

Kod przedmiotu – I2-01, I2-02

Nazwa przedmiotu

Instrument główny

Sonata Kameralna

Kierunek

Instrumentalistyka

Zakres

Wiolonczela - profil kameralno - orkiestrowy

Typ studiów

2- letnie studia stacjonarne/ niestacjonarne II st.

Wymagania wstępne

Egzamin wstępny z instrumentu głównego - wiolonczela. Patrz: Informator dla kandydatów na I rok studiów II stopnia

Wymagania końcowe

Publiczne wykonanie 2 recitali dyplomowych.

Napisanie pracy dyplomowej i jej obrona.

Cele kształcenia

1. Przygotowanie studenta do samodzielnej, kreatywnej pracy w zawodzie muzyka
2. Osiągnięcie przez studenta wysokiego poziomu posługiwania się warsztatem instrumentalnym.
3. Poglębianie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności studenta związanych ze ściśle określoną specjalnością.
4. Umożliwienie specjalizowania się w dyscyplinach wymagających dalszych studiów
5. Przygotowanie studenta do podjęcia studiów III stopnia w obrębie studiowanej specjalności również o charakterze interdyscyplinarnym
6. Posiadanie umiejętności tworzenia innowacyjnych rozwiązań - design thinking

Treści programowe

Aby poznać reprezentatywny repertuar związany z głównym kierunkiem studiów (specjalnością), studenci zobowiązani są przerobić najważniejsze pozycje repertuarowe, przeznaczone na wiolonczelę. Struktura wymagań programowych na 2-letnich uzupełniających studiach magisterskich powinna być bardzo elastyczna i umożliwić specjalizowanie się w dyscyplinach wymagających dalszych pogłębionych studiów. Studenci wybierający profil kameralno - orkiestrowy w głównej mierze ukierunkowują się na granie orkiestrowe (orkiestra kameralna bądź symfoniczna), rozwijając jednocześnie swój warsztat instrumentalny z wykorzystaniem współczesnych technik instrumentalnych, stale podnosząc swoje kwalifikacje w grze na instrumencie oraz intensywnie rozwijając umiejętności kameralne: (poprzez zgłębianie tematyki przedmiotów: sonata kameralna, zespół kameralny). W tym celu niezbędna jest realizacja głównych pozycji z kameralnej literatury wiolonczelowej (od L.van Beethovena do współczesności), rozwijanie umiejętności pracy w formacjach kameralnych i dużych zespołach orkiestrowych, jak również poznanie utworów wchodzących w zakres egzaminów wstępnych do orkiestr. Utwory zawarte w programie studiów stanowią minimum programowe (tożsame z wymaganiami egzaminów semestralnych).

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_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 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

Metody nauczania

Wykłady, zajęcia indywidualne

Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się

Instrument główny

Rok	I		II	
Semestr	1	2	3	4
Punkty ECTS	6	4	11	12
Ilość godzin w tygodniu	1	1	2	2
Rodzaj zaliczenia	ekm	ekm	zal	zal
Legenda	zal – zaliczenie; zost – 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 – zaliczenie; 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 i jego jakość estetyczna
- intonacja

Skala ocen: według obowiązującej na Wydziale Instrumentalnym tabeli punktacyjnej.

Literatura (piśmiennictwo)

Historia instrumentów muzycznych / Curt Sachs ; przeł. Stanisław Olędzki. - Wyd. 2. -Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989.

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.

Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopaedie der Musik: Sachteil.Bd. 1-9 / begr. von Friedrich Blume ; hrsg. von Ludwig Finscher. - 2.,neubearb. Ausg. - 1994. – hasła encyklopedyczne poświęcone poszczególnym instrumentom smyczkowym

Das Orchester : Zeitschrift für deutsche Orchesterkultur und Rundfunk-Chorwesen / Organ der Deutschen Orchestervereinigung. - Mainz : Verlag Das Orchester, 1953- czasopismo.

The New Grove dictionary of music and musicians / ed. by Stanley Sadie. London : Macmillan, 1993. - hasła encyklopedyczne poświęcone poszczególnym instrumentom smyczkowym

Problemy wykonawcze muzyki współczesnej / red. nauk. Irena Marciniak. - Zielona Góra WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1998.

Przewodnik po muzyce kameralnej / Danuta Gwizdalanka. - Wyd.2. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 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.

Mechanik und Ästhetik des Violoncellspiels / von Hugo Becker und Dago Rynar. - 2. Aufl. - Wien : Universal Edition, cop. 1971.

Nurt mimetyczny w literaturze wiolonczelowej : w kontekście historii, budowy instrumentu, ikonografii oraz wykonawstwa wiolonczelowego / Urszula Mizia. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2012.

Specyfika wiolonczeli w kwartetach smyczkowych Henryka Mikołaja Góreckiego i twórcach muzyki kameralnej jego pokolenia / Piotr Janosik. - Katowice : Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 2011.

Studium o wiolonczeli / Dimitrie Gh. Dinicu ; [tł. z jęz. rum. Fryderyka Wayda]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1966.

Technika wiolonczelowa a zagadnienia wykonawstwa / Kazimierz Wiłkomirski. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1965.

Das Violoncell und seine Geschichte [reprint] / Wilh. Jos. v. Waselewski ; dritte, vermehrte Aufl. Von Waldemar von Waselewski. - 3., vermehrte Aufl. - Wiesbaden : Dr. Martin Saendig oHG, 1968.

Wiolonczela od A do Z / Roman Suchecki. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1982.

Współczesna technika gry na wiolonczeli / Maurice Eisenberg ; [tł. z jęz. ang. Marta Hoffman-Wodnicka]. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1981

Das Violoncell und seine Geschichte [reprint] / Wilh. Jos. v. Waselewski ; dritte, vermehrte Aufl. Von Waldemar von Waselewski. - 3., vermehrte Aufl. - Wiesbaden : Dr. Martin Saendig oHG, 1968.

Współczesna technika gry na wiolonczeli / Maurice Eisenberg ; [tł. z jęz. ang. Marta Hoffman-Wodnicka]. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1981.

Język wykładowy

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

Imię i nazwisko wykładowcy

prof. dr hab. Lidia Grzanka-Urbaniak, prof. dr hab. Urszula Marciniak-Mazur,
dr hab. Marcin Misiak, dr Krzysztof Karpeta