

Kod przedmiotu,

Kierunek

Wokalistyka

Specjalność

Wokalno-aktorska

Typ przedmiotu

Specjalistyczny

Wymagania wstępne

Ukończony kurs przedmiotu 'Literatura wokalna' na poziomie licencjackim, w szczególności znajomość podstawowych form wokalnych, terminologii używanej w związku z literaturą wokalną, znajomość podstawowego kanonu dzieł literatury wokalnej, umiejętność podstawowego opisywania dzieł i fragmentów dzieł literatury wokalnej.

Wymagania końcowe

Zaliczenie ze stopniem – kolokwium w formie testu oraz samodzielna pisemna praca zaliczeniowa.

Cele kształcenia

- Poznanie konkretnych przykładów dzieł literatury wokalnej
- Poznanie elementów estetyki wokalnej różnych epok, w tym także tradycji wykonawczych
- Poznanie teoretycznych aspektów tworzenia recitalu wokalnego
- Nabycie umiejętności posługiwania się zasobami cyfrowymi – w tym zbiorami fonograficznymi i audiowizualnymi – w celach poznawczych
- Nabycie umiejętności krytycznej oceny wykonań wokalnych.
- Nabycie umiejętności skonstruowania recitalu wokalnego oraz jego opisanie.

Treści programowe nauczania

Podczas wykładów studenci poznają konkretne dzieła literatury wokalnej, ich umiejscowienie w historii rozwoju danego gatunku, związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy poszczególnymi epokami muzycznymi w kontekście poznawanych dzieł. Przybliżana jest twórczość głównych przedstawicieli poszczególnych nurtów literatury wokalnej. Równolegle studenci zapoznają się z teoretycznymi aspektami wykonawstwa muzyki wokalnej, poznają kryteria estetyczne właściwe dla omawianego okresu i stylu muzycznego, poznają kryteria konstrukcji recitalu wokalnego. Wykłady są ilustrowane przykładami muzycznymi. Podczas prezentacji nagrań studenci poznają tradycje wykonawcze określonych dzieł i charakterystyczne dla konkretnych epok czy wręcz wykonawców. Zapoznają się także z twórczością wykonawczą – a więc z realizacją dzieł intencjonalnych przez konkretnych śpiewaków.

Efekty kształcenia (uczenia się) po ukończeniu przedmiotu

Student po ukończeniu kursu przedmiotu 'Literatura specjalistyczna':

- w zakresie wiedzy:

K2_W01 – posiada gruntowną znajomość ogólnego repertuaru z zakresu literatury wokalnej i związanych z nim tradycji wykonawczych – w szczególności: zna sposoby podziału literatury wokalnej, zna konkretne przykłady dzieł literatury wokalnej z każdej z omawianych grup literatury,

zna tradycje wykonawcze związane z określonymi dziełami w kontekście szkół wokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu tzw. drugiego belcanta.

K2_W02 – posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej specjalności oraz posiadać wiedzę dotyczącą związanego z nią piśmiennictwa – w szczególności zna dzieła operowe, operetkowe i oratoryjne wybranych kompozytorów, zna twórczość pieśniarską wybranych kompozytorów, zna podstawową bibliografię przedmiotową związaną z literaturą wokalną;

K2_W04 – posiada wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretycznonaukowych; posiada umiejętność sprawnego korzystania ze źródeł informacji, zna sposoby analizowania i syntezy danych oraz prawidłowego ich interpretowania – w szczególności: zna sposoby tworzenia kwerend bibliotecznych, zna zasoby cyfrowe dotyczące literatury wokalnej;

K2_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 swej specjalności – w szczególności wie w jaki sposób korzystać z rejestracji fonograficznych w celach poznawczych dzieł literatury wokalnej;

- w zakresie umiejętności:

K2_U13 – 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 – w szczególności: umie samodzielnie opisać recital wokalny na zadany temat w kontekście jego układu.

