

Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Rok akademicki 2021/22

SYLABUS PRZEDMIOTU

Interpretacja piosenki

Kierunek (właściwe podkreślić):

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Jazz i muzyka estradowa

Studia (właściwe podkreślić):

licencjackie, magisterskie

Imię i nazwisko prowadzącego Janusz Szrom

Założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu:

- przygotowanie do pracy twórczej jako świadomy wokalista-interpretator
- rozwijanie warsztatu wykonawczego w zakresie technik wydobywania dźwięku. Swobodne poruszanie się w ramach różnych stylistyk. Zapoznanie się z wieloma stylami muzycznymi, umiejętność ich rozróżnienia oraz realizacji na scenie oraz w studio nagraniowym
- rozwijanie wiedzy teoretycznej i praktycznej (wykonawczej)
- rozwijanie predyspozycji muzycznych
- rozwój estetyczny
- poszukiwanie oraz próba zbudowania własnego języka artystycznego jako głównego środka wyrazu

Student zaznajamia się z poszczególnymi stylistykami (swing, ballada, boss-nova, pop), poznaje cechy muzyczne danego stylu związane z rytmiką, pulsem, agogiką, harmonią i melodyką typowymi dla poszczególnych gatunków. Poznaje także cechy typowe dla wykonywania utworów osadzonych w omawianych stylistykach związane z frazowaniem, brzmieniem, prowadzeniem głosu i ornamentacją.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student powinien posiadać umiejętność prawidłowej artykulacji dźwięku w zakresie podstawowym oraz posiadać prawidłową budowę aparatu mowy. Powinien orientować się w podstawowych kanonach muzyki jazzowej oraz rozrywkowej.

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu:

Wszelka literatura z gatunku muzyki jazz oraz okolic w formie audio oraz wideo. Preferowana forma nabywania wiedzy: uczestniczenie jako odbiorca w wydarzeniach live (koncerty)

Bibliografia podstawowa:

1. „The Real Book”, vol. 1,2,3
2. „The New Real Book”, vol. 1,2,3
3. „The Blues Brothers Complete”
4. „The Book (Commercial Music Fakebook) ”
5. „The Latin Real Book”
6. „The Other Book”
7. „The Other Book (All New) ”
8. „The Real Jazz Book”
9. „The Real Rock Book”
10. „The Real Vocal Book”
11. „The Standards Real Book”
12. „The World's Greatest Jazz Fake Book”
13. „100 Jazz & Blues Greats”
14. „200 The Best Of Songs From Jazz”
15. „Brazilian Jazz Real Book”
16. „Cuban Fake Book”, vol. 1
17. „Disney Fake Book”
18. „Ella Fitzgerald Bookfake Jazz – The World's Greatest Fake Book”
19. „Jazz Bible Fake Book – Best Of 50s”
20. „Jazz Fake Book”
21. „Jazz Standards Fake Book Musicals Fake Book”
22. „R & B Fake Book”

A ponad to literatura polskojęzyczna:

23. „Księga Polskich Standardów” (cykl felietonów zamieszczanych wraz z nutami w magazynie Jazz Forum, Janusz Szrom)
24. „Nutatki Jerzego Wasowskiego. Zeszyty Piosenkowe Na 100 Lecie Urodzin”, vol. 1, 2, 3 (Bogdan Hołownia)
25. „Andrzej Zaucha Song Book”, vol.1,2,3 (Janusz Szrom)
26. „Starsi Panowie Dwaj” (Bogdan Hołownia)
27. Pozostałe zeszyty (1-106) wydawnictwa Jamey Aebersold, zawierające nuty oraz podkłady w formacie „minus one”.

Bibliografia uzupełniająca:

Literatura (nieobowiązkowa) wyjaśniająca problematykę związku słowa z dźwiękiem:

28. „Fraza muzyczna a fraza tekstowa” - Elżbieta Sierosławska, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2008
29. „Słowo w piosence. Poetyka współczesnej piosenki estradowej” - Anna Barańczak, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1983
30. „Związki muzyki ze słowem” - Michał Brystiger, PWM, Warszawa 1986
31. „Jak śpiewać piosenki” - Jan Janusz Antoniewicz, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa 1967
32. „Język a muzyka. Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych” – Ewa Pleszak Biłas, Uniwersytet Śląski w Katowicach / 2005
33. „Sztuka dźwięku, sztuka słowa” – Tadeusz Baird, SMZKP, Warszawa 1984

Efekty kształcenia – wiedza:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu emisji głosu w mowie i śpiewie.

Student posiada ogólną znajomość literatury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury jazzowej.

Posiada znajomość budowy formalnej utworów.

Orientuje się w głównych stylach muzycznych i posiada wiedzę na temat związanych z nimi tradycji wykonawczych, szczególnie w muzyce jazzowej.

Posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (nuty, książki, Internet)

Efekty kształcenia – umiejętności:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu emisji głosu w mowie i śpiewie i swobodnie potrafi ją przełożyć na czynności praktyczne (śpiewanie).

Potrafi trafnie zinterpretować tekst wykonywanego utworu.

Jest świadomy swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni, oraz potrafi te cechy świadomie wykorzystać w zakresie ekspresji artystycznej.

Dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia koncepcji artystycznych w zakresie działań wokalnoinstrumentalnych.

Wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej ekspresji a komunikatem.

Potrafi samodzielnie wyciągać wnioski ze słuchania sposobów interpretacji innych studentów.

Student posiada ogólną znajomość literatury muzycznej ze szczególną znajomością literatury jazzowej.

