

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Nazwa przedmiotu: KLARNET – wszystkie moduły specjalnościowe		Kod przedmiotu: II / I / S II / 20	
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY		Data 1.10.2019	
Nazwa kierunku: INSTRUMENTALISTYKA			
Forma studiów: STACJONARNE	Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI	Status przedmiotu: OBOWIĄZKOWY, KIERUNKOWY	
Specjalność: Gra na klarnecie		Rok / semestr: I-II / 1-4	
Języki nauczania przedmiotu: j. polski, j. angielski	Forma zajęć: Indywidualne	Rodzaj zajęć: Wykład	Wymiar zajęć: 120 godzin
Koordynator przedmiotu	prof. Andrzej Godek		
Prowadzący zajęcia	prof. Andrzej Godek, dr hab. Janusz Antonik, dr hab. Piotr Lato, dr hab. Paweł Krauzowicz, dr Barbara Borowicz		
Cele przedmiotu	<ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie do prowadzenia samodzielnej pracy koncertowej i umiejętności nawiązania kontaktu z różnymi rodzajami publiczności poprzez odpowiedni dobór programów koncertowych oraz wierne, płynne i artystyczne ukształtowane ich wykonania; - przygotowanie do wykonywania zawodu artysty muzyka instrumentalisty (w zakresie wykonawstwa solowego, kameralnego i orkiestrowego); - pomoc w wykryciu zdolności i predyspozycji studenta oraz odpowiednie ukierunkowanie kształtowania osobowości artystycznej (np. jako solisty, kameralisty, muzyka orkiestrowego), - zapewnienie harmonijnego i wzechstronnego rozwoju muzycznych i technicznych umiejętności, doskonalenie techniki instrumentalnej, kształcenie pamięci odtwórczej; - rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości muzycznej, opanowanie instrumentu w możliwie najwyższym stopniu, a przez to nabycie samoświadomości artystycznej i wykonawczej; - uformowanie prawidłowego warsztatu wykonawczego oraz wyposażenie studenta w niezbędną wiedzę teoretyczną konieczną do właściwej interpretacji utworów, samodzielnego kształtowania własnych wizji muzycznych; - praktyczne poznanie kanonu literatury klarnetowej, zróżnicowanego pod względem stylu i epoki, przygotowanie do samodzielnego poszerzania i tworzenia własnego repertuaru, kształcenie twórczych umiejętności kreowania dzieła muzycznego oraz krytycznej oceny własnych osiągnięć w zakresie sztuki wykonawczej; - praktyczne poznanie kanonu współczesnej literatury klarnetowej z zastosowaniem współczesnych technik gry na instrumencie; - rozwijanie i doskonalenie praktycznych umiejętności związanych z przyszłą działalnością artystyczną, przygotowanie do uczestnictwa w życiu muzycznym oraz do upowszechniania wartości estetycznych sztuki muzycznej; - przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia (pod warunkiem zrealizowania modułu pedagogicznego); -przygotowanie do podjęcia studiów podyplomowych lub studiów III stopnia. 		

