

Kod przedmiotu: I1-01

Nazwa przedmiotu

Instrument główny

Kierunek

Instrumentalistyka

Zakres

Saksofon

Typ studiów

3-letnie studia stacjonarne/niestacjonarne I st.

Wymagania wstępne

- opanowanie wiedzy ogólnomuzycznej na poziomie średniej szkoły muzycznej
- zdanie egzaminu konkursowego na studia I stopnia, kierunek – instrumentalistyka, zakres – saksofon

Wymagania końcowe

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

Cele kształcenia

1. Przekazanie podstawowego zasobu wiedzy i umiejętności warsztatowych oraz artystycznych.
2. Osiągnięcie przez studenta umiejętności swobodnego i kreatywnego posługiwania się środkami przekazu artystycznego w obrębie zakresu, tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych, stosując różne środki ekspresji artystycznej.
3. Wspieranie studenta w jego dążeniu do intensywnego rozwoju, wstępne ukierunkowanie na właściwą jego predyspozycjom dalszą specjalizację.
4. Przygotowanie studenta do podjęcia studiów II stopnia

Treści programowe

Aby poznać reprezentatywny repertuar związany z głównym kierunkiem studiów (zakresem), studenci zobowiązani są zrealizować najważniejsze pozycje repertuarowe przeznaczone na saksofon altowy:

- reprezentatywne koncerty saksofonowe (np. P.Bonneau, R.Boutry, J.Charpentier, M.Constant, P.Creston, I.Dahl, A.Desenclos, P.M.Dubois, A.Glazunow, I.Gotkowski, W.Hartley, J.Ibert, E.von Koch, G.Lacour, L.E.Larsson, F.Martin, J.Murgier, J.Rivier, J.Rueff, F.Schmitt, H.Tomasi, P.Vellones itp.)

- sonaty i utwory cykliczne (J.Absil, W.Albright, P.Bonneau, R.Calmel, P.Creston, F.Decruck, E.Denisov, I.Gotkovski, B.Heiden, P.Hindemith, P.Iturralde, W.Jacobi, E.L von Knorr, P.Lantier, P.Maurice, D.Milhaud, R.Muczynski, C.Pascal, J.Rueff, A.Tscherepnine, P.Woods itp.)
- awangardowe utwory solowe reprezentujące muzykę współczesną o niestandardowej notacji przełomu XX i XXI wieku (R.Noda, M.H.Fournier, L.Berio, A.Bloch, Ch.Lauba, J.Wildberger, F.Tanada, G.Scelsi, F.Daneels, G.Lacour, H.Prati, A.Beun, N.A.Huber itp.)
- utwory reprezentujące różnorodną stylistykę i formy, w tym miniatury saksofonowe
- transkrypcje na saksofon wybranych pozycji z twórczości J.S.Bach, G.F.Haendla, G.Ph.Telemanna czy J.Brahmsa
- utwory rozwijające warsztat techniczny studentów: etiudy, wprawki, ćwiczenia z zakresu współczesnych technik wykonawczych. Umiejętności techniczne studentów sprawdzane są raz w roku na specjalnym kolokwium i obejmują zakres materiału technicznego (etiudy, małe formy instrumentalne).

Jakkolwiek dopuszcza się możliwość względnie dużej elastyczności w realizowaniu programu (np. w związku z przygotowaniem się studenta do konkursów) to jednak stałe wymagania egzaminacyjne dotyczące programu, formy i zakresu prezentacji są niezmiennie. Pozycje podane w literaturze podstawowej (tożsame z repertuarem wymaganym na egzaminach semestralnych) stanowią zakres programowy dla każdego studenta. Realizowany program jest również wyznaczony wymaganiami dotyczącymi egzaminu dyplomowego.

Zamierzone efekty uczenia się

Po ukończeniu I cyklu studiów student:

W zakresie wiedzy:

- posiada ogólną znajomość literatury muzycznej (K_W01)
- posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z zakresem (K_W02)
- posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet), ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób (K_W04)
- orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, zarówno w aspekcie historii danej dziedziny lub dyscypliny, jak też jej obecnej kondycji (dotyczy to także Internetu i e-learningu) (K_W05)
- posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii rozwojowych w historii muzyki oraz orientację w związanej z tymi zagadnieniami literaturze piśmienniczej (dotyczy to także Internetu i e-learningu) (K_W06)
- rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania (K_W07)
- posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych (K_W08)
- posiada wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej (K_W09)
- posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w muzyce oraz w zakresie rozwoju technologicznego (K_W10)

