

Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku

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

Rok akademicki 2021/22

SYLABUS PRZEDMIOTU

GITARA JAZZOWA

Kierunek (właściwe podkreślić):

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Jazz i muzyka estradowa

Studia (właściwe podkreślić):

licencjackie, magisterskie

Imię i nazwisko prowadzącego: Konrad Zemler

Założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu:

- przygotowanie do przyszłej pracy jako artysty instrumentalisty
- rozwijanie predyspozycji twórczych
- doskonalenie techniki w zakresie gry na gitarze jazzowej
- doskonalenie umiejętności samodzielnego interpretowania utworów zgodnie z kanonami stylu i formy muzycznej
- doskonalenie warsztatu pracy
- przedstawienie technik wykonawczych, związanych z różnymi kierunkami i stylami muzyki jazzowej i estradowej oraz nauczanie ich realizacji

Wymagania wstępne i dodatkowe:

- opanowanie instrumentu na poziomie szkoły średniej
- podstawowa znajomość harmonii jazzowej oraz skal diatonicznych
- orientacja w podstawowych kanonach muzyki jazzowej (swingowanie, podstawowe formy standardów jazzowych)
- umiejętność gry na fortepianie z zakresu instrumentu dodatkowego w programie szkoły średniej
- umiejętność czytania a'vista

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu:

- improwizacja
- praca w sekcji rytmicznej

Bibliografia podstawowa:

J. Pass Joe Pass Guitar Style
Jim Hall Exploring Jazz Guitar
Joe Pass Joe Pass Guitar Chords
Barry Galbraith Guitar Improvisation
Ted Greene Chord Chemistry
Ted Greene Jazz Guitar Single Line Soloing Vol 1,2
Jazz Guitar Bible
Barry Galbraith Daily Exercises in Melodic and Harmonic Minor Modes
Ted Greene Modern Chord Progressions
Herb Ellis All the Shapes you Are
George Van Eps Harmonic Mechanisms for Guitar vol 1, 2 and 3
Mick Goodrick The Advancing Guitarist
Barry Galbraith Guitar Comping
Jimmy Raney Jimmy Raney solos
Great Horn Solos for Jazz Guitar
John Scofield John Scofield Guitat Trancriptions
Mike Stern Guitar Solos
Wes Montgomery Wes Montgomery Artist Transcriptions
Mike Christiansen Mel Bay's Complete Guitar Scale Dictionary
Wojciech K. Olszewski – Sztuka improwizacji jazzowej (PWM Kraków 2012)
Wojciech K. Olszewski – Podstawy harmonii we współczesnej muzyce jazzowej i rozrywkowej (PWM Kraków 2009)
The New Real Book, volume 13 (Sher Music Co., Petaluma 19881995)

Bibliografia uzupełniająca:

William G Leavitt Advanced Reading Studies for Guitar
William G Leavitt Melodic Rhythms for Guitar
Joe Pass Joe Pass Chord Solos
Mark Voelpel Charlie Parker for Guitar
Jerry Bergonzi Jazz Line Book and CD, vol. 3
Jerry Bergonzi Melodic Rhythms Book and CD, vol. 4
Jerry Bergonzi Thesaurus of Intervallic Melodies Book, vol. 5
Jerry Bergonzi Developing a Jazz Language Book and CD, vol. 6
Jerry Bergonzi – Hexatonics, vol.7

Ponadto wykorzystywane są nagrania audio, artykuły z prasy fachowej, płyty DVD zawierające materiały edukacyjne oraz płyty z muzyką bez nagrałego instrumentu melodycznego. Wykorzystywane są ponadto płyty CD wchodzące w skład dyskografii wybranych gitarzystów oraz innych instrumentalistów jazzowych.

J. Aebersold Play A Long Series
Jim Hall dyskografia
Miles Davis dyskografia
Charlie Parker dyskografia
Wes Montgomery dyskografia
John Scofield dyskografia
Wayne Shorter dyskografia