Wymagania wstępne		<p>- posiadanie dyplomu studiów I stopnia w zakresie gry na klawirze;</p> <p>- wykazanie umiejętności, wiedzy i kompetencji zdobytych na bazie edukacji muzycznej poziomu średniego i rozszerzonego do poziomu studiów licencjackich, wyrażających się w przygotowaniu do podjęcia studiów II stopnia oraz w gotowości do podjęcia profesjonalnej, samodzielnej pracy w zakresie wykonawstwa solowego, kameralnego, orkiestrowego oraz pracy pedagogicznej (w przypadku realizacji modułu pedagogicznego);</p> <p>- zdanie egzaminu wstępnego na studia II stopnia z wynikiem co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Egzamin kierunkowy – min. 18 pkt. • Egzamin uzupełniający – min. 13 pkt. z każdego egzaminu 	
	Symbol efektu	EFEKTY UCZENIA SIĘ	Odniesienie efektów do PRK
Wiedza (W)	Ins2aK_W01	osiągnął gruntowną znajomość repertuaru związanego ze swoją specjalnością oraz - gdy zachodzi taka potrzeba - z instrumentami pokrewnymi, w szczególności w zakresie wybranego stylu i profilu studiów (profil studiów dotyczy wybranych specjalności)	P7S_WG
	Ins2aK_W02	zna szczegółowe zasady dotyczące dziedziny instrumentalistyka niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie właściwym dla studiowanej specjalności	P7S_WG
	Ins2aK_W03	zna kontekst historyczny i kulturowy dziedziny instrumentalistyka i związek z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę	P7S_WG
	Ins2aK_W04	zna zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania działań artystycznych o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjach twórczych i odtwórczych	P7S_WG
	Ins2aK_W06	poznał wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej	P7S_WG
	Ins2aK_W10	wykazuje głębokie zrozumienie powiązań i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz wykorzystuje tę wiedzę w dalszym rozwoju artystycznym	P7S_WG
	Ins2aK_W11	poznał trendy rozwojowe z zakresu dziedziny instrumentalistyka w szczególności w obrębie wybranej specjalności	P7S_WK
	Ins2aK_W14	wykazuje znajomość podstawowych zagadnień związanych z historycznie zorientowanym wykonawstwem muzyki dawnej oraz z technikami kompozytorskimi, notacją i praktyką wykonawczą muzyki współczesnej	P7S_WG
	Ins2aK_W15	zna budowę, sposób funkcjonowania i rozwój historyczny instrumentu związanego z jego specjalnością, a także orientuje się w dotyczącej go problematyce technologicznej	P7S_WG

Umiejętności (U)	Ins2aK_U01	potrafi wykorzystywać wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą opracowywanie i realizowanie własnych, oryginalnych koncepcji artystycznych w oparciu o wiedzę dotyczącą wzorców formalnych, stylów muzycznych i tradycji wykonawczych	P7S_UW
	Ins2aK_U02	wykonuje obszerny repertuar związany ze swoją specjalnością, wykazując się swobodą w interpretowaniu utworów w różnych stylach i specjalizując się w wybranym przez siebie stylu	P7S_UW
	Ins2aK_U03	wykazuje pełne opanowanie techniki (technik) gry na instrumencie, odpowiadające wymaganiom stawianym przez repertuar, z uwzględnieniem - jeśli dotyczy to danej specjalności i wybranego zakresu specjalizacji stylistycznej - historycznych technik wykonawczych	P7S_UU P7S_UW
	Ins2aK_U04	jest przygotowany do całkowicie samodzielnej pracy nad repertuarem oraz wyrażania własnych koncepcji artystycznych	P7S_UU P7S_UW
	Ins2aK_U05	jest przygotowany do współdziałania w różnych składach instrumentalnych i wokально-instrumentalnych w oparciu o wiedzę dotyczącą wzorców formalnych, stylów muzycznych i tradycji wykonawczych, a także do podjęcia wiodącej roli w zespołach muzycznych (dotyczy wybranych specjalności i wybranego zakresu programu studiów)	P7S_UO
	Ins2aK_U10	jest w pełni przygotowany do samodzielnej pracy koncertowej i wykazuje się umiejętnością nawiązania kontaktu z różnymi rodzajami publiczności przez odpowiedni dobór programów koncertowych oraz wierne, płynne i artystycznie ukształtowane ich wykonywanie	P7S_UK
Kompetencje społeczne (K)	Ins2aK_K01	wykazuje zdolność integrowania nabytej wiedzy, podejmowania samodzielnych, nowych i kompleksowych działań również w warunkach ograniczonego dostępu do informacji, a także w stopniu znaczącym przyswoił sobie umiejętność krytycznej oceny	P7S_UU P7S_KK
	Ins2aK_K02	w sposób świadomy i poparty doświadczeniem wykorzystuje w różnych sytuacjach mechanizmy psychologiczne wspomagające jego działania w kierunku uzyskania pewności siebie	P7S_KK
	Ins2aK_K06	jest zdolny do krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz potrafi adekwatnie ocenić inne przedsięwzięcia z zakresu kultury i sztuki	P7S_KK
	Ins2aK_K07	korzysta z możliwości poszerzania swojej wiedzy, modyfikuje ukształtowane w czasie studiów schematy poznawcze poprzez ustawiczne samokształcenie, jest gotów do inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób	P7S_UU P7S_KR
	Ins2aK_K08	potrafi zaplanować swoją drogę kariery zawodowej, upowszechniać, w szerokich kręgach społecznych, treści i formy z zakresu kultury muzycznej oraz zarządzać zasobami własności intelektualnej w oparciu o znajomość prawa autorskiego	P7S_KO P7S_KR
TREŚCI PROGRAMOWE			