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy własnego instrumentu i jego ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia itp. (K_W11)
- posiada ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, finansowych i prawnych aspektów zawodu muzyka, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane z prawem autorskim (K_W12)
- posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy o harmonii i zdolność analizowania pod tym kątem wykonywanego repertuaru (K_W13)
- dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin pokrewnych pozwalającą na realizację zadań zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym) (K_W14)
- posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji pedagogicznych i ich praktycznego zastosowania, dającą kwalifikacje do nauczania w swoim zakresie (K_W16)

W zakresie umiejętności:

- dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych (K_U01)
- jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej (K_U02)
- wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w danym dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez niego komunikatem (K_U03)
- posiada znajomość i umiejętność wykonywania reprezentatywnego repertuaru związanego z głównym kierunkiem studiów (K_U04)
- posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych utworów (K_U05)
- posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX i XXI wieku (K_U06)
- posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, zawartych w utworze idei i jego formy (K_U09)
- opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej prezentacji muzycznej i jest świadomy problemów specyficznych dla danego instrumentu (intonacja, precyzja itp.) (K_U10)
- przyswoił sobie dobre nawyki dotyczące techniki i postawy, umożliwiające operowanie ciałem w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i bezpieczny (K_U11)
- poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu technicznego (K_U12)
- posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych i metrycznych oraz aspektów dotyczących aplikatury, frazowania, struktury harmonicznego itp. opracowywanych utworów (K_U13)

- posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi na temat interpretowania, tworzenia i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych (K_U15)
- posiada podstawowe umiejętności kształtowania i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego (K_U17)
- dzięki częstym występom publicznym wykazuje umiejętność radzenia sobie z różnymi stresowymi sytuacjami z nich wynikającymi (K_U18)
- wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych wymagań publiczności i innych okoliczności towarzyszących wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyczne sal) (K_U19)
- wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej podstawowych koncepcji pedagogicznych, dającą kwalifikacje do nauczania w swoim zakresie na poziomie podstawowym edukacji muzycznej (K_U20)

W zakresie kompetencji społecznych:

- umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje (K_K01)
- realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce, wynikającej z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji (K_K02)
- posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko pojmowanej kultury (K_K04)
- jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy artystycznej (K_K05)
- w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, jak również własnych działań artystycznych (K_K08)
- w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować własną działalność artystyczną (K_K09)
- umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki (K_K10)
- posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania pracy zawodowej lub twórczej (K_K13)
- jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów (K_K14)
- w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania (K_K15)

Formy kształcenia

Wykłady, ćwiczenia, zajęcia indywidualne

Nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się

Rok	I		II		III	
Semestr	1	2	3	4	5	6
Punkty ECTS	14	14	14	14	15	15
Ilość godzin w tygodniu	2	2	2	2	2	2
Rodzaj zaliczenia	ekm	ekm	ekm	ekm	ekm	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 i jego jakość estetyczna
- intonacja

Pracę dyplomową na kierunku instrumentalistyka (Studia I st.) tworzą:

1. Praca artystyczna – recital dyplomowy o zróżnicowanym stylistycznie programie trwającym ok. 20-30 min. – występ otwarty dla publiczności
2. Pisemna praca dyplomowa na temat zgodny z kierunkiem studiów i zaakceptowany przez Kierownika Katedry. Na ocenę pracy pisemnej składają się opinie promotora i recenzenta - praca oceniana jest 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, odczyty),
 - przydatności pracy do ewentualnej publikacji

Literatura podstawowa

Etiudy:

E. Bozza, *Études-Caprices*
T. Stevens, *Changing Meter Studies*
W. Ferling, *48 Études*
J.M. Londeix, *8 Études Techniques* op.8
G. Senon, *16 Études Rythmo-Techniques*
G. Lacour, *50 Études*
E. Loyon, *32 Études*
H. Klose, *25 Études de Mecanisme*
M. Mule, *18 Exercices ou Etudes*
M. Mule, *Tägliche übungen nach Terschak*
M. Mule, *53 Studien nach Boehm, Terschak, Fuerstenau*
M. Mule, *Études Variees*
J. Rae, *20 Modern Studies*
Ch. Koechlin, *Études* (15 etiud)
A. Piazzolla, *Tango-Études*
H. Prati, *5 mosaïques*
R. G. Montbrun, *Pièces Musicales d'Études*
G. Lacour, *Douze Esquisses* (12 etiud)
J.M. Londeix, *Le Detache*
inne etiudy o zbliżonym stopniu trudności

Koncerty:

