

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

Instrument główny

Sonata kameralna

Kierunek

Instrumentalistyka

Zakres

Flauto traverso

Profil

Kameralno-orkiestrowy

Typ studiów

2-letnie studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne

- pozytywnie zdany egzamin konkursowy na studia II stopnia w zakresie flauto traverso profil kameralno-orkiestrowy

Wymagania końcowe

- Publiczne wykonanie recitalu dyplomowego
- Napisanie pracy dyplomowej

Cele kształcenia

Poszerzenie znajomości repertuaru i piśmiennictwa związanego z zakresem flauto traverso.

Treści programowe

Doskonalenie elementów techniki gry (oddech przeponowo – żebrowy, postawa, zadęcie i kształtowanie dźwięku, świadoma kontrola intonacji, historyczne głoski artykulacyjne, prezencja sceniczna, poznanie aplikatury i specyfiki zadęcia oraz intonacji renesansowych i klasycznych ośmiokłapowych fletów poprzecznych etc.)

Program studiów zawiera pracę nad repertuarem solowym i kameralno-orkiestrowym (np. sonaty z partią obligato oraz partie koncertujące)

Praktyczna analiza i realizacja utworów, stanowiących reprezentatywny wybór literatury fletowej, przede wszystkim z XVIII wieku; program ten, zależnie od indywidualnych możliwości magistranta (przede wszystkim w zależności od posiadanego instrumentarium) powinien obejmować również muzykę renesansową, wczesnobarokową, klasyczną i wczesnoromantyczną.

Zamierzone efekty uczenia się

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 metrytmicznych oraz aspektów dotyczących aplikatury, 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 szerokiego zakresu 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 kulturowych
- 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

Wykład, zajęcia indywidualne, metoda flipped classroom, praca z pomocami multimedialnymi

Nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się

Instrument główny

Rok	I		II	
Semestr	1	2	3	4
Punkty ECTS	7	5	11	12
Ilość godzin w tygodniu	1	1	1	1
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	2	2
Ilość godzin w tygodniu	1	1	1	1
Rodzaj zaliczenia	ekm	ekm	zal	zal
Legenda	zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny			

Kryteria oceny

Semestry 1, 2 studiów II st. kończą się obowiązkowym egzaminem praktycznym, podczas którego studenci prezentują, podczas krótkiego recitalu o czasie trwania około 35 min., wybór z przygotowanego w ciągu semestru repertuaru; w repertuarze przygotowanym do egzaminu powinna znaleźć się forma cykliczna z basso continuo i forma cykliczna z klawesynem obligato a także utwór kameralny o składzie triowym, kwartetowym lub większym; repertuar powinien być zróżnicowany pod względem stylistycznym; jeden utwór musi być wykonany w całości z pamięci. 3 i 4 semestr studiów kończą się recitalami dyplomowymi, trwającymi ok. 60 minut; podczas każdego z nich student prezentuje minimum trzy formy cykliczne zróżnicowane pod względem stylistycznym; w programie każdego recitalu dyplomowego oprócz utworów na flet solo, flet i klawesyn muszą znaleźć się dwie pozycje wykonywane w większym składzie kameralnym (trio, kwartet lub większa obsada). Podczas recitali dyplomowych student powinien zaprezentować umiejętność gry na różnych typach historycznych fletów poprzecznych (flet renesansowy, barokowy, klasyczny).

Każdy egzamin oceniany jest komisyjnie.

Przy ustalaniu oceny bierze się pod uwagę następujące aspekty:

- rzetelność wykonania – zgodność z zapisem nutowym,
- walory artystyczne – interpretacja,
- poprawność stylistyczna,
- jakość i sposób kształtowania dźwięku,
- umiejętność posługiwania się historycznymi zgłoskami artykulacyjnymi,
- prezencja sceniczna,
- szczególne osiągnięcia studenta - udział w konkursach i znaczących koncertach zewnętrznych,
- całokształt pracy studenta w semestrze.

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 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 pisanie pracy, spis treści, odsyłacze),
 - przydatności pracy do ewentualnej publikacji

Literatura podstawowa

Jacques Hotteterre j.w.

Jean Marie Leclair Opus 1; *Premier Livre de Sonates* (1723)

Opus 2; *Deuxième Livre de Sonates* (1728)

Opus 3; *Sonates a deux Violons sans Basse* (1730)

Opus 4; *6 Sonates en trio pour deux violons et b.c. (1731-1732)*

Opus 5; *Troisième Livre de Sonates* (1734)

Georg Philipp Telemann *12 fantazji na flet solo*

Georg Friedrich Haendel *11 Sonat na flet i basso continuo*

Johann Sebastian Bach *BWV 1013 - Sonata a-moll na flet solo*
BWV 1030-1035 - Sonaty fletowe

C. Ph. E. Bach

Flute Sonata in A minor, H.555 (Bach, Carl Philipp Emanuel)

Flute Sonata in A minor, H.562 (Bach, Carl Philipp Emanuel)

Flute Sonata in B-flat major, H.552 (Bach, Carl Philipp Emanuel)

Flute Sonata in C major, H.515 (Bach, Carl Philipp Emanuel)

Flute Sonata in D major, H.561 (Bach, Carl Philipp Emanuel)

Flute Sonata in E minor, H.551 (Bach, Carl Philipp Emanuel)

Flute Sonata in G major, H.550 (Bach, Carl Philipp Emanuel)

J. F. Kleinknecht 6 Sonat na flet i b.c. op.1

W. F. Bach Sonaty na flet I b.c. (e-moll I F-dur)

J. S. Bach wybór arii z kantat, oratoriów i pasji z fletem traverse obligato

Literatura uzupełniająca

(dostępne dla studenta)

Ardal Powell *The flute* Yale University Press 2002

Busch-Salmen Gabriele, Krause-Pichler Adelheid *Handbuch Querflöte* Bärenreiter Verlag 1999

Hans – Peter Schmitz *Quantz heute* Bärenreiter Verlag 1991

John Solum *The early flute* Clarendon Press Oxford 1995

Betty Bang Mather *Zur Interpretation französischer Musik zwischen 1675 und 1775*
Musikverlag Pan AG Zürich 1989

Richard Erig, Veronika Gutmann, *Italienische Diminutionen: die zwischen 1553 und 1638
mehrmals bearbeiteten Sätze*, Zurich 1979.

Jacques Hotteterre *Principes de la flute* reprint 1728; Bärenreiter Verlag 1998

Johann Joachim Quantz *Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen* reprint 1752
Bärenreiter Verlag 1997 (lub wersja polska AM Łódź 2012, tłum. Marek Nahajowski)

Johann Georg Tromlitz *Ausführlicher und gründlicher Unterricht do Flöte zu spielen*
1791 Reprint Buren 1985; *Über die Flöten mit mehrern Klappen* 1800 Reprint Buren 1991

Anton Bernhard Fürstenau *Flötenschule op.42* Breitkopf&Härtel 1885 (przedruk z 1826)

Język wykładowy

Polski, możliwość prowadzenia zajęć w języku niemieckim

Imię i nazwisko wykładowcy

mgr Małgorzata Klisowska-Pacholek