- w zakresie kompetencji społecznych:

K2_K01 – potrafi być w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych – w szczególności: potrafi skonstruować, łącząc wiedzę z różnych dziedzin w zakresie wokalistyki, zgodnie z omawianymi na zajęciach zasadami, recital wokalny na różne okazje.

Metody nauczania

Wykład prowadzony raz na dwa tygodnie w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych z wykorzystaniem ilustracyjnych materiałów audio-wizualnych oraz technik prezentacyjnych. Niektóre zajęcia prowadzone w trybie seminaryjnym – tzn. wykład z aktywnym udziałem studentów.

Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się

1 pkt ECTS = 30 godzin pracy studenta (zajęcia + praca własna)

ROK	I		II	
SEMESTR	1	2	3	4
Punkty ECTS	1	1		
Ilość godzin w semestrze	15	15		
Rodzaj zaliczenia	Zs	Zs		
LEGENDA	zal – zaliczony; zs – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ed – egzamin dyplomowy			

Kryteria oceny

Na ocenę uzyskiwaną po 1. semestrze składa się ocena aktywności studenta na zajęciach oraz ocena pracy zaliczeniowej, którą stanowi opis partii operowej dokonany w oparciu o materiał wykładowy.

Na ocenę uzyskiwaną po 2. semestrze składa się ocena aktywności studenta na zajęciach, ocena z kolokwium sprawdzającego nabytą wiedzę oraz ocena z pracy zaliczeniowej w postaci opisu recitalu wokalnego na zadany temat ułożonego zgodnie z kryteriami omawianymi podczas wykładów.

Literatura (piśmiennictwo) – wybór

Adrjański, Zbigniew: *Złota księga pieśni polskich*, DW Bellona, Warszawa 2002

Alszwang, Arnold: *Czajkowski*, PWM, Kraków 1979

Anczykowska-Wysocka, Wiesława: *Poznawcza rola literatury wokalnej w kształceniu muzycznym wokalistów*, [w:] *Wokalistyka w Polsce i na świecie*, PSPŚ i Akademia Muzyczna, t. III, Wrocław 2004

Barbag, Seweryn: *Polska pieśń artystyczna. Muzyka polska*, Monografia „Muzyki”, Warszawa 1929

Bażanow, Mikołaj: *Rachmaninow*, PIW, Warszawa 1972

Bednarczyk, Anna: *Wysocki po polsku. Problematyka przekładu poezji śpiewanej*, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995

Bielacki, Marek: *Musical. Geneza i rozwój formy dramatyczno-muzycznej*, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994

Borkowska-Rychlewska, Alina: *Między przekładem a twórczością oryginalną (o librettach Jana Chęcińskiego do oper Stanisława Moniuszki)*, [w:] *Teatr operowy Stanisława Moniuszki. Rekonesanse*, PTPN, Poznań 2005

Chrenkoff, Magdalena: *Pieśni Moniuszki – repertuar gatunków*, „Muzyka i liryka”, zeszyt 10, Akademia Muzyczna, Kraków 2002

Conrad, Doda: *Sztuka Pieśni*, „Ruch Muzyczny”, Warszawa Nr 18/1987-2/1988

Drucka, Nadzieja: *Michel. Dzieciństwo i lata młodzieńcze Michała Glinki*, Nasza Księgarnia, Warszawa 1961

Einstein, Alfred: *Muzyka w epoce romantyzmu*, PWN, Kraków 1965

Emmons, Shirlee; Sonntag, Stanley: *The Art of the Song Recital*, Waveland Press, Inc. Long Grove, Illinois 2002

Gabryś, Jerzy; Cybulska, Janina: *Z dziejów polskiej pieśni solowej*, PWM, Kraków 1960

Gromowa, Wiwieja: *Estetyka śpiewu artystycznego w Rosji*, [w:] *Wokalistyka i Pedagogika Wokalna*, Zeszyt Naukowy PSPŚ nr 81, Akademia Muzyczna, Wrocław 2001

Hryszczyńska, Helena: *Franz Schubert: „Wintreise”, cykl pieśni op. 89 do słów W. Müllera [1827]*, [w:] M. Tomaszewski (red.): *Cykle pieśni ery romantycznej 1816-1914*, Akademia Muzyczna, Kraków 1989

