

Kod przedmiotu I2-38

Nazwa przedmiotu

Zespół kameralny

Kierunek

Instrumentalistyka

Zakres

Gitara

Typ studiów

2-letnie studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne

- pozytywnie zdany konkursowy egzamin wstępny na studia II stopnia w danym zakresie

Cele kształcenia

- Zapoznanie studentów z bogatą literaturą kameralną z udziałem gitary, zarówno jednorodną (duo, tria, kwartety gitarowe), jak i mieszaną (gitara z instrumentem dętym, smyczkowym, fortepianem, ze śpiewem)
- Poznawanie specyfiki muzykowania z każdym z instrumentów bądź z grupą instrumentów
- Rozwój umiejętności współpracy w zespole i właściwej organizacji czasu pracy

Poznawanie specyfiki pracy w małym zespole (duo), jak i w większym składzie (np. kwartet)

Treści programowe

Aby poznać reprezentatywny repertuar kameralny związany z głównym kierunkiem studiów (specjalnością), studenci zobowiązani są do wykonania programu, składającego się z utworów o różnej stylistyce i pochodzącego z różnych epok (do wyboru):

- Lutniści renesansowi (J.Dowland i in.) – tańce, fantazje, intawolatury;
- Gitarzyści barokowi (G.Sanz, S.de Murcia, F.Guerau - opracowania) – tańce;
- Lutniści późnego baroku i transkrypcje (S.L.Weiss, J.S.Bach, D.Scarlatti, G.Ph.Teleman) - suity, sonaty, fantazje;
- Gitarzyści klasycyzmu (F.Sor, M.Giuliani, L.Legnani, F.Carulli, M.Carcassi i in.) – fantazje, ronda, potpourri, wariacje, duety;
- Gitarzyści romantyczni i transkrypcje (N.Coste, F.Schubert, F.Tarrega i in.) – fantazje, potpourri, duety, inne miniatury;
- Utwory oryginalne XX wieku i transkrypcje (I.Albeniz, M.de Falla, E.Granados, H.Villa-Lobos, M.Ponce, F.Moreno-Torroba, M.Castelnuovo-Tedesco, J.Rodrigo, A.Barrios, L.Brouwer, A.Piazzolla, J.Duarte, R.Dyens i in).

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_W03 - posiada szeroką wiedzę dotyczącą kameralnej i orkiestrowej literatury muzycznej

W zakresie umiejętności:

- K_U01 - posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych
- 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_U17 - na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach pierwszego stopnia wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania technik pozwalających panować nad objawami stresu

W zakresie kompetencji społecznych:

- K_K03 - w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy różnorodnym działaniom zespołowym
- 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_K06 - wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, wykazuje się umiejętnością funkcjonowania w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku pracy
- K_K08 - wypełnia rolę społeczną absolwenta studiów muzycznych dbając o dorobek, tradycje i aspekty etyczne swojego zawodu
- K_K10 - prowadzi negocjacje i koordynuje właściwą organizację przedsięwzięcia

Formy kształcenia

Wykłady, zajęcia indywidualne, praca z nagraniem CD, DVD, organizacja koncertów, inicjowanie rozmów na temat interpretacji, sposobów pracy w zespole.

Nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się

Zespół kameralny duet

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	ekm*	ekm*

Legenda: ekm-egzamin komisyjny

* - dotyczy tylko profilu kameralnego

Zespół kameralny (trio, kwartet, kwintet, większa formacja)

Rok	I		II	
Semestr	1	2	3	4
Punkty ECTS	4	4	4*	4*
Ilość godzin w tygodniu	2	2	2*	2*
Rodzaj zaliczenia	ekm	ekm	ekm*	Ek m*

Legenda: ekm-egzamin komisyjny

* - dotyczy tylko profilu kameralnego

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu/egzaminu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia i ocena stopnia przygotowania do zajęć i realizacji założeń repertuarowych i problemowych przez prowadzącego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 11 pkt. w skali 25-pkt.