John Coltrane dyskografia
Mike Stern dyskografia
Allan Holdsworth dyskografia
Louis Armstrong dyskografia
Ch. Parker – Omnibook
E. Harris The Intervallistic Concept
G. Campbell Triad Pairs for Jazz
J. Bergonzi vol. 1 Melodic Structures
J. Bergonzi vol. 2 Pentatonics
J. Bergonzi vol. 3 Jazz Line
J. Bergonzi vol. 4 Melodic Rhythms
J. E. Berendt Historia Jazzu
J. Niedziela Historia Jazzu 100 Wykładów
D. Gillespie – To be or not to bop
M. Davis, Q. Troupe Autobiografia
W.K. Olszewski Podstawy harmonii we współczesnej muzyce jazzowej i rozrywkowej
P. Kałużny Skale muzyczne we współczesnej harmonii tonalnej
Bob Taylor The Art of Improvisation
Hal Crook How to Improvise Vol. 1 & 2
Mark Levine The Jazz Theory Book
Mark Levine The Jazz Piano Book

Efekty kształcenia – wiedza:

- Student jest zaznajomiony z repertuarem w obrębie specjalności
- Posiada znajomość podstawowych form muzycznych w obrębie specjalności Posiada zdolność samodzielnego zdobywania wiedzy na temat specjalności korzystając z dostępnych środków multimedialnych oraz drukowanych
- Posiada wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej
- Orientuje się w dziedzinie technologii stosowanych w muzyce w obrębie specjalności
- Posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy własnego instrumentu i jego ewentualnej konserwacji
- Prawidłowo definiuje wzorce leżące u podstaw improwizacji i aranżacji

Efekty kształcenia – umiejętności:

- Posiada umiejętności niezbędne do realizowania własnych koncepcji artystycznych.
- Dysponuje znajomością repertuaru związanego z głównym kierunkiem studiów.
- Umiejętnie wykorzystuje wiedzę na temat podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych utworów
- Posiada właściwe nawyki dotyczące techniki i postawy umożliwiające w bezpieczny i wydajny sposób operowanie ciałem podczas gry na instrumencie
- Posiada umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu technicznego
- Posiada umiejętność improwizacji poprzez odejście od zapisanego tekstu nutowego

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

- Potrafi świadomie gromadzić oraz interpretować informacje
- Posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej.
- Posiada umiejętność krytycznej oceny działań muzycznych własnych oraz innych.
- Posiada zdolność rozwiązywania problemów dotyczących prac projektowych własnych oraz innych.
- Efektywnie wykorzystuje wyobraźnię oraz intuicję w celu rozwiązywania problemów

Semestr: I wymiar godzin: 30 ilość pkt. ECTS: 4

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:

- budowa gitary elektrycznej, dobór właściwego rodzaju strun oraz prawidłowa regulacja instrumentu,
- zagadnienia techniczne takie jak: rodzaje kostkowania, technika lewej ręki, artykulacja.
- rozwijanie techniki instrumentalnej poprzez pracę z metronomem
- praca nad brzmieniem instrument
- ćwiczenie czytania nut a'vista w oparciu o podręcznik Williama G. Leawitta pt: „Reading Studies for Guitar” (tom I)
- poznanie podstaw harmonii jazzowej oraz sposobu notacji
- podstawy improwizacji. Poznanie następujących skal: bluesowej, pentatoniki molowej, jońskiej, doryckiej, frygijskiej, lidyjskiej, miksolidyjskiej, eolskiej oraz lokryckiej
- rozwijanie techniki instrumentalnej w oparciu o ćwiczenia oparte na materiale dźwiękowym w/w skal; granie skal interwałami, granie pasaży opartych na czterodźwiękach septymowych zbudowanych na kolejnych stopniach skali jońskiej(przez dwie oktawy)
- zasady zastosowania w/w skal(relacja skala-akord)
- poznanie skali dominantowej pentatonicznej oraz ćwiczeń pomocnych w opanowaniu swobody w posługiwaniu się nią
- poznanie formy bluesa(blues durowy i molowy) oraz jej różnych wariantów harmonicznym i formalnym
- nauka improwizacji w oparciu o formę bluesa 12 taktowego(analiza wybranych nagrań)
- przygotowanie utworów do wykonania(wraz z improwizacją) podczas egzaminu semestralnego

Standardy w pierwszym semestrze: „BILLIES BOUNCE”, „MR. P.C”, “AUTUMN LEAVES”

Metody dydaktyczne:

- Praca z tekstem i dyskusja

- Sesje rozwiązywania problemu
- Praca indywidualna
- Rozwiązywanie zadań artystycznych
- Prezentacja nagrań CD i DVD
- Analiza formy i treści utworu muzycznego
- Uczenie się w oparciu o problem (PBL)
- Praca z akompaniamentem

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania:

Frekwencja zgodna z obowiązującym Regulaminem Studiów i Regulaminem Wydziału
Zaliczenie kolokwium technicznego na zasadach określonych w obowiązującym regulaminie studiów. Prezentacja bieżącego repertuaru podczas egzaminu semestralnego, zgodnego z wytycznymi zamieszczonymi w regulaminie studiów.

