

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

Instrument główny

Sonata kameralna

Kierunek

Instrumentalistyka

Zakres

Altówka - profil kameralno-orkestrowy

Typ studiów

2-letnie studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne

- pozytywnie zdany konkursowy egzamin wstępny na studia II stopnia: altówkę– profil kameralno-orkestrowy
- zainteresowanie ukierunkowane na specjalizację w ramach profilu kameralno-orkestrowego

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 w obrębie zakresu
- posiadanie umiejętności tworzenia innowacyjnych rozwiązań - design thinking

Treści programowe

- Ugruntowanie aparatu gry na altówce i prawidłowych nawyków z nim związanych
- Zapoznanie ze współczesnymi technikami wykonawczymi i aktualnymi trendami w wykonawstwie altówki
- Poszerzenie znajomości reprezentatywnego repertuaru altówki z różnych epok i stylów, w tym muzyki współczesnej
- 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
- 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

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_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, 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 samodzielny 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

Wykłady, zajęcia indywidualne z zastosowaniem metody flipped classroom

Nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia zamierzonych 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

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 opinie 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 ujęcie 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 z różnych kręgów stylistycznych epoki baroku – suites wiolonczelowe w opracowaniu na altówkę, sonaty i partity (J.S. Bach)
- utwory kameralne XIX wieku (m.in.: J. Brahms, F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Schubert, D. Szostakowicz)
- utwory reprezentujące twórczość XX i XXI wieku (m.in. P. Hindemith, B. Bartók, W. Walton), z uwzględnieniem kompozytorów polskich (m.in. G. Bacewicz, K. Penderecki, T. Baird)

Literatura (piśmiennictwo)

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

- Intonacja w muzyce ze szczególnym uwzględnieniem gry skrzypcowej / Janina Fyk, Warszawa, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, 1989
- Violon et alto / Yehudi Menuhin et William Primrose, trad. Marie-Stella Paris, Paris, Hatier, cop. 1978
- Playing the viola, conversations with William Primrose / David Dalton, Oxford, Oxford Univ. Press, 1988

Język wykładowy

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

Imię i nazwisko wykładowcy

dr hab. Michał Micker, prof. AMKL

mgr Artur Rozmysłowicz

mgr Łukasz Kierończyk