

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Nazwa przedmiotu: Instrument główny – FORTEPIAN JAZZOWY			Kod przedmiotu: II / I / S I / 23
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY			Data 1.10.2019
Nazwa kierunku: INSTRUMENTALISTYKA			
Forma studiów: STACJONARNE	Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI	Status przedmiotu: OBOWIĄZKOWY/KIERUNKOWY	
Specjalność: GRA NA FORTEPIANIE			Rok / semestr: I - III / 1 - 6
Języki nauczania przedmiotu: j. polski, j. angielski	Forma zajęć: Indywidualne	Rodzaj zajęć: WYKŁAD	Wymiar zajęć: 180 godzin
Koordinator przedmiotu	dr hab. Piotr Wyleźół		
Prowadzący zajęcia	dr hab. Piotr Wyleźół, dr hab. Joachim Mencil, dr hab. Dominik Wania		
Cele przedmiotu	<p>Przygotowanie do zawodu artysty muzyka instrumentalisty i prowadzenia samodzielnej działalności artystycznej (w zakresie gry solowej, kameralnej, orkiestrowej) oraz do podjęcia studiów II stopnia (uzupełniających magisterskich);</p> <ul style="list-style-type: none"> • uformowanie prawidłowego warsztatu wykonawczego oraz wyposażenie studenta w niezbędną wiedzę teoretyczną niezbędną do właściwej interpretacji utworów i samodzielnego kształtowania własnych wizji muzycznych • rozwijanie umiejętności improwizacji • zapewnienie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju muzycznych i technicznych umiejętności; • doskonalenie techniki instrumentalnej i wszystkich elementów warsztatu wykonawczego niezbędnego do twórczego zajmowania się muzyką jazzową • rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości muzycznej, opanowanie instrumentu w możliwie najwyższym stopniu a przez to nabycie samoświadomości artystycznej i wykonawczej; • praktyczne poznanie z zakresu klasyki jazzowych standardów, zróżnicowanych pod względem epoki i stylu, przygotowanie do samodzielnego poszerzania i tworzenia własnego repertuaru, kształcenie twórczych umiejętności kreowania dzieła muzycznego oraz krytycznej oceny własnych osiągnięć w zakresie sztuki wykonawczej; • pomoc w wykryciu zdolności i predyspozycji studenta oraz odpowiednie ukierunkowanie kształtowania osobowości artystycznej (np. jako solisty, kameralisty, muzyka orkiestrowego); • rozwijanie i doskonalenie praktycznych umiejętności związanych z przyszłą działalnością artystyczną, przygotowanie do uczestnictwa w życiu muzycznym upowszechniania wartości estetycznych sztuki muzycznej. 		

Wymagania wstępne		<ul style="list-style-type: none"> - posiadanie świadectwa dojrzałości; - wykazanie się umiejętnością gry na fortepianie na poziomie absolwenta szkoły muzycznej II st. lub liceum muzycznego; - wiedza dotycząca podstawowej wiedzy na temat muzyki jazzowej (znajomość stylów oraz nagrań fonograficznych). Rzetelne opanowanie instrumentu (warsztat gry), oraz umiejętności z zakresu improwizacji jazzowej. - zdanie egzaminu wstępnego na studia I stopnia z wynikiem co najmniej: egzamin kierunkowy – min. 18 punktów, egzaminy uzupełniające – min. 13 punktów z każdego egzaminu. 	
	Symbol efektu	EFEKTY UCZENIA SIĘ	Odniesienie efektów do PRK
Wiedza (W)	Ins1aK_W01	zna podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych	P6S_WG
	Ins1aK_W02	zna podstawowy repertuar związany ze swoją specjalnością oraz podstawową terminologię muzyczną	P6S_WG
	Ins1aK_W07	zna trendy rozwojowe dziedziny instrumentalistyka właściwe dla studiowanej specjalności	P6S_WG
	Ins1aK_W12	dysponuje podstawową wiedzą o współczesnym życiu artystycznym i naukowym w zakresie studiowanego kierunku	P6S_WG

