

Kod przedmiotu I2-01

Nazwa przedmiotu

Instrument główny

Kierunek

Instrumentalistyka

Zakres

Fortepian – profil: kameralistyka fortepianowa lub korepetycja wokalna

Typ studiów

2-letnie studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne

- pozytywnie zdany konkursowy egzamin wstępny na studia II stopnia: fortepian – profil: kameralistyka fortepianowa, korepetycja wokalna
- zainteresowanie ukierunkowane na specjalizację w ramach profilu kameralistyka fortepianowa lub korepetycja wokalna

Wymagania końcowe

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

Cele kształcenia

- Przygotowanie studenta do samodzielnej, kreatywnej pracy w zawodzie muzyka-pianisty
- Osiągnięcie przez studenta wysokiego poziomu posługiwania się warsztatem instrumentalnym w obrębie zakresu
- 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, 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 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

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

Nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się kameralistyka fortepianowa

Rok	I		II	
Semestr	1	2	3	4
Punkty ECTS	16	14	19	21
Ilość godzin w tygodniu	1	1	1	2
Rodzaj zaliczenia	ekm	ekm	zal	zal
Legenda	zal – zaliczony; zost – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny			

Nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się korepetycja wokalna

Rok	I		II	
Semestr	1	2	3	4
Punkty ECTS	8	6	17	19
Ilość godzin w tygodniu	1	1	1	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	Studia profilowane (kameralistyka i korepetycja wokalna)
I	dowolny program zgodny z wymaganiami egzaminu dyplomowego (ok. 20 minut)
	dowolny program zgodny z wymaganiami egzaminu dyplomowego (ok. 20 minut)
II	dwa recitale dyplomowe: I recital – program związany z profilem studiów II recital (czas trwania 50-60 minut): - utwór J. S. Bacha - etiuda - sonata - utwory do wyboru dyplomanta

* 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:

- Praca artystyczna – I i II recital dyplomowy o zróżnicowanym stylistycznie programie trwającym każdorazowo 35-45 min. – występy otwarte dla publiczności.
- 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 pisania pracy, spis treści, odsyłacze)
- przydatności pracy do ewentualnej publikacji

Literatura uzupełniająca

Literatura w języku polskim

Wanda Chmielewska – *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. Kadłubski – PWN, Warszawa, 1994

Henryk Neuhaus *Sztuka pianistyczna. Notatki pedagoga*, PWM, Kraków, 1970

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 Fadiejew, Siergiej Ałlon – *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 Àxel 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
dr Bogusława Porębska