

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Nazwa przedmiotu: Kameralistyka		Kod przedmiotu: II / I / S I / 22a	
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY		Data 1.10.2019	
Nazwa kierunku: INSTRUMENTALISTYKA			
Forma studiów: STACJONARNE		Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI	Status przedmiotu: FAKULTATYWNY
Specjalność: SPECJALNOŚCI ORKIESTROWE, GRA NA FORTEPIANIE			Rok / semestr: II-III /3-6
Języki nauczania przedmiotu: polski, angielski, włoski, niemiecki	Forma zajęć: Grupowe	Rodzaj zajęć: WYKŁAD	Wymiar zajęć: 120
Koordynator przedmiotu	Prof. dr hab. Jerzy Tosik- Warszawiak, Prof. Andrzej Godek, Prof. dr hab. Andrzej Rzymkowski		
Prowadzący zajęcia	Prof. dr hab. Jerzy Tosik- Warszawiak Prof. Danuta Mroczek- Szlezer Dr hab. Monika Wilińska- Tarcholik Dr hab. Anna Armatys- Borrelli Dr hab. Renata Żelobowska- Orzechowska Dr hab. Anna Dębowska- Jaroszek Dr hab. Beata Urbanek- Kalinowska Dr hab. Justyna Duda- Krane Dr hab. Sławomir Cierpik Dr hab. Bartłomiej Kominek Dr hab. Michał Dziad Dr hab. Lech Napierała Dr hab. Piotr Grodecki Dr hab. Paweł Krauzowicz Dr hab. Piotr Lato Dr hab. Paweł Paluch Dr hab. Paweł Solecki Dr hab. Mirosław Płoski Dr Justyna Danczowska Dr Barbara Łypik- Sobaniec Dr Wiesława Pławska Dr Paweł Kubica Dr Łukasz Dębski Dr Łukasz Nędza Dr Maciej Zimka Dr Wojciech Kamionka Dr Tomasz Stolarczyk mgr Mateusz Dudek - doktorant		
Cele przedmiotu	Wykształcenie zdolności współpracy z partnerami w różnych formacjach kameralnych. Praktyczne poznanie wybranych dzieł literatury kameralnej. Przygotowanie do zawodu artysty muzyka kameralisty i prowadzenia samodzielnej działalności artystycznej oraz do podjęcia studiów II stopnia. Rozwijanie cech - odpowiedzialności, punktualności, dyscypliny i		
Wymagania wstępne	Matura. Umiejętność gry na instrumencie na poziomie absolwenta szkoły muzycznej II stopnia. Zdany egzamin wstępny.		

	Symbol efektu	EFEKTY UCZENIA SIĘ	Odniesienie efektów do PRK
Wiedza (W)	Ins1aK_W01	zna podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych	P6S_WG
	Ins1aK_W02	zna podstawowy repertuar związany ze swoją specjalnością oraz podstawową terminologię muzyczną	P6S_WG
	Ins1aK_W03	zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii muzyki oraz orientuje się w dotyczącym tej problematyki piśmiennictwie, a także zna style i gatunki muzyczne wraz z reprezentatywnymi dla nich dziełami oraz związane z nimi tradycje wykonawcze	P6S_WG
	Ins1aK_W04	zna kontekst języka harmonicznego poszczególnych epok i stylów	P6S_WG
	Ins1aK_W07	zna trendy rozwojowe dziedziny instrumentalistyka właściwe dla studiowanej specjalności	P6S_WG
	Ins1aK_W10	jest świadomy powiązań i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia	P6S_WG

	Ins1aK_W12	dysponuje podstawową wiedzą o współczesnym życiu artystycznym i naukowym w zakresie studiowanego kierunku	P6S_WG
	Ins1aK_W14	dysponuje wiedzą dotyczącą podstawowych koncepcji pedagogicznych i ich praktycznego zastosowania, uprawniającą do nauczania na poziomie i w zakresie zgodnym z obowiązującymi rozporządzeniami	P6Z_WT P6Z_WZ P6Z_WO
Umiejętności (U)	Ins1aK_U01	potrafi opracowywać i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponuje środkami niezbędnymi do ich realizacji	P6S_UW
	Ins1aK_U02	posiada podstawowe umiejętności do interpretacji związanego z jego specjalnością reprezentatywnego repertuaru w różnych stylach	P6S_UW
	Ins1aK_U03	przyswoił sobie prawidłową postawę oraz technikę (techniki) gry na instrumencie i potrafi operować aparatem gry w sposób efektywny	P6S_UU P6S_UW
	Ins1aK_U04	opanował metody efektywnego ćwiczenia i umie pracować w znacznym zakresie samodzielnie	P6S_UU P6S_UW

