

Kod przedmiotu – I2J-04

Nazwa przedmiotu

Improvizacja

Kierunek

Jazz i muzyka estradowa

Zakres

Wszystkie zakresy oprócz zakresu kompozycja i aranżacja

Typ studiów

Studia II stopnia stacjonarne/ niestacjonarne

Wymagania wstępne

Patrz: Informator dla kandydatów na I rok studiów magisterskich

Wymagania końcowe

- Obecność na zajęciach
- Egzamin na koniec roku

Cele kształcenia

- Uświadomienie roli improvizacji w partiach wszystkich instrumentów (w partii solowej i w akompaniamencie).
- Rozwinięcie umiejętności komunikacji w zespole typu combo poprzez improvizację. Uświadomienie znaczenia rozmaitych środków wyrazu stosowanych przez solistę i sposobów reakcji w akompaniamencie.
- Przełożenie teoretycznych zagadnień związanych z improvizacją (skale, harmonia, rytmika) na praktyczne wykorzystanie w budowaniu zespołowej wypowiedzi muzycznej.
- Zaznajomienie z różnymi metodami pracy nad utworami o skomplikowanej budowie harmonicznnej, metro-rytmicznej czy formalnej.
- Rozwinięcie umiejętności samodzielnego opracowywania ćwiczeń i wprawek w celu doskonalenia określonych umiejętności.
- Wdrożenie umiejętności muzycznego i kreatywnego wykorzystania różnego rodzaju schematów i konstrukcji skalowych i akordowych.
- Rozwinięcie umiejętności tworzenia indywidualnego języka wypowiedzi w oparciu o różne zagadnienia teoretyczne.

Treści programowe

- Zgłębianie wiedzy teoretycznej dotyczącej wszelkich aspektów improvizacji takich jak znajomość skal, harmonia, różnorodne aspekty rytmiczne budowa motywiczna i frazowanie . Wykorzystanie powyższych zagadnień w kontekście praktycznym w wykonywaniu i aranżacji utworów
- Zgłębianie wiedzy i rozwinięcie praktycznych umiejętności wzajemnego wpływu improwizowanych partii wszystkich członków zespołu.
- Znajomość zaawansowanych rozwiązań w zakresie harmonii, melodyki, rytmu

konstrukcji motywicznej i frazowej. Znajomość przykładów takich rozwiązań w literaturze muzyki jazzowej.

- Rozszerzenie języka wykonawczego o specyficzne techniki i zagadnienia potrzebne do uzyskania indywidualnego języka wykonawczego
- Kontrolowania w improwizacji aspektów związanych z poszczególnymi elementami dzieła muzycznego
- Operowanie w improwizacjach zaawansowanymi strukturami 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 nut wobec pulsu (*On the beat*, *On top of the beat*, *behind the beat*). Umiejętność operowania zaawansowanymi strukturami harmonicznymi (upper structures, substytuty, superimpozycje)
- Opanowanie utworów jazzowych o zaawansowanej konstrukcji harmonicznnej (Szybkie zmiany harmoniczne, akordy o nietypowej budowie, *Coltrane changes* itp.)
- Sprawne odczytywanie zapisu harmonicznego w utworze i swobodne improwizowanie na jego bazie. Umiejętność rozmaitego przetwarzania materiału melodyczno-harmonicznego wobec różnych kontekstów za pomocą rozwiniętej wyobraźni i ugruntowanej wiedzy.

Zamierzone efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

JE_W01 - posiada gruntowną znajomość ogólnego repertuaru i związanych z nim tradycji wykonawczych

JE_W02 - posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej specjalności oraz posiada wiedzę dotyczącą związanego z nią piśmiennictwa

JE_W04 - posiada wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby analizowania i syntezy danych, prawidłowego ich interpretowania)

JE_W05 - posiada wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet, nagrania archiwalne itp.) oraz umiejętność samodzielnego poszerzania

i rozwijania wiedzy dotyczącej swojej specjalności

JE_W06 - posiada poszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego muzyki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego życia

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

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)

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_U06 - jest zdolny do funkcjonowania w różnych formacjach zespołowych i posiada umiejętność współdziałania z innymi artystami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym

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 metrycznych oraz aspektów dotyczących aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury harmonicznego itp. opracowywanych utworów

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

W zakresie kompetencji społecznych:

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

Metody nauczania:

- Wykłady
- Ćwiczenia
- Problem based learning
- Flipped education
- Dyskusja dydaktyczna

Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się

Rok	I		II	
Semestr	1	2	3	4
Punkty ECTS	2	2		
Ilość godzin w tygodniu	2	2		
Rodzaj zaliczenia	zal	egz		
Legenda	zal – zaliczenie; zst – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny			

Kryteria oceny:

- Stopień przyswojenia omawianych zagadnień (Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne)
- Zaangażowanie podczas zajęć

Literatura (piśmiennictwo)

M. Levine - *Jazz Theory*

J. Bergonzi – *Inside Improvisation* – vol. I-VI

K. Werner – *Effortless Mastery*

H. Galper – *Forward Motion*

P. Berliner - *Thinking in jazz. The infinite art of improvisation*

M. Gridley- *Jazz Styles*

Język wykładowy

- Polski
- Możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim

Imię i nazwisko wykładowcy

dr Maurycy Wójciński