

Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku

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

Rok akademicki 2021/22

SYLABUS PRZEDMIOTU

IMPROWIZACJA

Kierunek (właściwe podkreślić):

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Jazz i muzyka estradowa

Studia (właściwe podkreślić):

licencjackie, magisterskie

Imię i nazwisko prowadzącego: Joanna Knitter-Posiewnik

Założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu:

Studenci wokalistyki poznają podstawy improwizacji i uczą się praktycznej wiedzy na jej temat. Podczas zajęć nabywają umiejętności posługiwania się techniką scatu. Poznają także skale przydatne do improwizowania. Mają szansę wykorzystać je w odpowiednich stylach muzycznych. Poznają różne formy improwizacji: rytmiczną, melodyczną, sensoryczną. Dowiadują się o możliwościach swojego głosu, który traktować należy jako instrument - uczą się wykorzystywania zdolności rytmicznych głosu, odpowiedniej artykulacji i ustawienia aparatu głosowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Każdy student powinien być w stanie wymyślać melodie do różnych progresji. Na początku wystarczy, żeby kierował się własnym słuchem i talentem, jednakowoż podczas poznawania kolejnych skal i patentów (np. na przejście przez harmonię II V I), powinien mieć świadomość tego, jakie dźwięki będą pasowały do konkretnego akordu/całego standardu.

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu:

Słuchanie wybitnych improwizatorów, nie tylko wokalnych, np. Miles Davis, Mel Torme, Ella Fitzgerald, Grzegorz Karnas.

Improwizacja przy pomocy program iReal – zmienianie stylu, metrum i tempa standardów, nad którymi pracujemy.

Wykorzystanie dostępnych podręczników do improwizacji, np. Hear it and sing it! Czy Bebop exercises.

Bibliografia podstawowa:

Scat! Vocal Improvisation Techniques, Bob Stolof

Jazz Phrasing - A Workshop for the Jazz Vocalist - Gloria Cooper, Don Sickler
Hear it and Sing it!: exploring modal jazz, Judy Niemack

Do posłuchania m.in.:

Miles Davis, Kind of Blue

Ella Fitzgerald, Ella Fitzgerald sings Duke Ellington Songbook

Jon Hendricks, Boppin' at the Blue Note

Bibliografia uzupełniająca:

Jamey Abersold_How to play jazz

Efekty kształcenia – wiedza:

Student posiada ogólną znajomość literatury muzycznej w szczególności jazzowej.

Student posiada podstawową wiedzę na temat skal używanych w muzyce jazzowej.

Student opisuje trafnie budowę formalną wykonywanego utworu.

Student posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego zastosowania harmonii.

Student posiada podstawową wiedzę na temat stylów w muzyce jazzowej.

Student posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji: zapisów nutowych, książek, artykułów prasowych i internetu.

Student zna patenty przydatne przy improwizacji scatem i potrafi je praktycznie wykorzystać.

Efekty kształcenia – umiejętności:

Student wybiera we właściwy sposób posługiwanie się techniką scat w improwizacji.

Student analizuje harmonię utworu, w którym będzie wykonywał solo.

Student porównuje improwizacje wybitnych instrumentalistów i wokalistów.

Student potrafi traktować swój głos jak instrument w odniesieniu do improwizacji (zmienia barwę, artykulację itp.)

Student jest świadomy swojej ekspresji w wykonywaniu improwizacji.

Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy dotyczącej podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych utworów.

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

Student reaguje i jest otwarty na współpracę z instrumentalistami- wzajemne oddziaływanie, inspiracja.

Student umie posługiwać się właściwą terminologią z zakresu studiowanej dziedziny

Student realizuje własne koncepcje artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce, uczestnicząc w edukacji społeczeństwa.

Student jest wrażliwy na kreatywność innych muzyków w zespole.

Student angażuje się w tworzenie koncepcji artystycznej utworu.

Student zachowuje otwartość na uwagi i sugestie pedagoga, a także członków zespołu

Semestr:...1... **wymiar godzin...**15..... **ilość pkt. ECTS.....**1.....

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:

Podczas zajęć student poznaje różne techniki improwizacji i właściwe środki do jej tworzenia. Służy temu zarówno poznawanie skal modalnych, jak również umiejętność posługiwania się techniką "scat". Studenci wykorzystują naturalne możliwości swojego głosu, używają wygodnych dla siebie sylab, ćwicząc ich użycie w konkretnych standardach lub na konkretnych rytmach. Dodatkowo studenci uczą się otwierać na nowe, faktycznie improwizowane, doznania, m.in. wykorzystując możliwości mikrofonu, akustyki miejsca, czy reagując na odpowiednie dźwięki z otoczenia.