Program nauczania jest zindywidualizowany dla każdego studenta, stosownie do jego predyspozycji, temperamentu i potrzeb. Na tej podstawie, a także na podstawie indywidualnych możliwości i tempa rozwoju, dla każdego studenta opracowywane są długoterminowe plany kształcenia i elastyczne plany okresowe (zwykle na semestr), uwzględniające harmonijny rozwój muzyczny i techniczny oraz zmierzające do znalezienia dla każdego, właściwego sposobu komunikowania się ze słuchaczami za pomocą instrumentu.

W dwuletnim programie nauczania znajduje się m.in.:

- doskonalenie warsztatu gry w zakresie wszystkich jego elementów (postawa, właściwe operowanie oddechem, zadęcie, aparat manualny),
- poszerzanie możliwości wykonawczych poprzez doskonalenie techniki gry na klarncie (doskonalenie umiejętności formowania i kontroli dźwięku, opanowanie pełnej skali instrumentu, dysponowanie zróżnicowanymi formami artykulacji, umiejętność operowania dynamiką, ekspresją i innymi środkami wyrazu),
- realizowanie ćwiczeń technicznych i etiud o zróżnicowanej problematyce, umożliwiających rozwój możliwości wykonawczych i interpretacyjnych studenta,
- opanowanie metod efektywnego ćwiczenia i samodzielnej pracy na instrumencie, nauka wiernego odczytywania tekstu utworu, w tym m. in. korzystanie z właściwych wydawnictw (np. urtexty), zrozumienie i uwzględnienie intencji kompozytora oraz estetyki właściwej dla danego stylu czy epoki,
- doskonalenie umiejętności czytania nut a'vista, opanowanie i doskonalenie gry z pamięci;
- nabywanie umiejętności samodzielnego opracowania interpretacji utworu i tworzenia własnej wizji kształtu interpretacyjnego (w tym celu nabywanie również wiedzy o epoce, stylu, kompozytorze, utworach),
- poznanie elementów psychologii i fizjologii gry oraz roli ciała jako integralnej części formowania utworu muzycznego – zagadnień niezbędnych do właściwego wykorzystania w grze aparatu ruchu, umiejętności opanowania stresu i tremy,
- poznanie i opanowanie kanonu literatury klarinetowej polskiej i światowej ze wszystkich epok i stylów, przygotowanie zainteresowanych studentów do udziału w konkursach wykonawczych, przygotowanie w każdym semestrze recitalu (ok. 45') na publiczny koncert lub audycję (student ma możliwość wpływu na profilowanie repertuaru zgodnie z własnymi predyspozycjami i upodobaniami).

Semestr I

- przygotowanie programu recitalu z fortepianem do egzaminu semestralnego zawierającego: formę koncertu, formę cykliczną (sonata, sonatina, suita, wariacje), utwór dowolny z fortepianem, utwór na klarinet solo (co najmniej jeden z utworów należy wykonać z pamięci).

Semestr II

- przygotowanie programu recitalu z fortepianem do egzaminu semestralnego zawierającego: formę koncertu, formę cykliczną (sonata, sonatina, suita, wariacje), utwór dowolny z fortepianem, utwór na klarinet solo (co najmniej jeden z utworów należy wykonać z pamięci).

