

Kod przedmiotu – I1-01**Nazwa przedmiotu**

Instrument główny

Kierunek

Instrumentalistyka

Zakres

Klarnet

Typ studiów

3-letnie studia stacjonarne/niestacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne

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

Wymagania końcowe

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

Cele kształcenia

Przygotowanie do zawodu muzyka instrumentalisty (solisty, kameralisty czy też muzyka orkiestrowego), a także przygotowanie do egzaminów na studia II stopnia.

W tym celu konieczne jest przyswojenie przez studenta minimum repertuarowego polskiej oraz światowej literatury klarnetowej.

W ciągu studiów od każdego studenta wymaga się przygotowania odpowiedniej ilości koncertów, sonat, utworów dowolnych z towarzyszeniem fortepianu, a także utworów solowych. Ich dobór na poszczególnych latach powinien przyczynić się do systematycznego podnoszenia wiedzy dotyczącej problemów technicznych, stylistycznych i estetycznych.

Treści programowe

W pierwszym semestrze studiów praca ze studentem zazwyczaj polega na przygotowaniu koncertu klasycznego. Przejrzysta faktura, klasyczne ramy formalne i stylistyczne tych kompozycji pozwalają wychwycić wszelkie braki i niedociągnięcia warsztatowe studenta.

Studenci pierwszego roku studiów licencjackich obok programu złożonego z koncertu granego z pamięci, utworu cyklicznego oraz utworu dowolnego wykonanego w sesji zimowej i letniej, przygotowują program na egzamin techniczny zawierający:

- gamy do pięciu znaków przykluczowych (durowe oraz molowe-harmoniczne i melodyczne)

- pasaże gamowłaściwe grane przez całą skalę instrumentu oraz w przewrotach (durowe, molowe, septymowe)
- interwały w gamach durowych
- gamy całotonowe, chromatyczne
- 10 etiud o zróżnicowanych problemach technicznych (w tym obowiązkowo jedna trylowa)

Na egzamin techniczny studenci drugiego studiów licencjackich roku przygotowują:

- gamy od pięciu do siedmiu znaków przykluczowych (durowe oraz molowe-harmoniczne i melodyczne)
- pasaże gamowłaściwe (durowe, molowe, septymowe) grane przez całą skalę instrumentu oraz w przewrotach
- interwały w gamach durowych
- gamy całotonowe, chromatyczne
- 10 etiud o zróżnicowanych problemach technicznych (w tym trylowe, kantylenowe, motoryczne).

Na egzamin techniczny studenci trzeciego roku studiów licencjackich przygotowują:

- 6 etiud o zróżnicowanych problemach technicznych

Odpowiedni dobór repertuaru, uwzględniający powyższe założenia, umożliwi osiągnięcie celu jakim jest ukształtowanie osobowości artystycznej młodego instrumentalisty.

Zamierzone efekty uczenia się

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 związanego ze swoim zakresem (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 metrytmicznych oraz aspektów dotyczących aplikatury, frazowania 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_15)
- 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

- Zajęcia indywidualne
- Ćwiczenia
- Praca z nagraniem CD
- Flipped classroom

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

- stopień opanowania przedstawionego programu (warsztat instrumentalny, umiejętność koordynacji elementów dzieła muzycznego, opanowanie pamięciowe, styl etc.)
- zdolność do tworzenia interesujących kreacji artystycznych
- znajomość tradycji wykonawczej właściwej dla epoki i stylu

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 opinia 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 pisanie pracy, spis treści, odnośniki),
 - przydatności pracy do ewentualnej publikacji

Literatura

Sonaty oraz formy cykliczne

- B. Martinu *Sonatine*
- F. Mendelssohn-Bartholdy *Sonata*
- J. Ireland *Fantasy – Sonata*
- M. Arnold *Sonatina*
- A. Benjamin *Le Tombeau de Ravel*
- A. Berg *4 Stücke op. 5*

- M. Arnold *Sonatina*
- V. Babin *Hillandale Waltzes*
- L. Bassi *Fantasia da Concerto su motivi del Rigoletto*
- A. Benjamin *Le Tombeau de Ravel*
- A. Berg *Vier Stucke, Op. 5*
- L. Bernstein *Sonata*
- J. Brahms *Sonaty Op. 120*
- M. Castelnuovo-Tedesco *Sonata*
- R. Muczyński *Time Pieces*
- A. Copland *Sonata*
- F. Devienne *Premiere Sonate*
Deuxieme Sonate
- G. Finzi *Five Bagatelles*
- J. Francaix *Tema con Variazioni*
- N. Gade *Fantastykker Op. 43*
- P. Hindemith *Sonate*
- A. Honegger *Sonatine*
- J. Horowitz *Sonatina*
- J. Ireland *Fantasy-Sonata*
- R. Kokai *Four Hungarian Dances*
- W. Lutosławski *Preludia Taneczne*
- B. Martinu *Sonatina*
- D. Milhaud *Duo Concertant*
- F. Poulenc *Sonata*
- C. Saint-Saens *Sonata op.167*

Utwory dowolne

- L. Bassi *Fantasia da Concerto su motivi del Rigoletto*
- A. Benjamin *Jamaican Rumba*
Le Tombeau de Ravel

- A. Bloch *Denneriana*
- E. Bozza *Bucolique*
- L. Cahuzac *Variations sur un Air du Pays D'oc*
- E. Carter *Pastorale*

- C. Debussy *Petite piece*
Premiere Rhapsody
- E. Chausson *Andante et Allegro*
- C. Guastavino *Tonada y Cueca*
- G. Finzi *Five Bagatelles*
- P. Gaubert *Fantasie*
- G. Gershwin/Cohn *Three Preludes*
- A. Messager *Solo de Concours*
- D. Milhaud *Caprice*
- G. Pierne *Andante et Scherzo*
Canzonetta, Op. 19
- H. Rabaud *Solo de Concours*
- M. Ravel *Piece en forme de Habanera*
- L. Cahuzac *Cantilene*
- P. Jeanjean *Clair Matin*

Utwory na klarnet solo

- I. Strawiński *3 Utwory*
- M. Arnold *Fantasy*
- L. Berio *Lied*
Sequenza IX
- E. Carter *Gra*
- F. Donatoni *Clair*
- P. Harvey *Three Etudes on themes of Gershwin*
- S. Karg-Elert *Sonata, Op. 110*
- B. Kovács *Hommages à...*
- L. Larsen *Dancing Solo*
- E. Mandat *Folk Songs*
- Sutermeister *Capriccio*

Etiudy

- C. Baermann *Szkola gry na klarnecie, Op. 63 (Tomy: 4, 5)*
- E. Cavallini *30 Capricci*
- P. Jeanjean *18 Etudes*
16 Etudes Modernes
Etudes Progressive et Melodique
- E. Mandat *Finger Food*
- V. Polatschek *Advanced Studies*
12 Etudes
40 Studies
32 Etudes
20 Grand Studies
- C. Rose *Passage Studies*
- F. Thurston

- A. Uhl *48 Etudes*
- D. Scarlatti/J.P. Post *Sonates*

Język wykładowy

Polski, możliwość prowadzenia zajęć w językach: angielski i francuski

Imię i nazwisko wykładowcy

prof. dr hab. Jan Jakub Bokun

prof. dr hab. Jan Tatarczyk

dr Jarosław Podsiadlik