	Inslak_U05	jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w różnego rodzaju zespołach, w szczególności w zakresie umiejętności opracowania własnej partii oraz akompaniowania solistycznie	P6S_UO
	Inslak_U07	osiągnął taką biegłość w czytaniu nut, że czytając a vista rozumie muzykę, a podczas przygotowania dzieła muzycznego korzysta z tej umiejętności w celu przekazania dzieła muzycznego w pełni	P6S_UW
	Inslak_U08	osiągnął biegłość w zakresie słuchowego rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i operowania nim	P6S_UW
	Inslak_U09	posiada umiejętność słyszenia harmonicznego	P6S_UW
	Inslak_U10	posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych i metrycznych, aspektów wykonawczych, rozpoznawania zjawisk harmonicznym charakterystycznych dla różnych epok oraz tworzenia struktur harmonicznym w poszczególnych stylach (dotyczy wybranych specjalności)	P6S_UW
	Inslak_U14	posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX i XXI wiek	P6S_UW

	Insl1aK_U15	umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki	P6S_UW
	Insl1aK_U16	umie realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności	P6S_UW
	Insl1aK_U18	posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny dzieła muzycznego	P6S_UW
	Insl1aK_U22	potrafi zastosować formy zachowań i reguły komunikacji związane z występami publicznymi	P6S_UK
Kompetencje społeczne (K)	Insl1aK_K01	potrafi gromadzić, analizować i interpretować potrzebne informacje	P6S_UU P6S_KR
	Insl1aK_K02	realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce - wynikające z wykorzystania wiedzy i wyobraźni twórczej	P6S_KK

	Ins1aK_K03	potrafi organizować pracę własną i zespołową, w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów	P6S_KK
	Ins1aK_K04	jest zdolny do samooceny i konstruktywnej krytyki w obrębie działań muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko pojętej kultury	P6S_KK
	Ins1aK_K05	jest zdolny do formułowania własnych sądów i przemyśleń w zakresie tematyki społecznej, naukowej, estetycznej i etycznej oraz umie z nich korzystać we własnej pracy artystycznej	P6S_KO P6S_KR
	Ins1aK_K06	dobrze komunikuje się w obrębie społeczności i własnego środowiska	P6S_KO P6S_KR
	Ins1aK_K07	posiada umiejętność pracy zespołowej oraz integracji z innymi osobami w różnych przedsięwzięciach, formułowania myśli, przekazywania informacji i idei oraz prezentowania problemów w sposób zrozumiały zarówno dla odbiorców profesjonalnych, jak i nieprofesjonalnych, oraz także zastosowanie technologii	P6S_KO P6S_KR
	Ins1aK_K09	adaptuje się do nowych lub zmiennych okoliczności, które mogą pojawiać się podczas wykonywania pracy artystycznej	P6S_KO P6S_KR

