

Kod przedmiotu

Kierunek

Instrumentalistyka

Specjalność

Perkusja

Typ przedmiotu

Kierunkowy

Wymagania wstępne

Wykonanie pięciu utworów na każdym z podanych instrumentów (merimba, wibrafon, werbel, kotły, multi-percussion) na poziomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Wymagania końcowe

- Posiadanie szczegółowej wiedzy dotyczącej repertuaru wybranej specjalności.
- Umiejętność samodzielnego interpretowania i wykonania utworów muzycznych.
- Posiadanie umiejętności szybkiego odczytania i opanowania pamięciowego utworów.
- Posiadanie umiejętności dogłębnego rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych, metroritmicznych.
- Posiadanie umiejętności krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych.

Absolwent po ukończeniu studiów powinien odznaczać się ponadto:

- umiejętnością frazowania i operowania zróżnicowaną barwą dźwięku i sposobami artykulacji, posługiwania się dynamiką i agogiką;
- rozumieniem pojęć muzycznych, samodzielnym odnajdywaniem środków wyrazu i określeniem charakteru utworu, a także jego samodzielną interpretacją;
- umiejętnością grania a vista z uwzględnieniem prawidłowej artykulacji, frazowania, dynamiki i agogiki;
- umiejętnością samodzielnego opracowywania i interpretowania utworów muzycznych (jak również transkrybowania) dokonywania analizy formalnej z uwzględnieniem stylu epoki w jakiej utwór powstał i doboru właściwych metod pracy;
- umiejętnością opanowania pamięciowego zadanego materiału (posługiwanie się różnymi formami zapamiętywania), obyciem estradowym, w tym umiejętnościami koncentracji i panowania nad tremą oraz szczegółowej analizy produkcji artystycznej.

Cele kształcenia

- Przygotowanie specjalistów w zakresie sztuki wykonawczej i pedagogiki muzycznej,
- zapewnienie studentom rozwoju ich muzycznych i technicznych umiejętności,
- stworzenie warunków dla indywidualnej i samodzielnej pracy nad wyznaczonymi zadaniami,
- stałe poszerzanie praktycznej znajomości repertuaru,
- kształcenie umiejętności twórczych kreacji artystycznej dzieła muzycznego, wyobraźni muzycznej, a także krytycznej oceny własnych osiągnięć w zakresie sztuki wykonawczej,

- przygotowanie do czynnego uczestnictwa w życiu muzycznym koncertach, występach solistycznych, kameralnych, orkiestrowych, konkursach wykonawczych oraz upowszechnianiu wartości estetycznych sztuki muzycznej.

Treści programowe nauczania

W zakres planu studiów w każdym semestrze wchodzi pozycje z literatury perkusyjnej - polskiej i światowej: utwory solowe na marimbę, wibrafon, kotły, w tym co najmniej 2 koncerty na te instrumenty z zespołem kameralnym lub orkiestrą, a także utwory na zestaw perkusyjny oraz multipercussion i transkrypcje dzieł kompozytorów klasycznych.

Treści programowe przedmiotu realizowane są w oparciu o własne doświadczenia artystyczne i pedagogiczne pedagoga, ze szczególnym naciskiem na kształtowanie osobowości artystycznej, twórcze podejście do zagadnień związanych z estetyką dźwięku, indywidualne rozwiązania warsztatowe z zakresu opanowania techniki poszczególnych instrumentów.

Dla osiągnięcia przez studenta powyższych celów niezbędna jest wiedza i umiejętności warsztatowe, takie jak: znajomość różnorodnych metod gry, rodzajów pałek, sposobów uderzenia i tłumienia instrumentów, notacji, improwizacji, różnych technik gry, a także różnorodnej literatury muzycznej, historii muzyki, technik kompozytorskich, stylistyki i estetyki muzycznej. Aby umożliwić kształcącym się adeptom sztuki osiągnięcie tych ważnych celów, dla każdego studenta dostosowywane są indywidualnie metody pracy i repertuar przewidziany do realizacji w danym semestrze - w zależności od jego potrzeb i możliwości wykonawczych, z uwzględnieniem podstawowych celów kształcenia i dalszego rozwoju artystycznego oraz przygotowania ich do pracy w charakterze muzyka instrumentalisty. Wszechstronny rozwój młodego artysty muzyka dokonuje się również w oparciu o różnorodne działania artystyczne, takie jak: współpraca z Katedrą Kompozycji i Katedrą Rytmiki, organizacja audycji i koncertów perkusyjnych, wykładów i lekcji otwartych na terenie uczelni i poza nią, organizacja lekcji pokazowych w szkołach muzycznych pierwszego i drugiego stopnia, udział w cyklicznych spotkaniach z wybitnymi perkusistami w ramach Forum Perkusji, lektura specjalistycznych czasopism muzycznych, synteza sztuki muzycznej z literaturą, malarstwem, tańcem, śpiewem, recytacjami, efektami aktorskimi i scenicznymi, muzyką elektroniczną, współpraca z innymi instrumentalistami i wokalistami.