Semestr III

- przygotowanie i wykonanie recitalu dyplomowego (min. ok. 45') zgodnie z Regulaminem dyplomowania przyjętym przez Radę Wydziału Instrumentalnego (co najmniej jeden z utworów należy wykonać z pamięci). Cały recital należy zarejestrować na nośniku CD lub DVD. Dopuszcza się wykonanie recitalu z programem monograficznym oraz uzupełnienie programu recitalu utworami z zakresu kameralistyki.

Semestr IV

- przygotowanie i wykonanie recitalu dyplomowego (min. ok. 45') zgodnie z Regulaminem dyplomowania przyjętym przez Radę Wydziału Instrumentalnego (co najmniej jeden z utworów należy wykonać z pamięci). Cały recital należy zarejestrować na nośniku CD lub DVD. Dopuszcza się wykonanie recitalu z programem monograficznym oraz uzupełnienie programu recitalu utworami z zakresu kameralistyki.

Metody kształcenia

Zajęcia ze studentami mają indywidualny charakter i przebiegają w relacji „mistrz – uczeń”. Student przygotowuje utwór lub program, a następnie pracuje z pedagogiem nad doskonaleniem interpretacji, rozwiązywaniem problemów technicznych, stylistycznych, estetycznych i metodycznych. Część zajęć odbywa się w formie lekcji otwartych lub lekcji wspólnych, podczas których studenci obserwują pracę kolegi i pedagoga, grają przygotowane utwory, poddają je analizie i dokonują oceny ich wykonania. Istotne miejsce zajmuje praca studenta z akompaniatorem – po technicznym opanowaniu utworu odbywają się zajęcia z towarzyszeniem fortepianu – dopracowywane są szczegółowe założenia interpretacyjne i doskonalony jest cały aparat wykonawczy. Realizacja programu wspomagana jest przez udział studentów w audycjach klasowych i publicznych (każdy student musi wykonać co najmniej jeden utwór podczas audycji klasowych organizowanych trzy razy w każdym semestrze). Student ma możliwość uzyskania nagrania swojego występu podczas audycji lub koncertu i poddania analizie indywidualnie z pedagogiem i w gronie kolegów jakości wykonania (interpretacji) zagranych (nagranych) utworów. Ważną metodą realizacji programu jest uczenie się gry z pamięci, co pomaga w lepszym słuchaniu własnej gry i koncentracji na artystycznym kształcie dzieła. Proces nauczania wzbogacany jest udziałem studentów w konkursach, festiwalach, kursach mistrzowskich, seminariach itp. (organizowanych w Uczelni i poza nią) oraz słuchaniem nagrań realizowanych utworów w różnych

