

Kod przedmiotu I2-22**Nazwa przedmiotu**

Improwizacja

Kierunek

Instrumentalistyka

Zakres

Fortepian - profile:

- solistyczny
- kameralistyka fortepianowa
- korepetycja wokalna

Typ studiów

2-letnie studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne

- pozytywnie zdany konkursowy egzamin wstępny na studia II stopnia: fortepian, dowolny profil

Wymagania końcowe

- umiejętność improwizacji na fortepianie utworów w ramach różnych gatunków i stylów muzycznych
- umiejętność powtórzenia ze słuchu i transpozycji układów melodyczno-harmonicznych
- umiejętność zaplanowania konstrukcji improwizowanej wypowiedzi muzycznej
- swobodne stosowanie technik imitacyjnych i wariacyjnych przy improwizacji na temat zadanej melodii
- kreacja własnej melodii o zadanej stylistyce oraz krótka improwizacja na jej temat

Cele kształcenia

- Doskonalenie umiejętności realizacji na fortepianie usłyszanej melodii z towarzyszącym prostym akompaniamentem, wykonanie dowolnej, improwizowanej krótkiej formy muzycznej na fortepianie, realizacja małej formy muzycznej w kilku aranżacjach stylistycznych oraz zaimprowizowanie krótkiej, ilustracyjnej formy muzycznej o zadanych tytule programowym.
- Poszerzenie znajomości różnych układów fakturalnych i umiejętność ich praktycznej, swobodnej realizacji na fortepianie.

Treści programowe

- Powtórzenie wiedzy zdobytej na zajęciach z „Podstaw improwizacji” – podstawy harmonii funkcyjnej, progresje i modulacje, realizacja melodii z podkładem harmonicznym.
- Podstawowe zasady konstrukcji prostych form muzycznych – w zakresie tzw. pulsacji frazy oraz budowy całości. Forma ABA, forma sonatowa.
- Kolejne reguły prowadzenia kontrapunktu jako głosu towarzyszącego melodii tematu, wraz z przykładami gotowych rozwiązań i ćwiczeniami ich realizacji w różnych tonacjach.
- Przykłady wykorzystania możliwości dźwiękowo-fakturalnych oraz brzmieniowych fortepianu przy imitacji/realizacji faktury orkiestrowej.
- Tańce jako przykłady muzyki użytkowej i stylizowanej oraz praktyczna realizacja faktury tych gatunków – na przykładzie walca, menueta i gawota.
- Wykorzystanie wykonywanych przez utworów do ich wariacyjnego opracowania i wykonania alternatywnej formy muzycznej w oparciu o oryginalną kompozycję.
- Stylizacja improwizacji – próba wykonania własnego mazurka.
- Improwizacja bez harmonii funkcyjnej – przykłady faktury, rola rysunku melodii, rytmiki, kłastrów i odległych rejestrów jako elementów umożliwiających taką improwizację.
- Pokazanie, że każdy element dzieła muzycznego może być składnikiem improwizacji, a nawet jedynym elementem improwizowanego utworu. Praktyczne improwizacje z wykorzystaniem np. tylko jednego dźwięku, danego interwału czy określonego rytmu.
- Ćwiczenie polifonizacji melodii – improwizowanie ekspozycji krótkiej fugi (lub fugato).
- Doskonalenie techniki wariacyjnej przy improwizacji melodii tematu. Improwizowanie własnych, prostych wariacji w oparciu o zadany temat.

Zamierzone efekty uczenia się

W zakresie wiedzy:

K_W07 - posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz zdolność do integrowania nabytej wiedzy

K_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:

K_U01 - posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych

K_U03 - podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i obowiązujących wzorców formalnych

K_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

K_U10 - posiada umiejętność dogłębnego rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych i metrycznych oraz aspektów dotyczących pedalizacji, frazowania, struktury harmonicznego itp. opracowywanych utworów

K_U14 - posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego

K_U15 - posiada umiejętność improwizowania na bazie wykonywanego utworu

K_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:

K_K01 - jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturowych

K_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

Formy kształcenia

Wykład, praca z narzędziami multimedialnymi, demonstracja omawianego zagadnienia, ćwiczenia praktyczne na jednym i dwóch fortepianach, ćwiczenie i zadanie domowe wykonywane na kolejnych zajęciach.

Nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się

profil solistyczny i profil kameralistyka fortepianowa

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

profil korepetycja wokalna

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

Kryteria oceny

Jakość realizowanej improwizowanej wypowiedzi muzycznej na fortepianie, umiejętność wykonywania faktury różnych gatunków muzycznych, zdolność praktycznej harmonizacji zadanej melodii. Umiejętność słownego opisanie wykonywanej muzyki.

Literatura (piśmiennictwo)

Szabolcs Esztenyi - Improwizacja fortepianowa. Metoda nauczania, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, W-wa 2009.

Brian Chung, Dennis Thurmond - Improvisation at the Piano: A Systematic Approach for the Classically Trained Pianist Paperback – Alfred Music, 2007

Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji, Akademia Muzyczna w Łodzi 2000-2011.

Markus Schwenkreis - Compendium Improvisation, Schwabe Verlag Basel 2018

Modern Piano Improvisation, Easy Pieces for Playing and Improvising, Alfred Music, 2015

Brian McGravey - How to Improvise on Piano: Learn How to Approach, Develop and Master the Art of Piano Improvisation - Amazon Books, 2018

Język wykładowy

Polski, angielski

Imię i nazwisko wykładowcy

dr Jan Kubica