Efekty kształcenia (uczenia się) po ukończeniu przedmiotu

- w zakresie wiedzy

- Posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej specjalności oraz wiedzę dotyczącą związanego z nią piśmiennictwa (K2_W02).

- w zakresie umiejętności

- Posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych (K2_U01).
- Samodzielnie interpretuje i wykonuje utwory muzyczne w oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z wymaganiami stylistycznymi (K2_U02).
- Kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach pierwszego stopnia, poprzez indywidualne studia potrafi utrzymać i poszerzać swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych (K2_U08).
- Posiada umiejętność szybkiego odczytania i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej (K2_U09).

- Posiada umiejętność dogłębnego rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych, metro rytmicznych, aspektów dotyczących aplikatury, frazowania, struktury harmonicznego itp. opracowywanych utworów (K2_U10).
 - Na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach pierwszego stopnia wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania technik pozwalających panować nad objawami stresu (K2_U17).
- w zakresie kompetencji społecznych:**
- 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 (K2_K04).

Metody nauczania

Wykład, zajęcia indywidualne

Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się

ROK	I		II	
SEMESTR	1	2	3	4
Punkty ECTS	12	12	12	16
Ilość godzin w semestrze	30	30	30	30
Rodzaj zaliczenia	egz	egz	egz	zal/ed
LEGENDA	zal – zaliczony; zs – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ed – egzamin dyplomowy			

Kryteria oceny

Podstawowe kryteria oceny:

- stopień spełnienia wymagań programowych dla danego roku nauki – postępy w zdobywaniu umiejętności technicznych, muzycznych,
- opanowanie repertuaru właściwego dla danego roku nauki i samodzielne interpretowanie i wykonanie utworów muzycznych,
- opanowanie pamięciowe utworów,
- rozumienie i kontrolowanie struktur rytmicznych oraz metroritmicznych,
- pilność i systematyczność pracy studenta,
- predyspozycje do pracy na scenie.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu - a tym samym zaliczenia semestru - student zobowiązany jest wykonać na egzaminie przygotowany program trwający około 30 minut, a w nim określone pozycje z pamięci. Program powinien zawierać utwory na marimbę, wibrafon, kotły, werbel i zestaw perkusyjny.

Literatura (piśmiennictwo)

Schaeffer B., *Dzieje muzyki*, Warszawa 1983.

Bęben A., Kowalska-Zajac E., Szoka M., *Łódzkie środowisko kompozytorskie 1945-2000. Leksykon*, Łódź 2001.

Chomiński J. M., Wilkowska-Chomińska K., *Historia muzyki polskiej*, Kraków 1996.

Chomiński J. M., *Historia muzyki*, Kraków 1990.

Encyklopedia muzyki PWN, red. A. Chodkowski, K. Baculewski, Warszawa 2006.

Horyzonty muzyki, Biblioteka Res Facta 1, red. J. Patkowski, A. Skrzyńska, Kraków 1970.
Kotoński W., *Instrumenty perkusyjne we współczesnej orkiestrze*, Kraków 1968.
Kotoński W., *Leksykon współczesnej perkusji*, Kraków 1999.
Kotoński W., *Muzyka elektroniczna*, Kraków 1989.
Kowalska-Zajac E., *Oblicza awangardy. Romana Haubenstock-Ramati*, Łódź 2000.
Kruger F., *Orchesterstudien. Puken, kleine Trommel, Glockenspiel, und Xylophon*, Berlin 1951.
Michalski G., Obniska E., Swolkień H., Waldorff J., *Dzieje muzyki polskiej*, Warszawa 1984.
Richardson E. G., *Technical Aspect of Sound*, Amsterdam-Houston-New York 1953.
Sachs C., *Historia instrumentów muzycznych*, Kraków 1989.
Schaeffer B., *Leksykon kompozytorów XX wieku*, Kraków 1963.
Schaeffer B., *W kręgu nowej muzyki*, Kraków 1967.
Schaeffer B., *Mały informator muzyki XX wieku*, Kraków 1968.
Schaeffer B., *Nowa muzyka. Problemy współczesnej techniki kompozytorskiej*, Kraków 1969.
Schaeffer B., *Kompozytorzy XX wieku*, cz. 1-2, Kraków 1990.
Skowron Z., *Nowa muzyka amerykańska*, Kraków 1995.
W kręgu sztuki perkusyjnej, Zeszyt naukowy nr 47 AMFC, red. S. Skoczyński, Warszawa 1999.
Zieliński T. A., *Style, kierunki i tendencje w muzyce XX wieku*, Warszawa 1980.
Żyra W., *Studia orkiestrowe na ksylofon, marimbę, wibrafon i dzwonki*, Kraków 2005.

Język wykładowy

Polski, możliwość prowadzenia zajęć w innych językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim.

Imię i nazwisko wykładowcy

kw. II st. Urszula Bereźnicka-Pniak, prof. AM
dr Piotr Biskupski
dr Piotr Pniak