

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Nazwa przedmiotu: SKRZYPCE BAROKOWE			Kod przedmiotu: II / I / S I / 46
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY			Data 1.10.2019
Nazwa kierunku: INSTRUMENTALISTYKA			
Forma studiów: STACJONARNE	Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI	Status przedmiotu: OBOWIĄZKOWY	
Specjalność: skrzypce barokowe			Rok / semestr: I-III / 1-6
Języki nauczania przedmiotu: polski, angielski, rosyjski, niemiecki, fiński	Forma zajęć: Indywidualne	Rodzaj zajęć: WYKŁAD	Wymiar zajęć: 180
Koordinator przedmiotu	Kierownik Katedry Muzyki Dawnej		
Prowadzący zajęcia	prof. wiz. Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, dr Teresa Piech, dr Zbigniew Pilch, dr Agnieszka Świątkowska		
Cele przedmiotu	nauczenie podstawowych elementów gry na instrumencie barokowym, zagadnień technicznych i reprezentatywnego repertuaru		
Wymagania wstępne	Zdanie egzaminu wstępnego na studia licencjackie na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie w specjalności gra na skrzypcach barokowych.		
	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_W07	zna trendy rozwojowe dziedziny instrumentalistyka właściwe dla studiowanej specjalności	P6S_WG
	Ins1aK_W09	zna budowę, sposób funkcjonowania i rozwój historyczny instrumentu związanego z jego specjalnością, a także orientuje się w dotyczącej go problematyce technologicznej	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
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
	Ins1aK_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
	Ins1aK_U15	umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki	P6S_UW
	Ins1aK_U16	umie realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności	P6S_UW
	Ins1aK_U18	posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny dzieła muzycznego	P6S_UW
	Ins1aK_U22	potrafi zastosować formy zachowań i reguły komunikacji związane z występami publicznymi	P6S_UK
Kompetencje społeczne (K)	Ins1aK_K01	potrafi gromadzić, analizować i interpretować potrzebne informacje	P6S_UU P6S_KR

Ins1aK_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_K08	adekwatnie promuje i prezentuje własną działalność artystyczną w oparciu o przepisy prawa autorskiego	P6S_WG
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

Semestr I

1. Praca nad techniką gry na instrumencie:
 - a. budowa instrumentu historycznego i smyczka historycznego;
 - b. historyczny sposób trzymania instrumentu i jego wpływ na jakość dźwięku;
 - c. wydobycie poprawnego dźwięku ze strun jelitowych;
 - d. historyczna technika zmian pozycji;
 - e. zróżnicowane sposoby artykulacji;
 - f. kontrola prędkości smyczka;
 - g. kontrola prędkości i gęstości wibracji;
 - h. umiejętność zróżnicowanej realizacji trylu;

- i. technika gry dwudźwiękowej, akordowej, arpeggio z kontrolowanym oparciem na dolną bądź górną nutę;
- j. intonowanie w różnych wysokościach stroju i różnorodnych temperacjach.
- 2. Praca nad samodzielnym warsztatem artystycznym:
 - a. metody efektywnego ćwiczenia;
 - b. kształtowanie motywów i fraz, kształtowanie formy utworów, poczucie i organizacja czasu w muzyce, prawidłowe kontrolowanie oddechu w czasie gry.
- 3. Opanowanie podstawowych wiadomości teoretycznych w zakresie historycznych praktyk wykonawczych:
 - a. praktyczne odczytywanie starodruków i manuskryptów.
- 4. Znajomość podstawowych form okresu baroku: suita, sonata.

Minimum programowe:

etiudy i ćwiczenia (np. Schradieck – ćwiczenia w I pozycji, Szewczyk – op. 2 itp.)
 2 kontrastujące części fantazji G. Ph. Telemanna lub 1 część sonaty lub suitę J. S. Bacha
 sonata XVII-wieczna (niemiecka lub włoska)
 sonata XVIII-wieczna (np. Corelli op. 5, nr 7-11, Telemann Sonaty metodyczne, Handel itp.)
 utwór dowolny

Semestr II

- 1. Doskonalenie pracy nad techniką gry na instrumencie.
- 2. Doskonalenie pracy nad samodzielnym warsztatem artystycznym:
 - a. większa samodzielność w efektywnym ćwiczeniu;
 - b. próby samodzielnego kształtowania motywów i fraz; kształtowanie formy utworów, poczucie i organizacja czasu w muzyce, prawidłowe kontrolowanie oddechu w czasie gry.
- 3. Opanowanie podstawowych wiadomości teoretycznych w zakresie historycznych praktyk wykonawczych:
 - a. praktyczne odczytywanie starodruków i manuskryptów.
 - b. podstawy zdobnictwa (m.in. dyminucje wczesnobarokowe, zdobnictwo swobodne w wolnych częściach utworów).