	wykonaniach. Do praktycznej nauki prawidłowego oddychania i zadęcia w grze na klarnecie zastosowane są ćwiczenia z wykorzystaniem spirometru, worka anestetycznego i innych przyrządów (jak np. U-Treiner, Aurus-7).	
Metody weryfikacji efektów uczenia się	wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny	Symbol efektu
	<ul style="list-style-type: none"> • obserwacja ciągła podczas zajęć i weryfikacja postępów w rozwoju studenta; Zaliczenia i egzaminy: • w semestrze I i II - egzamin polegający na prezentacji przygotowanego w każdym semestrze programu, • w semestrach III i IV – recitale dyplomowe. <p>Ocena zewnętrzna podczas konkursów wykonawczych i koncertów wykonywanych poza Uczelnią.</p>	Ins2aK_W01 Ins2aK_W02 Ins2aK_W03 Ins2aK_W04 Ins2aK_W06 Ins2aK_W10 Ins2aK_W11 Ins2aK_W14 Ins2aK_W15 Ins2aK_U01 Ins2aK_U02 Ins2aK_U03 Ins2aK_U04 Ins2aK_U05 Ins2aK_U10 Ins2aK_K01 Ins2aK_K02 Ins2aK_K06 Ins2aK_K07 Ins2aK_K08
Forma i warunki zaliczenia	<p>Warunkiem uzyskania zaliczenia w każdym semestrze jest przygotowanie przez studenta programu w stopniu umożliwiającym jego publiczną prezentację.</p> <p>Podczas egzaminów oceniane jest techniczne przygotowanie programu (w tym właściwa realizacja zapisu nutowego) oraz poziom artystyczny wykonywanych utworów. Aktywność koncertowa oraz uzyskane nagrody na konkursach mają wpływ na ogólną ocenę studenta.</p>	
<p>Literatura: Bartolozzi, B. <i>Nowe brzmienia instrumentów dętych drewnianych</i> [w:] <i>RES FACTA Nr 8, PWM, Kraków 1977</i> Brymer, J. <i>Clarinette</i>. Hatier. Paris 1979 Eberst, A. <i>Klarnet od A do Z</i>. PWM, Kraków 1971 Диков. Б. А. <i>О дыхании при игре на духовых инструментах</i>. ГМИ, Moskwa 1956 Dullat, G. <i>Klarinetten Grundzüge ihrer Entwicklung</i>. Verlag Erwin Bochinsky, Frankfurt am Main 2001 Hoepflich, E. <i>The Clarinet</i>. Yale University Press. 2008 Lawson, C. <i>The Early Clarinet A Practical Guide</i>. Cambridge University Press, 2000 Meloni, F. <i>il clarinetto</i>. Zecchini Edditore, Varese 2000 Ocieszak, B. <i>Rożek basetowy zapomniany instrument Mozarta</i>. Akademia Muzyczna, Gdańsk 2006 Rehfeld, Ph. <i>New Directions for Clarinet</i>. University of Kalifornia Press, 1994 Schiller, M. <i>Klarnet - klarneści w Polsce do połowy XIX wieku</i>. Akademia Muzyczna, Gdańsk 1993 Seve, A. <i>Le paradoxe de la clarinette</i>. SNAC, Paris 1991 Sielużycki, Cz. <i>Ręka jako główny narząd ruchu w grze na instrumentach muzycznych</i>; COPSA, Warszawa 1962 Sielużycki, Cz. <i>Podstawowe wiadomości o układzie nerwowym i mięśniowym</i>; COPSA, Warszawa 1960 Sielużycki, Cz. <i>Zarys budowy i czynność narządu słuchu</i>; COPSA, Warszawa 1960 Sielużycki, Cz. <i>Zarys budowy i czynność narządu głosu</i>; COPSA, Warszawa 1963 Szalonek, W. „O nie wykorzystanych walorach sonorystycznych instrumentów dętych drewnianych”. [w:] <i>RES FACTA nr 7</i>. PWM, Kraków 1973 Thurston, F. <i>Clarinet Technique</i>. Oxford University Press, London 1964 Weston, P. <i>Clarinet Virtuosi of the Past</i>. Robert Hale, London 1971 Weston, P. <i>More Clarinet Virtuosi of the Past</i>. Pamela Weston, London</p> <p>Literatura uzupełniająca: Nagrania CD i DVD utworów realizowanych podczas studiów Encyklopedie muzyczne, Przewodniki koncertowe, Słowniki The Clarinet i inne czasopisma muzyczne</p>		
NAKLAD PRACY STUDENTA		
	Liczba godzin	

Zajęcia dydaktyczne	120
Przygotowywanie się do zajęć	865
Konsultacje	15
Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia	150
Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu	150
Łączny nakład pracy studenta w godz.	1300
Liczba punktów ECTS	52
Praktyki (jeśli obowiązują)	Praktyki realizowane są w ramach przedmiotów obowiązkowych wybieralnych
Łączny nakład pracy studenta w godz.	
Liczba punktów ECTS	
MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ	
<p>Prowadzenie samodzielnej działalności solowej, kameralnej, orkiestrowej. Prowadzenie działalności pedagogicznej pod warunkiem ukończenia modułu pedagogicznego.</p>	