Ingarden, Roman: *Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości*, Kraków 1973

Iżykowski, Roman: *Formy Muzyczne*, Nakładem Komitetu Rodzicielskiego PŚSM, Łódź 1963

Jachimecki, Zdzisław: *Muzyka polska w rozwoju historycznym*, t. I, Kraków 1951

Janukowicz-Pobłocka, Zofia: *Interpretacja – twórczy wkład wykonawcy w dzieło autora*, [w:] *Wokalistyka i Pedagogika Wokalna*, Zeszyt Naukowy PSPŚ nr 81, Akademia Muzyczna, Wrocław 2000

Keller, Otton: *Piotr Czajkowski. Życie i twórczość*. (tłum. Alfred Braeutigam), Nakładem księgarni Ludwika Fiszera, 1923

Kijanowska-Kamińska, Luba: *Rozwój pieśni solowej w muzyce polskiej i ukraińskiej na przełomie XIX i XX w.*, [w:] *Wokalistyka i Pedagogika Wokalna*, Zeszyt Naukowy PSPŚ nr 74, Akademia Muzyczna Wrocław 1999

- Kmicic-Mieleszyński, Waław: *Muzyka wokalna w Związku Radzieckim*, [w:] :] *Muzyka radziecka – problematyka – recepcja*; Materiały z sesji, PWSM Gdańsk 1975
- Komorowska, Małgorzata: *Od gramatyki do estetyki czyli pieśni męskie, żeńskie i uniwersalne*, [w:] *Wokalistyka i Pedagogika Wokalna*, Zeszyt Naukowy PSPŚ nr 77, Akademia Muzyczna, Wrocław 2000
- Kowalski, Jacek: *Oiez Seignor! Średniowieczna pieśń francuska*, „Klasyka”, PWN, Warszawa, nr 4/1998, s. 16-24
- Lissa, Zofia: *Historia muzyki rosyjskiej*, PWM, Kraków 1955
- Lissa, Zofia: *Podstawy estetyki muzycznej*, Warszawa 1952
- Meyer, Krzysztof : *Szostakowicz*, Kraków 1973
- Niziołek, Janusz: *Analiza porównawcza techniki wokalnej kręgu słowiańskiego i kręgu niemieckiego*, [w:] *Wokalistyka w Polsce i na świecie*, PSPŚ i Akademia Muzyczna, t. III, Wrocław 2004
- Nowaczyk, Erwin: *Pieśni solowe Moniuszki. Katalog tematyczny*, PWM, Kraków 1954
- Obniska, Ewa: *Muzyka dawna. Średniowiecze*, [w:] Ochlewski, Tadeusz (red.): *Dzieje muzyki polskiej*, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1983
- Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jemu współczesnych*, Studia pod red. Zofii Helman, Musica Iagellonica, Kraków 2001
- Poniatowska, Irena (red.): *Dzieło muzyczne. Teoria – historia – interpretacja*, PWM, Kraków 1984
- Poniatowska, Irena. *O środkach harmonicznym w cyklu „Pieśni i tańce śmierci” M. Musorgskiego*, [w:] *Polskie miscellanea muzyczne*, Kraków 1967
- Prosnak, Jan: *Siedem wieków pieśni polskiej*, WSiP, Warszawa 1979
- Rotbaumówna, Lia: *Opera a jej kształt sceniczny*, PWM, Kraków 1969
- Schaeffer, Bogusław: *Dzieje muzyki*, WSiP, Warszawa 1983
- Sołowcow, Anatol: *Rimski-Korsakow*, PWM, Kraków 1975
- Swolkień, Henryk: *Aleksander Borodin*, PIW, Warszawa 1979
- Swolkień, Henryk: *Musorgski*, PWM, Kraków 1970
- Szalażyn, Fiodor: *Maska i dusza. Moje czterdzieści lat na scenie*, „Iskry”, Warszawa 1997
- Szweykowska, Anna: *Dramma per musica w teatrze Wazów*, PWM, Kraków 1976
- Tomaszewski, Mieczysław (red.): *Cykle pieśni ery romantycznej, 1816-1914*, Zeszyty Naukowe „Muzyka i liryka”, z. 1, AM, Kraków 1989
- Tomaszewski, Mieczysław (red.): *Forma i ekspresja w liryce wokalnej*, Zeszyty Naukowe „Muzyka i liryka”, z. 2, AM, Kraków 1989
- Tomaszewski, Mieczysław (red.): *Od psalmu i hymnu do songu i liedu*, Zeszyty Naukowe „Muzyka i liryka”, z. 7, AM, Kraków 1998
- Tomaszewski, Mieczysław (red.): *Pieśń artystyczna narodów Europy*, Zeszyty Naukowe „Muzyka i liryka”, z. 8, AM, Kraków 1999
- Tomaszewski, Mieczysław (red.): *Pieśń europejska między romantyzmem a modernizmem*, Zeszyty Naukowe „Muzyka i liryka”, z. 9, AM, Kraków 2000
- Tomaszewski, Mieczysław (red.): *Pieśń polska. Rekonesans*, Zeszyty Naukowe „Muzyka i liryka”, z. 10, AM, Kraków 2002
- Tomaszewski, Mieczysław (red.): *Poeci i ich muzyczny rezonans*, Zeszyty Naukowe „Muzyka i liryka”, z. 4, AM, Kraków 1994
- Tomaszewski, Mieczysław (red.): *Wiersz i jego pieśniowe interpretacje*, Zeszyty Naukowe „Muzyka i liryka”, z. 3, AM, Kraków 1990
- Tomaszewski, Mieczysław: *Interpretacja integralna dzieła muzycznego*, Akademia Muzyczna, Kraków 2000

