

Kod przedmiotu – I2-01, I2-02

Nazwa przedmiotu

Instrument główny

Sonata kameralna/ forma kameralna

Kierunek

Instrumentalistyka

Zakres

Harfa – profil kameralno-orkiestrowy

Typ studiów

2-letnie studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne

- wstępnie ukierunkowane zainteresowania w kierunku rozwoju jako muzyk-kameralista, muzyk orkiestrowy
- zdany egzamin na studia II stopnia - harfa, profil kameralno-orkiestrowy

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 określoną specjalnością.
- Umożliwienie specjalizowania się w dyscyplinach wymagających dalszych studiów
- Przygotowanie studenta do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej
- Posiadanie umiejętności tworzenia innowacyjnych rozwiązań - design thinking

Treści programowe

- Ugruntowanie aparatu gry na harfie i prawidłowych nawyków z nim związanych
- Zapoznanie ze współczesnymi technikami wykonawczymi i aktualnymi trendami w muzyce harfowej
- Poszerzenie znajomości reprezentatywnego repertuaru harfy z różnych epok i stylistyk
- Stymulowanie coraz większej samodzielności w pracy nad materiałem muzycznym i wspieranie indywidualnych interpretacji dzieł przez studenta
- Wspieranie studenta w kształtowaniu indywidualnej sylwetki artystycznej i możliwości specjalizowania się wybranej dziedzinie
- Pogłębienie wiedzy i umiejętności interpretacji utworów poprzez analizę wykonania i znajomość fachowej literatury źródłowej oraz fonograficznej

- Praca nad osiągnięciem biegłości i sprawności technicznej umożliwiającej wykonywanie utworów o charakterze wirtuozowskim
- Pogłębienie samoświadomości i samokontroli studenta w celu umożliwienia dalszego rozwoju technicznego i muzycznego
- Pogłębiona praca nad zniwelowaniem negatywnych skutków tremy poprzez dalszą praktykę estradową w ramach koncertów klasowych

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	12	10	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/forma 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

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, odsyłacze),
 - przydatności pracy do ewentualnej publikacji

Literatura podstawowa

- Utwory i ćwiczenia rozwijające technikę harfową studentów:- M. Grossi – Ćwiczenia, gamy, pasaży - Etiudy – Ch. Bochsa, J.F. Dizi, K. Erdelli, M. Mczedełow, J. Thomas, J.S.Bach- Grandjany, J. M. Damase, A. Zabel, F. Godefroid, W. Posse.
- Sonaty harfowe, do wyboru, dobrane w zależności od możliwości technicznych, wrażliwości oraz wyobraźni muzycznej studenta – J.B. Cardon, J.L. Dussek, Sonata c-moll, F.Rossler- Rosetti, A. Baitin, F.A. Boieldieu, J.B. Krumpholz, A. Mortari, A la Payne, I.Albeniz, G.Tailleferre, C.Ph.Bach, G.B.Pescetti, P.Houdy, P.Hindemith.
- Formy wariacyjne lub utwory dowolne, dobrane w zależności od możliwości technicznych oraz wrażliwości studenta – M.Dalvimare, G.F. Haendel, W.Croft, C.Debussy, J.Ibert, C. Salzedo, M.Grandjany, L.Spohr, M.Glinka, M.Tournier, G.Pierne, H.Renie, W.Szalonek, T.Paciorkiewicz, P.Moss. M.Grandjany, A.Maayani, M.Tournier, G.Faure,C.Salzedo, B.Britten, D.Watkins, N.Rota, B.Andres, J.M.Damase
- Koncerty harfowe – G.F.Haendel – Koncert B, W.A. Mozart – Koncert C-dur, C.Debussy „Dances Sacre et Profane”, M.Ravel „Introdukcja i Allegro”, G.C.Wagenseil – Koncert F-dur, W.Lutosławski- Koncert podwójny na oboj i harfę, F.A.Boieldieu – Koncert C-dur, K.D.Dittersdorf – Koncert A-dur, C.Saint-Saens – Morceau de concert, M.Małecki – Concerto w dawnym stylu na dwie harfy, M. Ptaszyńska – Koncert na flet i harfę

Literatura uzupełniająca

E.W.Kleiman „Chromatyczne harfy Włoch”

D.Popławska „Harfy w starożytnej Mezopotamii i Egipcie”

C.Salzedo „Method for the Harp”, „Art of Modulating" oraz

„Modern Study for Harp”

L.Lawrence „The ABC of Harp playing”, V.Coeur „Ecole du Mekanisme”

J.Rzeszewicz „Wykłady z literatury harfowej”

A.Baranowska – Liese „Miejsce harfy w dramaturgii R.Wagnera,

S.Jarociński „Debussy, kronika Zycia, dzieła”

V.Jankelevich „Ravel”, I.Jazvinskaja „Harfa”

Język wykładowy

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

Imię i nazwisko wykładowcy

dr Malwina Lipiec-Rozmysłowicz