	Ins1aK _K10	efektywnie wykorzystuje wyobraźnię, intuicję, twórczą postawę i samodzielne myślenie w obliczu konieczności rozwiązywania problemów	P6S_KK
TREŚCI PROGRAMOWE			
<p>Program nauczania jest zindywidualizowany dla każdego zespołu, stosownie do jego predyspozycji i temperamentu uwzględniający harmonijny rozwój muzyczny i techniczny.</p> <p>W dwuletnim programie nauczania znajduje się doskonalenie warsztatu gry zespołowej w zakresie wszystkich jej elementów (właściwe operowanie oddechem, punktualne rozpoczęcie i zakończenie dźwięku, poprawna intonacja, swobodne dysponowanie zróżnicowanymi sposobami artykulacji w kontekście praktycznego wykonawstwa, umiejętne operowanie dynamiką, ekspresją i innymi środkami wyrazu, zachowanie właściwego balansu pomiędzy instrumentami w zależności od specyfiki faktury, realizowanie ćwiczeń technicznych o zróżnicowanej problematyce, doskonalenie umiejętności czytania nut a'vista i transpozycji, nabywanie wiedzy o epoce, stylu, kompozytorze i utworach w kontekście najlepszej jak to możliwe i wiarygodnej interpretacji, zwracanie uwagi na aspekty gestu jako nieodłącznego elementu komunikacji, poznanie podstawowych pozycji literatury przeznaczonej dla danej formacji kameralnej, przygotowanie zainteresowanych studentów do udziału w konkursach wykonawczych).</p>			
<p>Semestr III</p> <p>Samodzielne przygotowanie utworu z partnerami do prezentacji przed pedagogiem. Dyskusje z pedagogiem odnośnie interpretacji.</p> <p>Pogłębianie umiejętności kształtowania formy i współpracy z partnerami. Doskonalenie mądrego ćwiczenia w celu optymalizacji pracy nad utworem.</p> <p>Opracowywanie wybranych, różnorodnych (od klasyki do współczesności) pozycji literatury kameralnej w różnych składach instrumentalnych. Zapoznanie się (słuchanie lekcji innych studentów, obecność na kursach) z jak największą ilością utworów kameralnych.</p>			
<p>Semestr IV</p> <p>Pogłębianie umiejętności kształtowania formy i współpracy z partnerami. Doskonalenie mądrego ćwiczenia w celu optymalizacji pracy nad utworem.</p> <p>Opracowywanie wybranych, różnorodnych (od klasyki do współczesności) pozycji literatury kameralnej w różnych składach instrumentalnych. Zapoznanie się (słuchanie lekcji innych studentów, obecność na kursach) z jak największą ilością utworów kameralnych.</p>			
<p>Semestr V</p> <p>Samodzielne przygotowanie utworu z partnerami do prezentacji przed pedagogiem. Dyskusje z pedagogiem odnośnie interpretacji.</p> <p>Pogłębianie umiejętności kształtowania formy i współpracy z partnerami. Doskonalenie mądrego ćwiczenia w celu optymalizacji pracy nad utworem.</p> <p>Opracowywanie wybranych, różnorodnych (od klasyki do współczesności) pozycji literatury kameralnej w różnych składach instrumentalnych. Zapoznanie się (słuchanie lekcji innych studentów, obecność na kursach) z jak największą ilością utworów kameralnych.</p>			
<p>Semestr VI</p> <p>Samodzielne przygotowanie utworu z partnerami do prezentacji przed pedagogiem. Dyskusje z pedagogiem odnośnie interpretacji.</p>			