Tomaszewski, Mieczysław: *Robert Schumann: «Dichterliebe», cykl pieśni op. 48 do słów H.Heine (1840)*, [w:] *Cykle pieśni ery romantycznej 1816-1914*, Zeszyt naukowy Zespołu Historii i Teorii Pieśni, Akademia Muzyczna, Kraków 1989

West, Martin L.: *Muzyka starożytnej Grecji*, Wydawnictwo „Homini SC”, Kraków 2003

Wojtczak, Ziemowit: *Johann Wolfgang Goethe i Franciszek Schubert– Lied a due – czyli o powstaniu niemieckiej pieśni romantycznej*, [w:] *Neofilologia. Zeszyty Naukowe PWSZ, Płock-Włocławek* 2003

Wojtczak, Ziemowit: *Wpływ fonografii na kształtowanie się kameralnej estetyki wokalne w drugiej połowie XX wieku*, [w:] *Piękno materialne. Piękno duchowe.*, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2004

Wolański, Andrzej: *Muzykologiczne aspekty sztuki śpiewu u progu XXI wieku*, [w:] *Wokalistyka w Polsce i na świecie*, tom III, PSPŚ i Akademia Muzyczna, Wrocław 2004

Woodford, Peggy: *Schubert*, PWM, Kraków 1997

Zdanowska, Helena: *Muzyka jako środek wyrazowy sztuki filmowej*, [w:] Dreyer, Regina (red.): *Zagadnienia estetyki filmowej*, Filmowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1955

Chodkowski, Andrzej (red.): *Encyklopedia muzyki*, PWN, Warszawa 1995

Encyklopedia muzyczna PWM (część biograficzna), t. 1-7, Kraków 1979-2002

Hanuszewska, Mieczysława: *1000 kompozytorów*, PWM, Kraków 1961

Łętowski, Janusz: *Przewodnik płytowy*, Twój Styl, Warszawa 1997

Ochlewski, Tadeusz (red.): *Dzieje muzyki polskiej*, PAI, Warszawa 1984

Przewodniki operowe.

Język wykładowy

Polski [ew. angielski]

Imię i nazwisko wykładowcy

prof. dr hab. Ziemowit Wojtczak