Metody dydaktyczne:

Poznanie skal: bluesowej, jońskiej, doryckiej - ćwiczenie na tych skalach.

Praca nad wybranymi standardami.

Praca nad usprawnieniem rytmizacji (mieszanie metrum, przesuwanie akcentów)

Dialogi scatowe. Circle songs.

Słuchanie wybitnych improwizatorów

Nauka solówki Cheta Bakera ze standardu „It could happen to you”.

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest przede wszystkim uczestnictwo w kursie i przygotowywanie się do zajęć poprzez realizowanie kolejnych ćwiczeń. Ważna jest także aktywna i kreatywna postawa podczas zajęć, pozytywne zaliczenie testu semestralnego oraz wywiązywanie się z prac domowych włącznie z zaliczeniem solówki Cheta Bakera.

Semestr:...2..... **wymiar godzin.....**15..... **ilość pkt. ECTS...1.....**

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 zeszłym semestrze, podczas zajęć student wykorzystuje podstawowe środki do tworzenia improwizacji.

Wprowadzone zostają kolejne skale: frygijska, harmoniczna i lidyjska. Studenci wykorzystują poznane skale w odpowiednio dobranych standardach. Uczą się dobierać skale do standardu, ale też

rozpoznawać jakiej skali używa dany muzyk.

Studenci mają również obowiązek nauczenia się solówki Stana Getza do "Girl from Ipanema".

Metody dydaktyczne:

Circle songs.

Dialogi scatowe.

Poznanie kolejnych skal (frygijska, harmoniczna i lidyjska).

Praca nad wybranymi standardami .

Ćwiczenia rytmiczne na różnych jazzowych stylach.

Śpiewanie piosenki a capella wykorzystując swój własny głos jako podkład.

Słuchanie wybitnych improwizatorów.

Śpiewanie solówki Stana Getza do "Girl from Ipanema".

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w kursie i przygotowywanie się do zajęć poprzez realizowanie kolejnych ćwiczeń. Ważna jest także aktywna i kreatywna postawa podczas zajęć.

Student musi także zaliczyć kolokwium z całości przerobionego w ciągu roku materiału, zaśpiewać solo Stana Getza oraz wywiązywać się z prac domowych.

Semestr:...3... **wymiar godzin.....**15..... **ilość pkt. ECTS...1.....**

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 zeszłym semestrze, podczas zajęć student wykorzystuje podstawowe środki do tworzenia improwizacji.

Wprowadzone zostają kolejne skale: miksolidyjska, eolska i lokrycka . Studenci wykorzystują poznane skale w odpowiednio dobranych standardach. Uczą się dobierać skale do standardu, ale też rozpoznawać jakiej skali używa dany muzyk.

Pracujemy także nad improwizacją na tekście standardu - zmieniając rytm, później melodię, a na końcu obie składowe utworu.

Studenci poznają kolejne najbardziej popularne standardy jazzowe.

Obowiązkowo uczą się solo Milesa Davisa do standardu So what.

Metody dydaktyczne:

Circle songs.

Dialogi scatowe.

Poznanie kolejnych skal (miksolidyjska, eolska, lokrycka).

Praca nad standardami - solo scatem, solo na tekście.

Onomatopeje i rytmizacja scatu - szukanie różnych barw i możliwości głosu.

Ćwiczenia rytmiczne - wprowadzanie rytmu 3/4 na 4/4.
Śpiewanie solówki Milesa Davisa w So what.

Słuchanie wybitnych improwizatorów.

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w kursie i przygotowywanie się do zajęć poprzez realizowanie kolejnych ćwiczeń. Ważna jest także aktywna i kreatywna postawa podczas zajęć, zaliczenie sola Milesa Davisa oraz wywiązywanie się z prac domowych.

Semestr:...4 **wymiar godzin.....**15..... **ilość pkt. ECTS...1.....**

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:

Podczas zajęć student wykorzystuje poznane wcześniej środki do tworzenia improwizacji.

Przypomniane zostają wszystkie skale modalne. Pojawia się również skala całotonowa. Studenci wykorzystują poznane skale w odpowiednio dobranych standardach. Uczą się dobierać skale do standardu, ale też rozpoznawać jakiej skali używa dany muzyk.

Nadal pracujemy nad improwizacją na tekście standardu - zmieniając rytm, później melodię, a na końcu obie składowe utworu.

Studenci poznają kolejne najbardziej popularne standardy jazzowe.

Wykorzystują ostinato i dźwięki stojące w bliskiej odległości względem siebie, by przeprowadzić melodyczne solo na danym standardzie.

Ćwiczymy także progresję II V I.

Mają obowiązek nauczenia się sola Milesa Davisa do Freddie Freeloader.