Posiada znajomość podstawowego repertuaru, szczególnie w zakresie muzyki jazzowej i jej okolic.

Zna typowe dla muzyki jazzowej i jej okolic cechy utworów reprezentujących poszczególne stylistyki takie jak: typowe odmiany pulsu i rytmizacji, typową dla poszczególnych gatunków artykulację, agogikę, orientuje się w konstrukcjach formalnych utworów reprezentujących różne gatunki wpisane w zakres merytoryczny przedmiotu.

Posiada umiejętność samodzielnego opracowania utworu z zachowaniem właściwego stylu, z indywidualną interpretacją. Potrafi śpiewać w różnych stylistykach wykorzystując charakterystyczne dla nich środki wyrazowe takie jak: brzmienie, melodyka, artykulacja, dynamika, frazowanie, podziały rytmiczne, włączając w to podstawowy podział muzyki na rytmy triolowe oraz ósemkowe (blues, swing, ballada, bebop, funk, rytmy latynoskie, rock, pop, jak i metra nieparzyste).

Posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (nuty, książki, Internet).

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

Student potrafi konstruktywnie ocenić występ innego wykonawcy.

Potrafi podjąć dyskusję na temat tekstu literackiego i jego znaczenia.

Angażuje się w projekty muzyczne pod postacią koncertów.

Posiada umiejętność samodzielnego organizowania pracy podczas ćwiczenia, zdolność rozwiązywania nowych problemów technicznych.

Umie wykorzystywać w praktyce różne materiały dydaktyczne (nuty, teksty, podkłady muzyczne)

Chętnie podejmuje się współpracy z kolegami instrumentalistami, tworząc własny repertuar.

Jest wrażliwy na emocjonalną stronę interpretowanych utworów oraz artystyczne propozycje kolegów z zespołu.

Posiada umiejętność organizacji pracy zespołowej. Potrafi współpracować z akompaniatorem oraz z zespołem muzycznym, posługiwać się branżową nomenklaturą, oraz prowadzić zespół w czasie występu estradowego.

Poznaje zasady wykonawstwa zespołowego oraz artystyczne i społeczne uwarunkowania pracy wokalisty w różnorodnych składach wykonawczych.

Jest zorientowany we współczesnych trendach i gatunkach muzycznych.

Posiada wiadomości z historii rozwoju wokalistyki rozrywkowej na świecie i w Polsce (zna nazwiska wykonawców, nazwy zespołów w których śpiewali). Zna najśtywniejsze standardy muzyki rozrywkowej oraz jazzowej.

Docenia i akceptuje konstruktywne uwagi pedagoga i innych studentów oceniających jego interpretację utworu.

Semestr: 3 wymiar godzin 30 ilość pkt. ECTS 3.0

Rodzaj zajęć (właściwe podkreślić): wykład, ćwiczenia, seminarium

Sposób zaliczenia (właściwe podkreślić):

E-egzamin, ZO-zaliczenie z oceną, Z-zaliczenie bez oceny

Treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia:

Założeniem przedmiotu jest głębokie zrozumienie tekstu wykonywanego utworu, a także umiejętność posługiwania się różnorodnymi środkami wyrazu w zależności od stylu, w jakim dany utwór jest wykonywany. Efektem kształcenia ma być swobodne poruszanie się w różnych stylistykach, ze szczególnym naciskiem na wysoki artystyczny poziom wykonawczy.

Metody dydaktyczne:

Wykonywanie wybranego repertuaru pochodzącego z literatury przytoczonej w części „Bibliografia podstawowa”. Preferowany jest repertuar zarówno w j. angielskim jak i polskim.

Przedmiot ma na celu ułatwienie zrozumienia warstwy literackiej utworu, oraz odnalezienie właściwej drogi do jego indywidualnej interpretacji poprzez dobór odpowiednich środków wyrazu. Wartością dodaną będzie także rozbudzenie u studenta chęci odnalezienia własnej osobowości scenicznej. Efektem studiów ma być odważne posługiwanie się warsztatem i panowanie nad słowem podczas występu artystycznego.

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w lekcjach oraz przygotowywanie się do zajęć poprzez realizowanie kolejnych utworów. Ważna jest aktywna i kreatywna postawa podczas zajęć, oraz wywiązywanie się z prac domowych. Warunkiem niezbędnym zaliczenia przedmiotu jest:

1. Zrealizowanie min. trzech utworów w j. angielskim
2. Zrealizowanie min. trzech utworów w j. polskim

Semestr: 4 wymiar godzin 30 ilość pkt. ECTS 3.0

Rodzaj zajęć (właściwe podkreślić): wykład, ćwiczenia, seminarium

Sposób zaliczenia (właściwe podkreślić):

E-egzamin, ZO-zaliczenie z oceną, Z-zaliczenie bez oceny

Treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia:

Podobnie jak w poprzednim semestrze, podczas zajęć student wykorzystuje podstawowe środki do tworzenia kolejnych interpretacji utworu.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia z zakresu materiałów nutowych oraz dźwiękowych opisanych w części „Bibliografia podstawowa”.

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w lekcjach oraz przygotowywanie się do zajęć poprzez realizowanie kolejnych ćwiczeń. Ważna jest aktywna i kreatywna postawa podczas zajęć, oraz wywiązywanie się z prac domowych. Warunkiem niezbędnym zaliczenia przedmiotu jest:

1. Zrealizowanie min. trzech utworów w j. angielskim
2. Zrealizowanie min. trzech utworów w j. polskim