

SYLABUS - Śpiew solowy, studia II stopnia		
AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ Wokalno - Aktorski		
Katedra Wokalistyki		
Stopień/tytuł naukowy	Imię	Nazwisko
prof.	Ryszard	Karczykowski
prof.	Piotr	Kusiewicz
prof.	Agnieszka	Monasterska
prof.	Monika	Swarowska-Walawska
dr hab.	Jacek	Ozimkowski
dr hab.	Olga	Popowicz
dr hab.	Maria	Seremet-Dziewięcka
dr hab.	Zdzisław	Madej
dr	Andrzej	Biegun
dr	Maciej	Gallas
dr	Katarzyna	Oleś-Blacha
dr	Marcin	Wolak
dr	Radosław	Żukowski
dr	Marek	Rzepka
mgr	Jolanta	Kowalska
mgr	Ewa	Wolak

Kierunek studiów Wokalistyka	Specjalność Śpiew solowy
Stopień i tryb studiów studia II st. - stacjonarne	Nazwa przedmiotu śpiew solowy
Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) wykład	Suma godzin we wszystkich semestrach 120
Semestry, w których realizowany jest przedmiot I, II, III, IV	Punkty ECTS 48/54

OPIS PRZEDMIOTU
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów licencjackich. Umiejętności wokально-muzyczne i sceniczne odpowiadające kryteriom egzaminu na studia II stopnia, stwierdzone w toku konkursowego egzaminu wstępnego.
Treści kształcenia i tematyka zajęć
<ul style="list-style-type: none"> -poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii (zagadnienia związane z opanowywaniem tremy podczas publicznych występów oraz szeroko pojętą kondycją psychiczną przyszłego śpiewaka) -doskonalenie organizacji procesu samodzielnej pracy nad utworem oraz pamięciowym opanowywaniem repertuaru -zglobianie wiedzy z zakresu historii wokalistyki -dbałość o prawidłową, swobodną postawę ciała podczas śpiewania -doskonalenie elastycznego funkcjonowania muskulatury oddechowej, fonacyjnej i artykulacyjnej -doskonalenie stosowania miękkiego ataku dźwięku -doskonalenie właściwego oddechu wokalnego -doskonalenie prawidłowego sposobu formowania samogłosek (z zastosowaniem swobodnej pracy żuchwy, prawidłowego ustawienia języka i podniebienia miękkiego) -praca nad wyrównywaniem rejestrów głosu - doskonalenie posługiwania się zróżnicowanymi sposobami artykulacji (<i>legato, non legato, staccato</i>)

