

Kod przedmiotu – I2-01

Nazwa przedmiotu

Instrument główny

Kierunek

Jazz i muzyka estradowa

Zakres

Gitara - profil instrumentalny i profil aranżacja

Typ studiów

Studia II stopnia stacjonarne/ niestacjonarne

Wymagania wstępne

Patrz: Informator dla kandydatów na I rok studiów magisterskich – egzamin wstępny z instrumentu głównego: gitara

Wymagania końcowe

1. Komplet zaliczeń i egzaminów przewidzianych w toku studiów.
2. Wykonanie dwóch recitali dyplomowych.
3. Napisanie i obrona pracy magisterskiej.

Cele kształcenia

1. Rozszerzenie nabytych na studiach licencyjnych umiejętności technicznych, interpretatorskich, improwizatorskich wraz ze świadomym zgłębianiem niuansów dotyczących tych zagadnień.
2. Wykształcenia indywidualnego podejścia do rozmaitych aspektów muzyki i kreowanie własnej osobowości artystycznej.
3. Nabycie szerokiego spojrzenia na wykonywanie muzyki z uwzględnieniem wyższych wartości artystycznych takich jak relacja wykonawcy z słuchaczem, związków muzyki z innymi dziedzinami życia czy aspektów filozoficznych.
4. Rozwinięcie umiejętności komunikacji w zespole typu Combo poprzez improwizację. Umiejętność inspirowania grą pozostałych muzyków oraz czerpania inspiracji od nich.
5. Poszerzenie znajomości standardów jazzowych wedle własnych preferencji estetycznych. Udoskonalenie umiejętności komponowania i aranżowania utworów.

Treści programowe

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

- Posiadanie dogłębnej wiedzy dotyczącej techniki gry na instrumencie - pracy aparatu lewej i prawej ręki, sposobów kostkowania, doboru odpowiedniej aplikatury, uzyskania właściwej artykulacji i brzmienia.
- Rozwinięcie poziomu technicznego nabytego podczas studiów I stopnia. Rozszerzenie języka wykonawczego o specyficzne techniki i zagadnienia potrzebne do uzyskania indywidualnego języka wykonawczego

- Osiągnięcie wysokiego stopnia zaawansowania zarówno w grze single note jak i improwizacji oraz akompaniamencie akordowym
- Dysponowanie wiedzą teoretyczną dotyczącą wszelkich aspektów improwizacji takich jak znajomość skal, harmonia, różnorodne aspekty rytmiczne (pulsacja swingowa, akcenty, ghost notes synkopy, polimetria, polirytmia), budowa motywiczna i frazowanie. Swobodne wykorzystanie powyższych zagadnień w kontekście praktycznym w wykonywaniu i aranżacji (z uwzględnieniem technik reharmonizacji) utworów, w zespole bez drugiego instrumentu harmonicznego oraz na gitarę solo.
- Szeroka znajomość repertuaru standardów jazzowych, gruntowne poznanie najważniejszych nagrań w ramach muzyki jazzowej zarówno w małych zespołach jak i większych formacjach. Dogłębna znajomość artystów i nagrań stanowiących osobistą inspirację twórczą.
- Rozeznanie współczesnych nurtów i tendencji w jazzie w tym jej rozmaitych łączeń z innymi rodzajami muzyki (muzyka klasyczna, muzyka folkowa, muzyka popularna itd.).
- Realizacja zapisu nutowego opatrzonego szczegółowymi oznaczeniami, ale również właściwa interpretacja szkicowego zapisu poprzez odpowiednie dobranie artykulacji, barwy, dynamiki i innych niuansów wobec danej stylistyki.
- Umiejętność kreatywnego interpretowania tekstu muzycznego w oparciu o własne idee artystyczne i możliwość przetwarzania go na różne sposoby.
- Umiejętność odczytywania zapisu harmonicznego w utworze i swobodnego improwizowania na jego bazie. Umiejętność rozmaitego przetwarzania materiału melodyczno-harmonicznego wobec różnych kontekstów za pomocą rozwiniętej wyobraźni i ugruntowanej wiedzy teoretycznej.
- Swobodne operowanie w improwizacjach zaawansowanymi zagadnieniami rytmicznymi (double time, synkopy, polirytmia, polimetria, rhythmic displacement) wobec różnych kontekstów (4/4, 3/4 12/8, swing, even 8ths). Świadome wykorzystanie różnych rodzajów podejścia do realizacji rytmu wobec pulsu (*on the beat, on top of the beat, behind the beat*)
- Opanowanie pamięciowe szerokiego zakresu repertuaru standardów jazzowych. Umiejętność sprawnego uczenia się na pamięć i poszerzania znajomości tych utworów – nie tylko znajomości tekstu i przebiegu harmonicznego, ale także kontekstu stylistycznego, tradycji wykonawczych, zagadnień aranżacyjnych i różnych wersji danego utworu
- Zaawansowana umiejętność współpracy w zespołach jazzowych zarówno w funkcji improwizatora oraz akompaniatora.
- Stworzenie podstaw indywidualnego języka wykonawczego i rozwijanie osobowości artystycznej

Zamierzone efekty kształcenia (uczenia się)

W zakresie wiedzy:

K_W01 - posiada gruntowną znajomość ogólnego repertuaru i związanych z nim tradycji wykonawczych

K_W02 - posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej specjalności oraz posiada wiedzę dotyczącą związanego z nią piśmiennictwa

K_W04 - posiada wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby analizowania i syntezy danych, prawidłowego ich interpretowania)

JE_W07 - posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz zdolność do integrowania nabytej wiedzy

JE_W08 - posiada gruntowną wiedzę dotyczącą budowy instrumentów i ich ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia

JE_W09 - poprzez indywidualną pracę poszerza wiedzę dotyczącą improwizacji; jeżeli improwizacja jest związana ze specjalnością i zawarta w programie kształcenia, absolwent powinien dysponować szeroką wiedzą umożliwiającą swobodną improwizację w różnych kontekstach (A+B+E)

JE_W10 - wykazuje się głębokim zrozumieniem i opanowaniem teorii pedagogiki oraz umiejętnościami jej zastosowania w praktyce, dającymi kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach edukacji muzycznej (A+B+D)

W zakresie umiejętności:

JE_U01 - posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych

JE_U02 - samodzielnie interpretuje i wykonuje utwory muzyczne w oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z wymaganiami stylistycznymi

JE_U03 - podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i obowiązujących wzorców formalnych

JE_U04 - na bazie doświadczeń związanych z studiami pierwszego stopnia potrafi wykazywać się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym obszarze

JE_U05 - na podstawie wiedzy o stylach muzycznych i związanych z nimi tradycjami wykonawczymi, wykazuje się umiejętnością konstruowania i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia sztuki wykonawczej programów

JE_U08 - kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach pierwszego stopnia, poprzez indywidualną pracę utrzymuje i poszerza swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych

JE_U09 - posiada umiejętność szybkiego odczytania i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej

JE_U10 - posiada umiejętność dogłębnego rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych i metrytmicznych oraz aspektów dotyczących aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury harmonicznego

itp. opracowywanych utworów

JE_U11 - posiada podstawowe umiejętności obsługi sprzętu służącego do rejestrowania dźwięku i (ewentualnie) obrazu, swobodnie poruszając się w obrębie specjalistycznego oprogramowania koniecznego do realizacji zadań z zakresu specjalizacji

JE_U14 - posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego

JE_U15 - posiada umiejętność improwizowania na bazie wykonywanego utworu

JE_U16 - posiada umiejętność transponowania przebiegów melodyczno-harmonicznych - jeżeli improwizacja związana jest ze specjalnością, absolwenci powinni osiągnąć wysoki poziom biegłości w sztuce improwizacji

JE_U17 - na bazie doświadczeń uzyskanych na studiach pierwszego stopnia wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania technik pozwalających panować nad objawami stresu

JE_U18 - posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej wiedzy dotyczącej szerokiego zakresu pedagogiki, dającą kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach edukacji muzycznej

W zakresie kompetencji społecznych:

JE_K01 - jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych

JE_K02 - inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej kultury (podejmowanie projektów o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagających współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i nauki)

JE_K04 - posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych dziedzin działalności artystycznej

JE_K05 - jest zdolny do inspirowania i organizowania procesu doskonalenia umiejętności warsztatowych innych osób

JE_K06 - wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, wykazuje się umiejętnością funkcjonowania w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku pracy

JE_K08 - wypełnia rolę społeczną absolwenta studiów muzycznych dbając o dorobek, tradycje i aspekty etyczne swojego zawodu

JE_K09 - świadomie umie zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej na podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy, wykorzystując również wiedzę zdobytą w procesie ustawicznego samokształcenia

Formy kształcenia

- Zajęcia indywidualne (wykłady, ćwiczenia)
- Praca z nagraniem CD lub z aplikacjami multimedialnymi
- Praca z sekcją rytmiczną lub pianistą
- Analiza nagrań lub materiałów nutowych

Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się

Rok	I		II	
Semestr	1	2	3	4
Punkty ECTS Profil instrumentalny	8	6	19	20
Punkty ECTS Profil aranżacyjny	6	4	17	18
Ilość godzin w tygodniu	2	2	2	2
Rodzaj zaliczenia	ekm	ekm	zal	zal
Legenda	zal – zaliczenie; zst – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny			

Kryteria oceny:

- Egzamin – warsztat techniczny, brzmienie, elementy stylistyczne (feeling, swingowanie, artykulacja) stopień zaawansowania improwizowanych partii, poziom trudności utworu, narracja i frazowanie, przygotowanie zespołu, warstwa aranżacyjna, dobór programu, całokształt artystyczny występu
- Aktywność artystyczna (własne projekty, nagrody na konkursach)
- Zaangażowanie w pracę na zajęciach i w ćwiczenie omawianych zagadnień

Literatura (piśmiennictwo)

1. Bergonzi Jerry – *Inside Improvisation – vol. I-VI*
2. *Berklee College of Music - Harmony 1- 4*
3. Boling Mark, *The Jazz Theory Workbook*
4. Crook Hal - *How To Improvise (An Approach To Practicing Improvisation)*
5. Galbraith Barry, *Guitar Comping*
6. Jaffe Andy, *Jazz Harmony*
7. Lesicki Artur *Jak oni to robią*
8. Leavitt William, *A Modern Method for Guitar*
9. Miller Ron, *Modal Jazz Composition & Harmony*
10. Nettles Barrie, *Harmony 1*
11. Pass Joe, *The Joe Pass Guitar Method,*
12. Pass Joe, *Chord Solos for Guitar, Vibes and all Keyboard Instruments,*
13. Pease Ted, *Jazz Composition, Theory and Practise*
14. *Real Jazz Book*
15. *The Real Book Vol 1*

Wydawnictwa multimedialne

Aebersold Jamey *Play-A-Long Series* (materiały nutowe z podkładami CD)

Lesicki Artur *Rzemiosło I sztuka* cz.1 i 2 DVD

Rogers Adam *Technical Studies* vol 1, 2 DVD

Scofield John *On Improvisation* DVD

Język wykładowy

- Polski
- Możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim

Imię i nazwisko wykładowcy

dr Artur Lesicki