Semestr: II wymiar godzin: 30 ilość pkt. ECTS: 4

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:

- kontynuacja pracy nad techniką instrumentalną
- poznanie następujących skal: półton-całyton, całyton-półton, całotonowej oraz skali alterowanej
- granie ćwiczeń opartych na w/w skalach(granie skal tercjami oraz innymi interwałami, pasaże oparte na czterodźwięku zmniejszonym septymowym i akordzie półzmniejszonym)
- rozwijanie techniki improwizacji poprzez zastosowanie w/w skal w improwizacji na bazie progresji II-V-I
- szczegółowa analiza możliwości alteracji akordu dominantowego(zasada „tension and relase”)
- poznanie progresji I-VI-II-V(różne sposoby jej reharmonizacji)
- poznanie formy „rhythm changes” oraz form: AA1, AABA
- analiza w/w form na przykładach wybranych nagrań
- poznanie formy tzw. „bluesa parkerowskiego” na przykładzie utworu Charli’ego Parkera pt. ”Blues for Alice”
- dalsza praca nad doskonaleniem zdolności czytania nut a’vista
- przygotowanie materiału do egzaminu semestralnego

Standardy w drugim semestrze: „ANTROPOLOGY”, „THE DAYS PF WINE AND ROSES”, “SUMMERTIME”

Metody dydaktyczne:

- Praca z tekstem i dyskusja
- Sesje rozwiązywania problemu
- Praca indywidualna
- Rozwiązywanie zadań artystycznych
- Prezentacja nagrań CD i DVD
- Analiza formy i treści utworu muzycznego
- Uczenie się w oparciu o problem (PBL)
- Praca z akompaniatorem

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania:

Frekwencja zgodna z obowiązującym Regulaminem Studiów i Regulaminem Wydziału
Zaliczenie kolokwium technicznego na zasadach określonych w obowiązującym regulaminie studiów. Prezentacja bieżącego repertuaru podczas egzaminu semestralnego, zgodnego z wytycznymi zamieszczonymi w regulaminie studiów.

Semestr: III wymiar godzin: 30 ilość pkt. ECTS: 4

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:

- dalsza praca nad doskonaleniem techniki instrumentalnej
- poznanie technik realizacji różnego typu artykulacji (technika „hammer-on”, „pull-off”, slide)
- analiza zagadnienia artykulacji charakterystycznej dla różnych stylów muzycznych
- rozwijanie poczucia rytmu poprzez pracę z metronomem
- rozwijanie techniki akordowej poprzez zastosowanie przewrotów akordów w technice „drop two” oraz voicingów
- doskonalenie czytania nut a’vista w oparciu o podręcznik Williama G. Lewitta „Reading studies for guitar” (tomII)
- poznanie następujących skal: molowa melodyczna, molowa harmoniczna, lidyjska dominantowa, lokrycka #2
- utrwalanie materiału dźwiękowego skal poprzez ćwiczenia oparte na różnych interwałach budowanych na kolejnych stopniach danej skali oraz pasaże zbudowane na czterodźwiękach septymowych (np. akord półzniżony, akord molowy z septymą wielką, akord lidyjski z septymą małą)
- zastosowanie w/w skal w improwizacji na bazie „molowej” progresji II-V-I

- analiza partii solowych w oparciu o nagrania oraz transkrypcje improwizacji wybitnych gitarzystów jazzowych takich jak: John Scofield, Bill Frisell, Jim Hall, Joe Pass, Pat Metheny, Wes Montgomery
- przygotowanie materiału do egzaminu semestralnego

Standardy w trzecim semestrze: „SOLAR”, „WHAT IS THIS THING CALLED LOVE”, “BODY AND SOUL

Metody dydaktyczne:

- Praca z tekstem i dyskusja
- Sesje rozwiązywania problemu
- Praca indywidualna
- Rozwiązywanie zadań artystycznych
- Prezentacja nagrań CD i DVD
- Analiza formy i treści utworu muzycznego
- Uczenie się w oparciu o problem (PBL)
- Praca z akompaniatorem

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania:

Frekwencja zgodna z obowiązującym Regulaminem Studiów i Regulaminem Wydziału
Zaliczenie kolokwium technicznego na zasadach określonych w obowiązującym regulaminie studiów. Prezentacja bieżącego repertuaru podczas egzaminu semestralnego, zgodnego z wytycznymi zamieszczonymi w regulaminie studiów.

