

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Wiolonczela

Kod przedmiotu

Kierunek

Instrumentalistyka

Specjalność

Wiolonczela

Typ przedmiotu

Kierunkowy

Wymagania wstępne

Informator dla kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia - egzamin wstępny z instrumentu głównego.

Wymagania końcowe

Publiczne wykonanie recitalu dyplomowego – licencjackiego.

Cele kształcenia

- Zapewnienie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju muzycznych i technicznych umiejętności; doskonalenie techniki instrumentalnej; kształcenie pamięci odtwórczej; rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości muzycznej;
- praktyczne poznanie repertuaru zróżnicowanego pod względem stylu i epoki; przygotowanie do samodzielnego poszerzania i tworzenia własnego repertuaru;
- stworzenie dobrego merytorycznego warsztatu wykonawczego oraz wyposażenie w niezbędną wiedzę teoretyczną konieczną do właściwej interpretacji utworów;
- rozwój osobowości artystycznej.

Treści programowe nauczania:

Rok I

I semestr: 2 pary jednoimienne gam – dur, moll, pasaże, dwudźwięki dur, moll – tercje, seksty, oktawy, sonata barokowa lub przedklasyczna, 2 kaprysy lub etiudy, utwór dowolny, 3 części z dowolnej suity J. S. Bacha.

II semestr: koncert z towarzyszeniem fortepianu

Rok II

I semestr: 2 pary jednoimienne gam – dur, moll, pasaże, dwudźwięki dur, moll – tercje, seksty, oktawy, sonata klasyczna lub romantyczna, 2 kaprysy lub etiudy, 3 części z dowolnej suity J. S. Bacha lub innych cyklicznych utworów solowych, utwór dowolny.

II semestr: koncert z towarzyszeniem fortepianem

Rok III

I semestr: J. Haydn - Koncert C – dur lub D – dur cz. I, 10 min. programu dowolnego.

II semestr: recital dyplomowy (czas trwania 30 min.):

I cz. lub II, III cz. koncertu z towarzyszeniem fortepianu, 1 kaprys lub etiuda, 3 części z dowolnej suity J. S. Bacha lub innych cyklicznych utworów solowych.

Efekty kształcenia (uczenia się) po ukończeniu przedmiotu

WIEDZA

- w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego

- Posiada ogólną znajomość literatury muzycznej (K1_W01).
- Posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z własną specjalnością (K1_W02).
- Posiada znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów (K1_W03).

- w zakresie zrozumienia kontekstu sztuki muzycznej

- Posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, internet), ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób (K1_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) (K1_W05).
- Posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii rozwojowych w historii muzyki oraz orientację w związanej z tymi zagadnieniami literaturze piśmienniczej (dotyczy to także internetu) (K1_W06).
- Rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania (K1_W07).
- Posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych (K1_W08).
- Posiada wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej (K1_W09).
- Posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w muzyce oraz rozwoju technologicznego związanego z ich specjalnością (K1_W10).
- Posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy własnego instrumentu i jego ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia itp. (K1_W11).
- Posiada ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, finansowych i prawnych aspektów zawodu muzyka, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane z prawem autorskim (K1_W12).
- Posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy o harmonii i zdolność analizowania pod tym kątem wykonywanego repertuaru (K1_W13).
- Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin pokrewnych pozwalającą na realizację zadań zespołowych, także o charakterze interdyscyplinarnym (K1_W14).

- w zakresie umiejętności improwizacyjnych

- Posiada znajomość i zrozumienie podstawowych wzorców leżących u podstaw improwizacji i aranżacji (K1_W15).

- w zakresie pedagogiki (opcjonalnie)

- Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji pedagogicznych i ich praktycznego zastosowania, dającą kwalifikacje do uczenia w zakresie swej specjalności na poziomie podstawowym edukacji muzycznej (K1_W16).

UMIEJĘTNOŚCI

- w zakresie ekspresji muzycznej

- Dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych (K1_U01).
- Ma świadomość sposobów wykorzystywania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej (K1_U02).
- Wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w danym dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez niego komunikatem (K1_U03).

- w zakresie repertuaru

- Posiada znajomość i umiejętność wykonywania reprezentatywnego repertuaru związanego z głównym kierunkiem studiów (K1_U04).
- Posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych utworów (K1_U05).
- Posiada umiejętność odczytania muzyki XX i XXI wieku (K1_U06).

- w zakresie pracy w zespole

- Jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym (K1_U07).
- Posiada umiejętność współpracy z solistą w różnych formacjach zespołowych (K1_U08).

