnej kariery
2. Przygotowanie do ewentualnego podjęcia dalszych studiów (doktoranckie)
3. Gra w różnorodnych składach instrumentalnych i wokarno-instrumentalnych, umiejętność podjęcia roli lidera (koncertmistrza) i doboru repertuaru koncertowego
4. Znajomość literatury skrzypcowej epoki baroku i klasycyzmu, zagadnień teoretycznych niezbędnych do wykonywania muzyki kameralnej i orkiestrowej w sposób zgodny z zasadami wykonawstwa historycznego (historycznie poinformowanego), zasad improwizacji w różnych stylach.

Treści programowe

- Program studiów zawiera pracę nad repertuarem kameralno-orkiestrowym (np. sonaty z partią obligato oraz partie koncertujące)
- Doskonalenie techniki gry na instrumencie historycznym (historyczne techniki trzymania instrumentu, praca nad kształtowaniem dźwięku; historyczna technika zmian pozycji; zróżnicowana artykulacja i prędkość smyczka i świadome użycie tychże; zróżnicowana vibracja i tryle; dwudźwięki, arpeggia i akordy z kontrolowanym oparciem na dolną bądź górną nutę; opanowanie gry w różnych wysokościach i temperacjach)
- Uzyskanie samodzielności w pracy artystycznej (umiejętność efektywnego ćwiczenia, dostrzegania, nazywania i rozwiązywania problemów)
- Umiejętność publicznych występów scenicznych (umiejętność wyboru programu i planowania koncertu a także prób, panowanie nad stresem)
- Interpretacja (wybór właściwego języka muzycznego, indywidualizacja wypowiedzi muzycznej)

Ze względu na charakter studiów II stopnia, będący w dużej mierze pracą nad rozwojem już ukształtowanych osobowości artystycznych, dopuszcza się repertuarowe odstępstwa od programu studiów nie pomniejszające jednak skali jakościowej i ilościowej sugerowanej w programie. Zasadniczo studia II stopnia mają służyć znaczącemu pogłębieniu treści programowych obowiązujących podczas studiów I stopnia skorelowanych z indywidualnym profilem danego studenta.

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

Zajęcia prowadzone są indywidualnie w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, z możliwością obserwowania lekcji przez innych studentów. Metody pracy dostosowane do możliwości i umiejętności studenta obejmują:

- ćwiczenie elementów technicznych
- sposoby znajdowania, nazywania i rozwiązywania problemów technicznych
- zagadnienia wykonawcze i artystyczne

Praca odbywa się zarówno w formie wykładu (opis), jak i w formie praktycznej (prezentacja na instrumencie). Nacisk kładziony jest na samodzielną pracę studenta w domu - ćwiczenie według podanych metod i wskazówek.

Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia 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; zest – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny
---------	---

Kryteria oceny

1. Umiejętności techniczne i ich adekwatne użycie dla celów interpretacji
2. Opanowanie i zrozumienie tekstu muzycznego
3. Interpretacja zgodna ze stylem i epoką, osadzona w pogłębionej wiedzy dotyczącej historycznych praktyk wykonawczych

Literatura podstawowa

Utwory solowe bez b.c.:

J. Schop – Preludio, N. Matteis – Preludio, T. Baltzar – Preludio, H.I.F. von Biber – Passacaglia, P. Westhoff – Suity, J.G. Pisendel – Sonata, J.S. Bach – Sonaty i partity, G.P. Telemann – Fantazje, J.H. Roman – Assaggi, G. Tartini – Sonaty, J. Wilsmayr – Partity

Kaprysy:

P. Locatelli, F. Benda, J.H. Roman, P. Nardini, F. Fiorillo, R. Kreutzer, A. Bruni, J. Stamitz, B. Campagnoli, F.A. Hoffmeister, J.G. Guillemain, P. Rode

Sonaty z b.c.:

D. Castello, G.B. Fontana, M. Uccellini, D. Gabrielli, A. Corelli, G. Pandolfi Mealli, J. Schop, J.S. Bach, H.I.F. von Biber, J. Walther, G. Tartini, A.M. Veracini, A. Vivaldi, F. Geminiani, C.P.E. Bach, F. Couperin, J.M. Leclair, J.F. Rebel, J.G. Guillemain, S. LeDuc, G.F. Haendel, G.P. Telemann, B. Viviani

Koncerty solowe:

J.S. Bach, A. Vivaldi, P. Locatelli, J.M. Leclair, G.P. Telemann, J. Haydn, J.G. Pisendel

Literatura uzupełniająca

The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, New York 2001 (wybrane hasła).

Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel 1994 (wybrane hasła).

D. Boyden, *Dzieje gry skrzypcowej*, Kraków 1980.

F. Geminiani, *The art of playing on the violin*, London 1751.

P. Prelleur, *The modern music master*, London 1731.

M. Corrette, *L'ecole d'Orfee*, Paris 1738.

J. J. Quantz, *O zasadach gry na flecie poprzecznym*, Łódź 2012 (fragmenty).

J. Tarling, *Baroque string playing*, London 2001.

L. Mozart, *Gruntowna szkoła skrzypcowa*, Poznań 2007

P. Wilk, *Sonata na skrzypce solo w siedemnastowiecznych Włoszech*, Wrocław 2005.

N. Harnoncourt, *Muzyka mową dźwięków*, Warszawa 1995.

N. Harnoncourt, *Dialog muzyczny*, Warszawa 1999.

D. Szlagowska, *Muzyka baroku*, Gdańsk 1998

Przedmowy i komentarze krytyczne do wydań opracowywanych utworów.

Język wykładowy

Polski, możliwość prowadzenia zajęć w innych językach: angielski

Imię i nazwisko wykładowcy

dr Paweł Miczka