Minimum programowe:

etiudy i ćwiczenia (np. Schradieck – ćwiczenia w I pozycji, Szewczyk – op. 2 itp.)
 2 kontrastujące części fantazji G. Ph. Telemanna lub 1 część sonaty lub suitę J. S. Bacha
 sonata XVII-wieczna (niemiecka lub włoska)
 sonata XVIII-wieczna
 sonata francuska

Semestr III

- 1. Doskonalenie pracy nad techniką gry na instrumencie.
- 2. Praca nad samodzielnym warsztatem artystycznym:
 - a. doskonalenie metod efektywnego ćwiczenia
 - b. próby samodzielnej pracy;
 - c. technika czytania *a vista*;
 - d. kształtowanie motywów i fraz, kształtowanie formy utworów, poczucie i organizacja czasu w muzyce, prawidłowe kontrolowanie oddechu w czasie gry.
 - e. panowanie nad stresem w warunkach koncertowych;
- 3. Interpretacja:
 - a. umiejętność dostosowania właściwego języka muzycznego do danego utworu z uwzględnieniem szkoły narodowej, stylu, zdobnictwa, retoryki muzycznej, epoki powstania;
 - b. praktyczna umiejętność gry w starych kluczach;

Minimum programowe:

etiudy i ćwiczenia (np. Schradieck – ćwiczenia na zmiany pozycji i zmiany strun, Szewczyk – op. 2 itp.; Roman, Benda - etiudy)
 2 kontrastujące części sonaty lub suitę na skrzypce solo bez bc.
 sonata XVII-wieczna (niemiecka lub włoska)
 sonata XVIII-wieczna
 sonata francuska

Semestr IV

- 1. Doskonalenie pracy nad techniką gry na instrumencie.
- 2. Praca nad samodzielnym warsztatem artystycznym:
 - a. doskonalenie metod efektywnego ćwiczenia
 - b. próby samodzielnej pracy;
 - c. technika czytania *a vista*;
 - d. kształtowanie motywów i fraz, kształtowanie formy utworów, poczucie i organizacja czasu w muzyce, prawidłowe kontrolowanie oddechu w czasie gry.
 - e. panowanie nad stresem w warunkach koncertowych;
 - f. umiejętność publicznego koncertowania.
- 3. Interpretacja:

- a. umiejętność dostosowania właściwego języka muzycznego do danego utworu z uwzględnieniem szkoły narodowej, stylu, zdobnictwa, retoryki muzycznej, epoki powstania;
- b. praktyczna umiejętność gry w starych kluczach;
- c. style narodowe.

Minimum programowe:

etiudy i ćwiczenia
 sonata XVII-wieczna (niemiecka lub włoska)
 sonata XVIII-wieczna
 sonata francuska
 sonata późnobarokowa lub klasyczna

Semestr V

1. Doskonalenie pracy nad techniką gry na instrumencie.
2. Doskonalenie pracy nad samodzielnym warsztatem artystycznym:
 - a. efektywne ćwiczenie
 - b. samodzielna praca;
 - c. technika czytania *a vista*;
 - d. kształtowanie motywów i fraz, kształtowanie formy utworów, poczucie i organizacja czasu w muzyce, prawidłowe kontrolowanie oddechu w czasie gry.
 - e. panowanie nad stresem w warunkach koncertowych;
 - f. umiejętność publicznego koncertowania.
3. Doskonalenie samodzielnej interpretacji:
 - a. umiejętność dostosowania właściwego języka muzycznego do danego utworu z uwzględnieniem szkoły narodowej, stylu, zdobnictwa, retoryki muzycznej, epoki powstania;
 - b. praktyczna umiejętność gry w starych kluczach;
 - c. style narodowe.
 - d. indywidualizacja własnej wypowiedzi muzycznej z zachowaniem zasad obowiązujących w danej epoce;
 - e. wyszukiwanie i ocena przydatności różnych wydań nutowych.