Metody dydaktyczne:

Dialogi scatowe.

Circle song.

Praca nad standardami - solo scatem, solo na tekście.

Solo wykorzystujące ostinato - przeprowadzenie wybranego riffu przez cały utwór.

Onomatopeje i rytmizacja scatu - szukanie różnych barw i możliwości głosu.

Ćwiczenia rytmiczne.

Słuchanie wybitnych improwizatorów.

Słuchanie solówek Milesa Davisa, nauka sola do Freddie Freeloader.

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w kursie i przygotowywanie się do zajęć poprzez realizowanie kolejnych ćwiczeń. Ważna jest także aktywna i kreatywna postawa podczas zajęć. Student musi zaliczyć kolokwium z materiału przerobionego podczas obu semestrów, oraz zaśpiewać solo Milesa Davisa z utworu "Freddie Freeloader".

Semestr:...5 **wymiar godzin.....**15..... **ilość pkt. ECTS...**1.....

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:

Podczas zajęć student wykorzystuje poznane wcześniej środki do tworzenia improwizacji, która opiera się na poznanych wcześniej skalach. Studenci wykorzystują je w kolejnych standardach. Doskonali umiejętność dobierania skal do standardu.

Nadal pracujemy nad improwizacją na tekście standardu - zmieniając rytm, później melodię, a na końcu obie składowe utworu.

Studenci poznają kolejne najbardziej popularne standardy jazzowe, poszerzając stale swój repertuar. Wykorzystują ostinato i dźwięki stojące w bliskiej odległości względem siebie, by przeprowadzić melodyczne solo na danym standardzie.

Zmieniamy metrum poznanych utworów, a także ich styl, starając się odpowiednio modyfikować zarówno temat standardu, jak i później solo.

Obowiązkowo uczymy się solówki Milesa Davisa do Milestones.

Metody dydaktyczne:

Dialogi scatowe.

Circle song.

Praca nad standardami - solo scatem, solo na tekście.

Solo wykorzystujące ostinato - przeprowadzenie wybranego riffu przez cały utwór.

Onomatopeje i rytmiczacja scatu - szukanie różnych barw i możliwości głosu.

Ćwiczenia rytmiczne.

Zmiany metrum i stylu standardów - metrum 4/4 zmieniamy na 3/4, 5/4 i 7/4, starając się tak zmodyfikować tekst i solo, żeby pozostawić właściwy charakter standardu.

Słuchanie wybitnych improwizatorów.

Słuchanie solówek Milesa Davisa, nauka sola do Milestones.

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w kursie i przygotowywanie się do zajęć poprzez realizowanie kolejnych ćwiczeń. Ważna jest także aktywna i kreatywna postawa podczas zajęć.

Student musi zaliczyć kolokwium z materiału przerobionego podczas semestru, oraz zaśpiewać solo Milesa Davisa z utworu Milestones.

Semestr:...6 wymiar godzin.....15..... **ilość pkt. ECTS...**1.....

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:

Podczas zajęć student wykorzystuje poznane wcześniej środki do tworzenia improwizacji, która opiera się na poznanych wcześniej skalach. Studenci wykorzystują je w kolejnych standardach. Doskonałą umiejętnością dobierania skal do standardu.

Powtórzone zostaje cały materiał studiów licencjackich - kolejne skale, zabawy rytmiczne, wykorzystywanie onomatopei, używanie głosu jako perkusji czy kontrabas. Studenci przypominają poznane standardy, wprowadzone zostają też nowe utwory. Studenci tworzą własne melodie do improwizacji akompaniatora - zarówno scatem, jak i na tekście wybranych fragmentów z literatury.

Obowiązkowo uczymy się solówki Milesa Davisa do Vierd Blues.

Metody dydaktyczne:

Dialogi scatowe.

Circle song.

Praca nad standardami - solo scatem, solo na tekście.

Solo wykorzystujące ostinato - przeprowadzenie wybranego riffu przez cały utwór.

Onomatopeje i rytmiczacja scatu - szukanie różnych barw i możliwości głosu.

Ćwiczenia rytmiczne.

Zmiany metrum i stylu standardów.

Praca nad improwizowaniem melodii do poezji, w oparciu o to, co gra akompaniator.

Słuchanie wybitnych improwizatorów.

Nauka solówki Milesa Davisa w utworze Vierd Blues.

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w kursie i przygotowywanie się do zajęć poprzez realizowanie kolejnych ćwiczeń. Ważna jest także aktywna i kreatywna postawa podczas zajęć. Student musi zaliczyć ustne kolokwium z materiału przerobionego podczas całego toku zajęć oraz zaśpiewać solo Milesa Davisa z utworu Vierd Blues.