<ul style="list-style-type: none"> -doskonalenie poprawnej i wyrazistej dykcji -rozszerzanie skali głosu -sukcesywne udźwięcznianie głosu z wykorzystaniem rezonatorów oraz uszlachetnianie jego barwy -doskonalenie elastyczności dynamicznej głosu -doskonalenie umiejętności wykonywania ozdobników muzycznych z uwzględnieniem zróżnicowania stylistycznego -doskonalenie techniki <i>koloratury</i> -doskonalenie umiejętności logicznego i estetycznego frazowania z uwzględnieniem roli oddechu w planowaniu i rozwijaniu frazy muzycznej -doskonalenie umiejętności interpretacji utworu wokalnego zgodnie z jego budową formalną oraz zachowaniem kanonów stylu i epoki muzycznej -odkrywanie indywidualnych kreacji z zastosowaniem oryginalnych środków wyrazu artystycznego zgodnych z treścią i charakterem utworu -doskonalenie umiejętności posługiwania się zróżnicowaną barwą głosu, dostosowaną do potrzeb wyrazowych i interpretacyjnych -rozwijanie wrażliwości estetycznej i emocjonalnej w kontekście kreowania sugestywnej interpretacji utworu -uwrażliwienie na czynniki: agogiczny, harmoniczny, dynamiczny, artykulacyjny, warunkujące prawidłową realizację zadań wykonawczych i interpretacyjnych -sukcesywne budowanie <i>kondycji wokalne</i> gwarantującej wykonywanie długich programów koncertowych -budowanie umiejętności samooceny aktualnego poziomu i rozwoju wokalnego -doskonalenie umiejętności współpracy z akompaniatorem -doskonalenie szeroko pojętej praktyki scenicznej (swoboda zachowania na scenie zgodna z wymogami występu publicznego, umiejętność koncentracji na wykonywanym repertuarze) -wspieranie samodzielnych poszukiwań dróg rozwoju wokalnego w oparciu o literaturę fachową, fonografię, warsztaty i kursy wokalne -wspieranie rozwoju indywidualnej osobowości artystycznej
<p>Metody nauczania (sposób prowadzenia zajęć, używane środki)</p> <p>Wykłady w postaci lekcji indywidualnych (2 razy 1 godz. w tygodniu). W zajęciach uczestniczy akompaniator w wymiarze uzgodnionym z pedagogiem śpiewu (pozostała część czasu jego pracy realizowana jest w formie korepetycji). Student realizuje ćwiczenia wokalne w sposób zasugerowany przez wykładowcę w formie prezentacji, objaśnienia lub eksperymentu. Student proponuje w formie prezentacji wokalne wykonanie ze wstępną interpretacją utworów z uzgodnionego repertuaru. Pedagog współdziała ze studentem, obserwuje sposób realizacji zadania, aby móc zastosować najtrafniejszą i najbardziej efektywną metodę dydaktyczną. Proces dydaktyczny jest mocno spersonalizowany. Istotnym środkiem dydaktycznym jest praca z nagraniem audio i audio-wizualnym, umożliwiającym studentowi dokonanie oceny własnego działania. Ważnym aspektem jest akceptowanie przez pedagoga propozycji repertuarowych i interpretacyjnych studenta (zgodnych z ogólnie przyjętymi kanonami), co pozwala na swobodny i prawidłowy rozwój indywidualnej osobowości artystycznej.</p>
<p>Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów umiejętności i wiedza)</p> <p>Studia II st. - magisterskie: Celem dwuletniego cyklu nauczania jest rozwój kompetencji wokalnych, scenicznych i ogólnie muzycznych umożliwiające rozpoczęcie samodzielnej pracy zawodowej w charakterze artysty śpiewaka. Absolwent studiów II stopnia posiada zróżnicowany pod względem formalnym i stylistycznym repertuar wokalny, który potrafi wykonać publicznie, prezentując prawidłowy sposób prowadzenia głosu oraz przedstawiając adekwatną do treści, sugestywną i przekonującą interpretację ukazującą również indywidualną osobowość artystyczną wykonawcy. Potrafi współpracować z akompaniatorami-pianistami, zespołami instrumentalnymi, wokalnymi, orkiestrami oraz w zespołach teatrów muzycznych. Zdobyta wiedza pozwala mu na samodzielną pracę umożliwiającą współdziałanie z powyższymi podmiotami w charakterze solisty.</p>
<p>Możliwe języki nauczania: polski, angielski, niemiecki.</p>
<p>ZALICZENIE PRZEDMIOTU</p> <p>Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności studenta:</p> <p>ROK I I semestr: egzamin semestralny (zimowa sesja egzaminacyjna).</p>

Program obowiązkowy (wykonany z pamięci):

1. Barokowa aria z elementami koloraturowymi
2. Pieśń dowolna
3. Aria lub pieśń kompozytorów włoskich (V. Bellini, G. Donizetti, G. Rossini, G. Verdi)
4. Utwór dowolny

II semestr: egzamin semestralny (letnia sesja egzaminacyjna).

Program obowiązkowy (wykonany z pamięci):

- Cykl pieśni lub wybrane pieśni jednego kompozytora (Ok. 15-20 min)
Jeśli pieśni nie przekraczają 20 min - dodatkowo aria oratoryjna lub operowa

ROK II

Magisterski recital dyplomowy

Program zróżnicowany pod względem stylistycznym, trudności technicznych, charakteru ekspresji.
Czas trwania ok. 60 min

Kryteria oceny:

Ocenie podlega stopień realizacji założeń techniczno-wykonawczych, wyrazowych i interpretacyjnych oraz wartość artystyczna produkcji (znajomość określonego stylu muzycznego, trafność i sugestywność interpretacji, estetyka prowadzenia głosu, wrażliwość na barwę). Ocena formułowana jest na podstawie średniej arytmetycznej wynikającej z punktacji zaproponowanej przez poszczególnych członków komisji egzaminacyjnej.

Sposoby oceny pracy studenta	Udział procentowy w ocenie końcowej
egzamin praktyczny	100 %
Ogółem	100 %

Literatura obowiązkowa:

Wydawnictwa nutowe, wybrane nagrania, monografie, artykuły naukowe i inne publikacje zgodne z tematyką poruszanych zagadnień techniczno-wykonawczych oraz realizowanym repertuarem w poszczególnych semestrach (sugerowane przez pedagoga oraz proponowane przez studenta).

Literatura uzupełniająca:

Wydawnictwa nutowe, wybrane nagrania, monografie, artykuły naukowe i inne publikacje rozwijające indywidualne zainteresowania studenta, umożliwiające zrozumienie szerszego kontekstu historycznego, wykonawczego oraz kulturowego związanego z opracowywanym repertuarem.