Roland Binge, *Concerto*
Paul Bonneau, *Concerto*
Paul Bonneau, *Pièce Concertante*
Roger Boutry, *Divertimento*
Eugène Bozza, *Diptyque*
Roger Boutry, *Divertimento*
Roger Calmel, *Concertino*
Rene Challan, *Concerto*
Paul Creston, *Concerto*
Marcel Dautremer, *Concerto*
Marcel Dautremer, *Tango et Tarentelle*
Rene Decouais, *Trios Pieces en Concert*
Pierre-Max Dubois, *Divertissement*
Karl Elbe, *Saxophon-Konzert*
Aleksander Głazunow, *Concerto*
Ida Gotkowski, *Concerto*
Jascha Gurewich, *Concerto in E Minor, op. 102*
Jacques Ibert, *Concertino da Camera*
Claus Krumlovsky, *Concertino*
Pierre Lantier, *Allegro Arioso et Final*

Lars-Erik Larson, *Konsert för Saxofon*
Alessandro Marcello, *Concerto in d*
Günter Raphael, *Concertino*, op. 71
Jean Rivier, *Concertino*
Jeanine Rueff, *Concertino*
Jean-Baptiste Singelée, *Concertino* op. 78
Henri Tomasi, *Concerto*
Pierre Vellones, *Concerto*
Anselm Viola, *Concerto*
inne koncerty o zbliżonym stopniu trudności

Sonaty, suity i utwory cykliczne:

Jean Absil, *Sonate* op. 115
Johann Sebastian Bach, *Sonate* Nr 4
Johann Sebastian Bach, *Sonate* Nr 6
Johann Sebastian Bach, *Suite* Nr 1
Johann Sebastian Bach, *Suite* Nr 3
Johann Sebastian Bach, *Sonate* BWV 1013
Paul Bonneau, *Suite*
Johannes Brahms, *Sonate* op. 120 nr 2
Roger Calmel, *Sonate d'automne*
Jaques Charpentier, *Gavambodi 2*
Artur Cieślak, *Sonata*
Paul Creston, *Suite*
Paul Creston, *Sonata* op. 19
Stephen Dankner, *Sonata*
Fernande Decruck, *Sonate*
Pierre Max Dubois, *Sonate Fantaisie*
Marc Eychenne, *Sonate*
Renato Grisoni, *Suita Italiana* op. 26
Georg Friedrich Haende, *Sonate en Sol Mineur*
Georg Friedrich Haendel, *Sonate* Nr 1
Georg Friedrich Haendel, *Sonate* Nr 2
Georg Friedrich Haendel, *Quatrième Sonate*
Bernahrd Heiden, *Sonata*
Paul Hindemith, *Sonate*
Arthur Honegger, *Sonete*
Pedro Iturralde, *Suite hellénique*
Wolfgang Jacobi, *Sonata*
Pierre Lantier, *Euskaldunak*
Paule Maurice, *Tableaux de Provence*
Robert Muczynski, *Sonata* op. 29
Jérôme Naulais, *Petite Suite Latine*
Claude Pascal, *Sonatine*
James di Pasquale, *Sonata*
Robert Planel, *Suite Romantique* cz. 1,2,3,6

Georg Philipp Telemann, *Sonate*
Alexandre Tscherepnine, *Sonatine Sportive*
Phil Woods, *Sonata*
inne sonaty, suity czy utwory cykliczne o zbliżonym stopniu trudności

Utwory na saksofon solo:

Johann Sebastian Bach, *Partita d-moll*, BWV 1013
Johann Sebastian Bach, *Partita nr 2*, BWV 1004
Luciano Berio, *Saqueria IX b*
Jacques Bernard, *Six Miniatures*
Paul Bonneau, *Caprice en forme de valse*
Benjamin Britten, *6 Metamorfoz*
Damien Charron, *Vers tous les Chemines*
Patrick Chaquet, *Aires*
Jeanne Colin, *Fantaisie pour Saxophone*
François Daneels, *Quatre Miniatures*
Marie Hélène Fournier, *Horoscope*
Marie Hélène Fournier, *Setiocetime*
Jaromir Gajewski, *Diabolus*
Nicolaus A. Huber, *Aus Schmerz und Trauer*
Marek Jasieński, *Psalmody II*
J. Kawarsky, *Awake, North Wind*
J. Kawarsky, *Te'Amim*
Charles Koechlin, *Le Repos de Tityre*
Witold Lutosławski, *Preludia Taneczne*
Guy Lacour, *12 Esquisses*
Maciej Małecki, *Elegia*
Victor Morosco, *Blue Caprice*
Ryo Noda, *Improvisation I*
Ryo Noda, *Improvisation II*
Ryo Noda, *Improvisation III*
Carlos Michans, *Musique pour Saxophone*
Karen Tanaka, *Night Bird*, (CD)
Henri Tomasi, *Évocations*
Roger C. Vogel, *Partita*
inne utwory solowe o zbliżonym stopniu trudności