Semestr: IV wymiar godzin: 30 ilość pkt. ECTS: 4

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:

- dalsza praca nad doskonaleniem techniki instrumentalnej
- poznanie oraz analiza pozostałych skal budowanych na kolejnych stopniach skali molowej melodycznej i molowej harmonicznej
- utrwalanie materiału dźwiękowego w/w skal poprzez ćwiczenia
- zastosowanie skal pentatonicznych w kontekście akordów o różnych trybach oraz funkcjach
- poznanie oraz analiza skal pentatonicznych budowanych na kolejnych stopniach skali molowej pentatonicznej
- dalsze doskonalenie czytania nut a'vista w oparciu o podręcznik
- analiza wybranych partii solowych w oparciu o nagrania
- rozwijanie zdolności łączenia skal w oparciu o materiał dźwiękowy wybranych standardów jazzowych (np. technika grania motywów)

- podsumowanie zagadnień związanych z techniką instrumentalną
- podsumowanie zagadnień związanych z poznanymi typami skal i akordów

Standardy w czwartym semestrze: „ALL THE THINGS YOU ARE”, „PEACE”, “ ON GREEN DOLPHIN STREET”

Metody dydaktyczne:

- Praca z tekstem i dyskusja
- Sesje rozwiązywania problemu
- Praca indywidualna
- Rozwiązywanie zadań artystycznych
- Prezentacja nagrań CD i DVD
- Analiza formy i treści utworu muzycznego
- Uczenie się w oparciu o problem (PBL)
- Praca z akompaniatorem

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania:

Frekwencja zgodna z obowiązującym Regulaminem Studiów i Regulaminem Wydziału
Zaliczenie kolokwium technicznego na zasadach określonych w obowiązującym regulaminie studiów. Prezentacja bieżącego repertuaru podczas egzaminu semestralnego, zgodnego z wytycznymi zamieszczonymi w regulaminie studiów.

Semestr: V wymiar godzin: 30 ilość pkt. ECTS: 5

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:

- poszerzanie repertuaru w obrębie specjalności
- praca nad warsztatem technicznym niezbędnym do profesjonalnej prezentacji muzycznej
- informacje dotyczące aktualnie realizowanej literatury muzycznej
- praca nad realizacją techniczną i artystyczną bieżącego repertuaru w obrębie specjalizacji

Metody dydaktyczne:

- Praca z tekstem i dyskusja
- Sesje rozwiązywania problemu
- Praca indywidualna
- Rozwiązywanie zadań artystycznych
- Prezentacja nagrań CD i DVD

- Analiza formy i treści utworu muzycznego
- Uczenie się w oparciu o problem (PBL)
- Praca z akompaniatorem

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania:

Frekwencja zgodna z obowiązującym Regulaminem Studiów i Regulaminem Wydziału
Zaliczenie kolokwium technicznego na zasadach określonych w obowiązującym regulaminie studiów. Prezentacja bieżącego repertuaru podczas egzaminu semestralnego, zgodnego z wytycznymi zamieszczonymi w regulaminie studiów.

Semestr: VI wymiar godzin: 30 ilość pkt. ECTS: 5

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:

- praca nad warsztatem technicznym niezbędnym do profesjonalnej prezentacji muzycznej
- przygotowanie recitalu na dyplomowy egzamin licencjacki

Metody dydaktyczne:

- Praca z tekstem i dyskusja
- Sesje rozwiązywania problemu
- Praca indywidualna
- Rozwiązywanie zadań artystycznych
- Prezentacja nagrań CD i DVD
- Analiza formy i treści utworu muzycznego
- Uczenie się w oparciu o problem (PBL)
- Praca z akompaniatorem

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania:

Frekwencja zgodna z obowiązującym Regulaminem Studiów i Regulaminem Wydziału
Zaliczenie kolokwium technicznego na zasadach określonych w obowiązującym regulaminie studiów. Prezentacja bieżącego repertuaru podczas egzaminu semestralnego, zgodnego z wytycznymi zamieszczonymi w regulaminie studiów.