- w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób, czytania nut, umiejętności słuchowych, twórczych i odtwórczych

- Posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, zawartych w utworze idei i jego formy (K1_U09).
- Opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej prezentacji muzycznej i być świadomym problemów specyficznych dla danego instrumentu (K1_U10).
- Posiada dobre nawyki dotyczące techniki i postawy, umożliwiające operowanie ciałem w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i bezpieczny (K1_U11).
- Poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia wykazuje umiejętność doskonalenia warsztatu technicznego poprzez samodzielną pracę (K1_U12).
- Posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych, metrycznych, aspektów dotyczących aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury harmonicznego itp. opracowywanych utworów (K1_U13).
- Posiada biegłość w zakresie słuchowego rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i operowania nim (K1_U14).

- w zakresie umiejętności werbalnych

- Posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi na temat interpretowania, tworzenia i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących szeroko pojmowanych tematów ogólnie humanistycznych (K1_U15).
- Posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowania kierunku studiów (K1_U16).

- w zakresie improwizacji

- Posiada podstawowe umiejętności kształtowania i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego (K1_U17).

- w zakresie publicznej prezentacji:

- Dzięki częstym występom publicznym wykazuje umiejętność radzenia sobie z różnymi stresowymi sytuacjami z nich wynikającymi (K1_U18).
- Posiada umiejętność brania pod uwagę specyficznych wymagań publiczności i innych okoliczności towarzyszących wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyczne sal) (K1_U19).

- w zakresie pedagogiki (opcjonalnie)

- Wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej podstawowych koncepcji pedagogicznych, dającą kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności na poziomie podstawowym edukacji muzycznej (K1_U20).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- w aspekcie niezależności

- Potrafi gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje (K1_K01).

- Realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce, wynikającej z niezależnego wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji (K1_K02).
 - Posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów (K1_K03).
- w aspekcie krytycyzmu**
- Posiada umiejętność samooceny oraz jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań muzycznych, artystycznych oraz w obrębie szeroko pojmowanej kultury (K1_K04).
 - Jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy artystycznej (K1_K05).
- w aspekcie komunikacji społecznej**
- Potrafi komunikować się w obrębie własnego środowiska społeczności (K1_K06).
 - Posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi przedsięwzięciami kulturalnymi (K1_K07).
 - W sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych jak również własnych działań artystycznych (K1_K08).
 - W sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować własną działalność artystyczną (K1_K09).
 - Umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki (K1_K10).
- w aspekcie uwarunkowań psychologicznych**
- Posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania pracy zawodowej lub twórczej (K1_K11).
 - Jest przygotowany do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów (K1_K12).
 - W sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania (K1_K13).
- w aspekcie ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego**
- Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony praw autorskich (K1_K14).

Metody nauczania

Wykład, zajęcia indywidualne.

Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się

ROK	I		II		III	
SEMESTR	1	2	3	4	5	6
Punkty ECTS	8	8	8	8	10	12
Ilość godzin w semestrze	30	30	30	30	30	30
Rodzaj zaliczenia	egz	egz	egz	egz	egz	zal/ed
LEGENDA	zal –zaliczony; zs – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ed –egzamin dyplomowy					

Kryteria oceny

Podczas egzaminów i recitalu licencjackiego ocenie podlegają następujące elementy:

- realizacja podstawowego repertuaru wiolonczelowego z różnych epok (od baroku do muzyki współczesnej), zgodnego z minimum programowym dla poszczególnych lat studiów;
- intonacja, właściwe odczytania tekstu nutowego, biegle i pełne przekazania materiału muzycznego;
- stopień opanowania techniki instrumentalnej, który pozwala na realizację własnych koncepcji artystycznych oraz wykorzystania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej;
- stopień opanowania i zrozumienia tekstu muzycznego;
- umiejętność wypowiedzi w różnych stylach i formach muzycznych;
- zrozumienie i kontrolowanie struktur rytmicznych, metro rytmicznych, aspektów dotyczących aplikatury, smyczkowania, frazowania, struktury harmonicznego opracowywanych utworów;
- sposób realizacji własnych koncepcji i działań artystycznych opartych na zróżnicowanej stylistyce, wynikającej z niezależnego wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji.

Literatura (piśmiennictwo)

Eisenberg M., *Współczesna sztuka gry na wiolonczeli*, Kraków 1981.

Sádlo K. P., *Předkoplady tvůrči interpretace*, Praha 1966.

Steinhausen F. A., *Fizjologia prowadzenia smyczka*, Kraków 1962.

Suchecki R., *Wiolonczela od A do Z*, Kraków 1988.

Wiłkomirski K., *Technika wiolonczelowa a zagadnienia wykonawstwa*, Kraków 1965.

Zalecane także pozycje literatury związane z realizowanym repertuarem, poszerzające wiedzę na temat danej epoki, biografie kompozytorów, wykonawców, nagrania wybranych utworów.

Język wykładowy

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

Imię i nazwisko wykładowcy

prof. zw. Stanisław Firlej

dr hab. Agata Jarecka prof. AM

dr hab. Tomasz Starek prof. AM

dr Dominik Połośki

dr Robert Fender

mgr Małgorzata Smyczyńska

mgr Tomasz Daroch