Utwory z akompaniamentem fortepianu bądź orkiestry:

Jean Absil, *Fantaisie-Caprice*, op. 152
Raymond Alessandrini, *Piazzolino*
Johann Sebastian Bach, *Aria*
Joseph-Edouard Barat, *Nostalgie*
Elsa Barraine, *Improvisation*
Leslie Bassett, *Music*
René Berthelot, *Adage et Arabesque*

Amédée Borsari, *Blues*
 Eugène Bozza, *Aria*
 Eugène Bozza, *Fantaisie Italienne*
 Charles Brown, *Arlequinade*
 Henri Busser, *Asturias* op. 84
 Édith Canat de Chizy, *Saxy*
 Jacques Castérède, *Pastorale*
 Jaques Charpentier, *Gavambodi 2*
 André Chailleux, *Andante et Allegro*
 Franz Constant, *Épisodes*, op. 119
 Jean-Michel Damase, *Nota a Note*
 François Daneels, *Aria et Valse Jazz*
 Henry W. Davis, *Carnival Of Venice*
 Claude Debussy, *Rhapsodie*
 Claude Debussy, *The Little Negro*
 Claude Delvincourt, *Six Pièces*
 Jules Demerssman, *Allegro Brillante*
 Jules Demerssman, *Fantaisie*
 Jules Demerssman, *Le Carnaval de Venise*
 Jules Demerssman, *Serenade*
 Yvonne Desportes, *Gigue Saxonne*
 Yvonne Desportes, *Saxo Danses*
 Isabelle Duha, *Scherzo*
 Paul Dukas, *Alla Gitana*
 Michèle Foison, *Dix variations sur un thème de berceuse*
 Jean Françaix, *Cinq danses exotiques*
 Alain Gagnon, *Fantaisie Lyrique*
 Ida Gotkovski, *Brillance*
 Jacques Ibert, *Aria*
 Jacques Ibert, *Histoires*
 Vincent d'Indy, *Choral Varié*
 Charles Jay, *Aria et Scherzetto*
 André Jolivet, *Fantaisie-Improptu*
 Charles Koechlin, *Etudes pour Saxophone Alto et Piano*
 Willy Langestraat, *Tribute to Rudy Wiedoeft*
 Henri Locher, *Humoresque*
 Witold Lutosławski, *Preludia Taneczne*
 Jules Massenet, *Méditation de „Thaïs“*
 Jean Matitia, *The Devil's Rag*
 Darius Milhaud, *Scaramouche*
 Raymond Gallois Montbrun, *Six Pieces Musicales d'Etude*
 Gen Paul, *Estilian Caprice*
 Marcel Perrin, *Fantaisie Tzigane*
 Jean-Louis Petit, *Trait multiple*
 Gabriel Pierné, *Canzonetta*
 Robert Planel, *Prélude et Saltarelle*
 Sergierj Rachmaninoff, *Vocalise*, op. 34 nr. 14

Maurice Ravel, *Pièce en forme de Habanera*
Richard H. Rehl, *The Duchess*
François Rossé, *La main dans le souffle*
Albert Roussel, *Vocalise*
Jeanine Rueff, *Chanson et Passepied*
Franz Tournier, *Prélude et Scherzo*
Heitor Villa-Lobos, *Aria*
inne utwory z akompaniamentem o zbliżonym stopniu trudności

Literatura uzupełniająca

S. M. Raschèr, *Top-Tones for the Saxophone*
E. Rousseau, *Marcel Mule: sa Vie et le Saxophone*
K. Ventzke, C. Raumberger, D. Hilkenbach, *Die Saxophone*
J. Kool, *Das Saxophon*
J.M. Londeix, *Hello! Mr. Sax*
R. A. Luckey, *Saxophone altissimo: High Note Development for the Contemporary Saxophone Player*
C. Delangle, F. Juranville, F. Léclaircie, J. P. Magnac, *Le Saxophone*
D. Pituch, *Saksofon ad A do Z*
J.M. Londeix, *A Comprehensive Guide to the Saxophone Repertoire 1844-2003*
P. Gammond, *Kompozytorzy Świata*

Język wykładowy

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

Imię i nazwisko wykładowcy

prof. Mieczysław Stachura
prof. dr hab. Ryszard Żołędziwski