Minimum programowe:

etiudy i ćwiczenia
 sonata XVII-wieczna (niemiecka lub włoska)
 sonata XVIII-wieczna
 sonata francuska
 sonata późnobarokowa lub klasyczna

Semestr VI

1. Doskonalenie pracy nad techniką gry.
2. Doskonalenie pracy nad warsztatem artystycznym.
3. Doskonalenie interpretacji własnej.
4. Przygotowanie recitalu dyplomowego.

Minimum programowe:

etiudy i ćwiczenia
 sonata XVII-wieczna (niemiecka lub włoska)
 sonata XVIII-wieczna
 2 kontrastujące części sonaty lub suity na skrzypce solo bez bc.
 sonata francuska
 sonata późnobarokowa lub klasyczna

Metody kształcenia	Zajęcia prowadzone są indywidualnie w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, z możliwością obserwowania lekcji przez innych studentów. Metody pracy dostosowane do możliwości i umiejętności studenta obejmują: ćwiczenie elementów technicznych; sposoby znajdowania, nazywania i rozwiązywania problemów technicznych; zagadnienia wykonawcze i artystyczne. Praca odbywa się zarówno w formie wykładu (opis), jak i w formie praktycznej (prezentacja na instrumencie). Nacisk kładziony jest na samodzielną pracę studenta w domu – ćwiczenie według podanych metod i wskazówek.	
---------------------------	---	--

Metody weryfikacji efektów uczenia się	wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny	Symbol efektu
	egzaminacje semestralne, forma koncertu, wykonanie przygotowanego programu	Ins1aK_W01 Ins1aK_W02 Ins1aK_U01 Ins1aK_U02

		Ins1aK_U03 Ins1aK_U22 Ins1aK_K02
Forma i warunki zaliczenia	<p>1. Zaliczenie: Warunkiem zaliczenia jest regularne uczestnictwo studenta w zajęciach, systematyczna praca nad zadaniem programem, opanowanie zadanej programy w sposób wystarczający do publicznego wykonania.</p> <p>2. Egzamin: Semestr 1: komisyjny egzamin praktyczny polegający na wykonaniu przygotowanego programu (15 - 20 minut).</p> <p>Semestry 2, 3, 4, 5: komisyjny egzamin praktyczny polegający na wykonaniu przygotowanego programu (30 - 35 minut).</p> <p>Semestr 6: komisyjny egzamin licencyjny polegający na wykonaniu przygotowanego programu (35 - 40 minut), którego program powinien zawierać jedną lub dwie sonaty wczesnobarokowe, jedną część z sonaty, suity lub fantazji na skrzypce solo oraz jedną lub dwie sonaty późnobarokowe.</p>	
<p>Literatura S. Ritchie, <i>Before the Chinrest</i>, Bloomington 2012. J. Tarling, <i>Baroque string playing</i>, London 2001. D. Boyden, <i>Dzieje gry skrzypcowej</i>, Kraków 1980. T. Wroński, <i>Zagadnienia gry skrzypcowej</i>, t. 3, <i>Technologia pracy</i>, ²Kraków 2015. L. Mozart, <i>Gruntowna szkoła skrzypcowa</i>, Poznań 2007 F. Geminiani, <i>The art of playing on the violin</i>, London 1751. M. Corrette, <i>L'ecole d'Orfee</i>, Paris 1738. N. Harnoncourt, <i>Muzyka mową dźwięków</i>, Warszawa 1995. N. Harnoncourt, <i>Dialog muzyczny</i>, Warszawa 1999. <i>The New Grove Dictionary of Music and Musicians</i>, London, New York 2001 (wybrane hasła). <i>Die Musik in Geschichte und Gegenwart</i>, Kassel 1994- (wybrane hasła). J. J. Quantz, <i>O zasadach gry na flecie poprzecznym</i>, Łódź 2012 (fragmenty). Przedmowy i komentarze krytyczne do wydań opracowywanych utworów.</p>		
NAKLAD PRACY STUDENTA		
	Liczba godzin	
Zajęcia dydaktyczne	180	
Przygotowywanie się do zajęć	840	
Konsultacje	0	
Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia	840	
Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu	200	
Łączny nakład pracy studenta w godz.	2060	
Liczba punktów ECTS	58	
Praktyki (jeśli obowiązują)	-	
Łączny nakład pracy studenta w godz.	-	
Liczba punktów ECTS	-	
MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ		

Absolwent ma opanowane podstawy pracy artystycznej solowej, kameralnej i orkiestrowej. Może brać udział w konkursach wykonawczych. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia w specjalności skrzypce barokowe.