Umiejętności (U)	Ins1aK_U01	potrafi opracowywać i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponuje środkami niezbędnymi do ich realizacji	P6S_UW
	Ins1aK_U02	posiada podstawowe umiejętności do interpretacji związanego z jego specjalnością reprezentatywnego repertuaru w różnych stylach	P6S_UW
	Ins1aK_U03	przyswoił sobie prawidłową postawę oraz technikę (techniki) gry na instrumencie i potrafi operować aparatem gry w sposób efektywny	P6S_UU P6S_UW
	Ins1aK_U04	opanował metody efektywnego ćwiczenia i umie pracować w znacznym zakresie samodzielnie	P6S_UU P6S_UW
	Ins1aK_U07	osiągnął taką biegłość w czytaniu nut, że czytając a vista rozumie muzykę, a podczas przygotowania dzieła muzycznego korzysta z tej umiejętności w celu przekazania dzieła muzycznego w pełni	P6S_UW
	Ins1aK_U14	posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX i XXI wieku	P6S_UW
	Ins1aK_U15	umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki	P6S_UW

	Ins1aK_U16	umie realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności	P6S_UW
	Ins1aK_U22	potrafi zastosować formy zachowań i reguły komunikacji związane z występami publicznymi	P6S_UK
Kompetencje społeczne (K)	Ins1aK_K01	potrafi gromadzić, analizować i interpretować potrzebne informacje	P6S_UU P6S_KR
	Ins1aK_K02	realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce - wynikające z wykorzystania wiedzy i wyobraźni twórczej	P6S_KK
	Ins1aK_K04	jest zdolny do samooceny i konstruktywnej krytyki w obrębie działań muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko pojętej kultury	P6S_KK
	Ins1aK_K08	adekwatnie promuje i prezentuje własną działalność artystyczną w oparciu o przepisy prawa autorskiego	P6S_WG
	Ins1aK_K09	adaptuje się do nowych lub zmiennych okoliczności, które mogą pojawiać się podczas wykonywania pracy artystycznej	P6S_KO P6S_KR

	Ins1aK_K10	efektywnie wykorzystuje wyobraźnię, intuicję, twórczą postawę i samodzielne myślenie w obliczu konieczności rozwiązywania problemów	P6S_KK
--	------------	---	--------

TREŚCI PROGRAMOWE

Program nauczania jest zindywidualizowany dla każdego studenta, stosownie do jego predyspozycji, temperamentu i potrzeb. Na tej podstawie, a także na podstawie indywidualnych możliwości i tempa rozwoju, dla każdego studenta opracowywane są długoterminowe plany kształcenia i elastyczne plany okresowe uwzględniające harmonijny rozwój muzyczny i techniczny oraz zmierzające do znalezienia dla każdego właściwego sposobu komunikowania się ze słuchaczami za pomocą instrumentu.

W trzyletnim programie nauczania znajduje się m.in.:

- Kształcenie specjalistyczne-jazzowe mające na celu:
- rozwijanie techniki instrumentalnej z uwzględnieniem specyficznych problemów występujących w jazzie,
- rozwijanie świadomości i wyobraźni muzycznej, jako czynników niezbędnych w nauce improwizacji jazzowej,
- rozwijanie świadomości harmonii, a szczególnie typowych zwrotów harmonicznnych, występujących w jazzie,
- poznawanie teorii improwizacji oraz jej zastosowanie w praktyce,
- poznawanie „języka jazzu” poprzez spisywanie i wykonywanie transkrypcji partii solowych uznanych mistrzów takich jak: Bud Powell, Wynton Kelly, Red Garland, Ahmad Jamal, Herbie Hancock, Kenny Barron, Keith Jarrett i innych,
- rozwijanie pamięci muzycznej oraz kształcenie słuchu w celu zmniejszenia dystansu pomiędzy tym co uczeń chce a tym co może zagrać na swoim instrumencie,
- rozwijanie umiejętności różnorodnej realizacji zagadnień rytmicznych oraz polirytmicznych.
- przyswajanie standardów jazzowych (zbioru standardów).
- przygotowanie do grania z sekcją rytmiczną w różnych stylach (swing, ballada, funk, latin music itp.)
- rozwijanie wrażliwości na jakość dźwięku, brzmienie na instrumencie, frazowanie,
- artykulację i inne środki wyrazu
- poznawanie podstawowego repertuaru jazzowego o różnej stylistyce oraz
- mistrzowskie nagrania tego gatunku w celu kształtowania własnej
- oryginalnej osobowości muzycznej.