Kryteria oceny

- warsztat wykonawczy – umiejętności techniczne
- opanowanie i zrozumienie tekstu muzycznego, logika narracji muzycznej
- umiejętność kształtowania utworów w różnych stylach i formach muzycznych
- kształtowanie dźwięku i jego jakość estetyczna
- współpraca w ramach zespołu

Literatura podstawowa

J. Dowland – Fantazje, tańce, wariacje, intawolatury, utwory na 2 lutnie, transkrypcje na gitarę utworów na 2 lutnie, pieśni

A. Falconieri – Pieśni P.Rosseter – Pieśni G.Gastoldi – Pieśni inni, np.anonimowi twórcy utworów na 2 lutnie

Literatura barokowa (gitarowa i lutniowa oraz transkrypcje) : G. Sanz – Tańce S. de Murcia – Tańce, utwory D.Scarlatti – Sonaty na 2 gitary A.Scarlatti - Pieśni J. S. Bach – Transkrypcje (utwory fortepianowe – Inwencje, Das Wohltemperierte Klavier, suity fortepianowe, sonaty z b.c.) S. L. Weiss – Miniatury A. Vivaldi – Sonaty z b.c., pieśni G.F.Haendel – Sonaty z b.c. B.Marcello – Sonaty z b.c. P.Locationelli – Sonaty z b.c. Ch.G.Scheidler - Sonaty ewentualnie inni twórcy barokowi

Literatura klasyczna : F. Carulli – Dua, tria, sonatiny, miniatury M. Carcassi – Miniatury na 2 gitary M. Giuliani – Duety gitarowe, flet/skrzypce + gitara F. Sor – Duety, miniatury, pieśni F.Schubert - Pieśni L. Legnani – Miniatury, dua N. Paganini – Sonata, miniatury na skrzypce i gitarę ewentualnie inni twórcy okresu klasycznego

Literatura romantyczna : N. Coste – Miniatury, dua F. Tarrega – Miniatury, dua A. Barrios – Miniatury, wariacje, dua G.Bizet – Transkrypcje (suita „Carmen”) F.Chopin – Transkrypcje (preludia, walce, mazurki) I. Albeniz – Transkrypcje utworów fort. (Suita hiszpańska, „Iberia”) E.Granados – Transkrypcje utworów fort. (tańce) ewentualnie inni twórcy romantyczni + transkrypcje

Literatura XX wieku: H. Villa-Lobos – Transkrypcje na 2 gitary lub na instr.melodiowy + gitara M. de Falla – Transkrypcje z baletów („Trójkątny kapelusz”, „Krótkie życie”) A. Tansman – Transkrypcje na 2 gitary M. M. Ponce – Transkrypcje na 2 gitary J. Rodrigo – Miniatury na 2 gitary lub flet/skrzypce + gitara L. Brouwer – Miniatury na 2, 3 i 4 gitary R. Dyens – Miniatury na 2, 3, 4 gitary lub flet/skrzypce + gitara F. Kleynjans – Miniatury na 2 gitary lub flet/skrzypce + gitara F. Moreno-Torroba – Miniatury, kwartet gitarowy J. Duarte – Miniatury na 2,3,4 gitary M. Castelnuovo-Tedesco – Miniatury na 2 gitary, sonatina na flet/skrzypce + gitara A. Piazzolla – Tanga, miniatury, transkrypcje C. Guastavino – Pieśni R. Gerhardt - Pieśni A. Ginastera – Miniatury na 2 gitary, transkrypcje R.Beaser – Mountain Songs na flet/skrzypce + gitara B.Britten - Pieśni T. Takemitsu – miniatury na 2 gitary („Bad Boys”), inne utwory w zróżnicowanych składach z udziałem gitary ewentualnie inni twórcy współcześni + transkrypcje

Literatura uzupełniająca

Józef Powroźniak – ABC gitary

Alina Gruszka – Gitarowa sztuka wykonawcza

Konrad Ragossnig – Handbuch der Gitarre

James Tyler, Paul Sparks – The Guitar and Its Music

James Tyler – The Early Guitar : A History

Lee Ryan – The Natural Classical Guitar

czasopisma: Classical Guitar oraz Gitarre und Laute i Świat Gitary Klasycznej literatura muzyczna

Język wykładowy

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

Imię i nazwisko wykładowcy

prof. dr hab. Piotr Zaleski

dr hab. Waldemar Gromolak

mgr Marek Zieliński