<p>Pogłębianie umiejętności kształtowania formy i współpracy z partnerami. Doskonalenie mądrego ćwiczenia w celu optymalizacji pracy nad utworem.</p> <p>Opracowywanie wybranych, różnorodnych (od klasyki do współczesności) pozycji literatury kameralnej w różnych składach instrumentalnych. Zapoznawanie się (słuchanie lekcji innych studentów, obecność na kursach) z jak największą ilością utworów kameralnych.</p>		
<p>Metody kształcenia</p>	<p>Analiza formy i stylu wykonawczego, dogłębna i szczegółowa praca nad utworami w aspekcie interpretacji i umiejętności publicznej prezentacji dzieł artystycznych, z uwzględnieniem specyfiki gry w zespole kameralnym.</p> <p>Niezwykle ważnym elementem jest zarówno praca indywidualna studenta jak i szczegółowe zapoznanie się z partiami współpartnerów.</p> <p>Przygotowanie do prezentacji publicznych w ramach lekcji, audycji, egzaminów, kursów mistrzowskich oraz występów konkursowych.</p> <p>Wspólna analiza prezentacji utworu po występie publicznym zespołu.</p> <p>Dyskusja nad wysłuchanymi koncertami, audycjami i nagraniami.</p> <p>Zajęcia w wymiarze 2 godzin tygodniowo.</p>	
<p>Metody weryfikacji efektów uczenia się</p>	<p>wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny</p>	<p>Symbol efektu</p>
	<p>Egzaminy semestralne (komisyjne). Wymóg przygotowania całości dzieła, czas prezentacji w koncertowej wersji egzaminu – całość utworu, całość przygotowanego repertuaru, w normalnym trybie egzaminacyjnym maksymalnie do 30 minut</p> <p>Obserwacja ciągła podczas zajęć i weryfikacja postępów w rozwoju zespołu kameralnego, zaliczenia i egzaminy (egzamin polegający na prezentacji przygotowanego w każdym semestrze programu), ocena zewnętrzna podczas konkursów wykonawczych i koncertów wykonywanych poza Uczelnią.</p>	<p>Ins1aK_W01 Ins1aK_W02 Ins1aK_W03 Ins1aK_W04 Ins1aK_W07 Ins1aK_W10 Ins1aK_W12 Ins1aK_W14 Ins1aK_U01 Ins1aK_U02 Ins1aK_U03 Ins1aK_U04 Ins1aK_U05 Ins1aK_U07 Ins1aK_U08 Ins1aK_U09 Ins1aK_U10 Ins1aK_U14 Ins1aK_U15 Ins1aK_U16 Ins1aK_U18 Ins1aK_U22 Ins1aK_K01 Ins1aK_K02 Ins1aK_K03 Ins1aK_K04 Ins1aK_K05 Ins1aK_K06 Ins1aK_K07 Ins1aK_K09 Ins1aK_K10</p>
<p>Forma i warunki zaliczenia</p>	<p>Repertuar egzaminów semestralnych dopasowany jest do predyspozycji każdego zespołu z uwzględnieniem literatury muzycznej dedykowanej dla konkretnej formacji.</p>	

	<p>W toku kształcenia kameralnego oczekiwane jest przedstawienie przez zespół repertuaru zróżnicowanego stylistycznie, ale na początku współpracy zalecane jest wykonanie przynajmniej jednego utworu epoki klasycyzmu. W przypadku duetu fortepianowego obowiązkowa jest I cz. sonaty W.A. Mozarta. W przypadku zespołów instrumentów dętych obowiązuje literatura oryginalna i transkrybowana.</p> <p>Ocenie podlegają w pierwszym rzędzie następujące elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umiejętność gry w zespole - wyczucie balansu pomiędzy poszczególnymi partiami - indywidualność twórcza - elastyczność w przechodzeniu od wyrazistej gry solowej do partii akompaniujących - wrażliwość na dźwięk - znajomość podstawowych elementów stylistycznych wykonywanego repertuaru - efektywność estradowa osiągnięta poprzez koncentrację i odporność - poczucie odpowiedzialności za współwykonawców
--	--

Literatura

Publikacje omawiające zagadnienia muzyczne dotyczące kameralistyki np. Basill Smallman – The Piano Trio, Quartet and Quintett; The Art. of Quartet Playing, The Guarneri Quartet in Conversation with David Blum, Jerzy Marchwiński – Muzyczne partnerstwo, **Mark A. Radice - Chamber Music: An Essential History**, Danuta Gwizdalanka - **Przewodnik po muzyce kameralnej**, Homer Ulrich - Chamber Music, Paul Jeffery - A Player's Guide to Chamber Music

Literatura uzupełniająca:

Nagrania CD i DVD utworów realizowanych podczas studiów, encyklopedie i słowniki, źródła internetowe

NAKLAD PRACY STUDENTA

	Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne	120
Przygotowywanie się do zajęć	200
Konsultacje	20
Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia	80
Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu	80
Łączny nakład pracy studenta w godz.	500
Liczba punktów ECTS	20
Praktyki (jeśli obowiązują)	
Łączny nakład pracy studenta w godz.	
Liczba punktów ECTS	

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwent studiów I stopnia wyposażony jest w podstawowe umiejętności pozwalające na wykonanie zróżnicowanego repertuaru kameralnego. Zalecana jest kontynuacja nauki na studiach II stopnia w celu osiągnięcia poziomu koncertującego muzyka- kameralisty.

Prowadzenie samodzielnej działalności kameralnej.