Semestr 1

1. Analiza i opracowanie standardów obowiązkowych.
2. Praca nad głównymi elementami gry na fortepianie (warsztat, brzmienie, artykulacja, technika).
3. Zagadnienia związane z niezależnością rąk lewej i prawej szczególnie w aspekcie :akompaniamentu i równoczesnej improwizacji

4. Podstawowe zagadnienia dotyczące artykulacji w jazzie.
5. Praca nad skalami: pentatonika durowa, mollowa i skala bluesowa.
6. Nauka improwizacji w oparciu o kadencję II-V-I.
7. Analiza i przygotowanie transkrypcji improwizacji (jednego z uznanych mistrzów gatunku) pod kątem artykulacyjnym i wykonawczym.
8. Przygotowanie programu egzaminu semestralnego

Semestr 2

1. Analiza i opracowanie standardów obowiązkowych.
2. Praca nad wszechstronnym używaniem artykulacji w improwizacji.
4. Podstawowe zagadnienia związane z używaniem tzw. Voicing'u lewej ręki.
5. Opanowanie podstawowych form w jazzie (blues, aaba, rhythm changes).
6. Skale kościelne.
7. Praca nad improwizacją, opartą na kadencji II-V-I oraz progresji II-V z uwzględnieniem skal: miksolidyjskiej, doryckiej, jońskiej i odpowiadających im akordom.
8. Analiza i przygotowanie transkrypcji improwizacji (jednego z uznanych mistrzów gatunku) pod kątem artykulacyjnym i wykonawczym.
9. Przygotowanie programu egzaminu semestralnego

Semestr 3

1. Analiza i opracowanie standardów obowiązkowych.
2. Praca nad środkami wyrazowymi.
3. Wprowadzenie podstawowych alteracji.
4. Praca nad kadencją II-V do tonacji mollowych.
5. Wprowadzenie skal symetrycznych: zmniejszona, całotonowa.
6. Interpretacja ballady jazzowej (rodzaje wibrata).
7. Wprowadzenie i ćwiczenia związane z niezależnością rąk
8. Analiza i przygotowanie transkrypcji improwizacji (jednego z uznanych mistrzów gatunku) pod kątem artykulacyjnym i wykonawczym.
9. Przygotowanie programu egzaminu semestralnego

Semestr 4

1. Analiza i opracowanie standardów obowiązkowych.
2. Ćwiczenia warsztatowe ze szczególnym uwzględnieniem biegłości.
3. Poszerzenie typowych dla fortepianu jazzowego akordów używanych podczas akompaniamentu.
4. Dalsze rozwijanie możliwości improwizatorskich pod względem harmoniczno-melodycznym.
5. Rozwijanie swobody rytmicznej i swingowania.
6. Wprowadzenie skali mollowej melodycznej z transpozycjami od każdego stopnia.
7. Praca nad utworami o bardziej złożonej konstrukcji harmonicznej.
8. Analiza i przygotowanie transkrypcji improwizacji (jednego z uznanych mistrzów gatunku) pod kątem artykulacyjnym i wykonawczym.
9. Przygotowanie programu egzaminu semestralnego

Semestr 5

1. Analiza i opracowanie standardów obowiązkowych.
2. Praca nad utworami w szybkich tempach.
3. Zagadnienia związane z połączeniem dwóch pulsacji (swing oraz even eights) w obrębie tego samego utworu.
4. Wprowadzenie skali mollowej harmonicznej z transpozycjami od każdego stopnia oraz skali zwiększonej.
5. Nauka improwizacji w utworach opartych na pulsacjach latynoskich (bossa, samba, salsa).

6. Łączenie skal w progresjach i kadencjach.
7. Analiza i przygotowanie transkrypcji improwizacji (jednego z uznanych mistrzów gatunku) pod kątem artykulacyjnym i wykonawczym.
8. Praca nad umiejętnością poruszania się w nieparzystych metrach
9. Przygotowanie programu egzaminu semestralnego

Semestr 6

1. Analiza i opracowanie standardów obowiązkowych.
2. Poszerzenia języka harmonicznego w improwizacji jazzowej, poprzez użycie dźwięków przejściowych - „passing tones”.
3. Wprowadzenie utworów opartych na pulsacji polirytmicznej.
4. Rozszerzenie możliwości brzmieniowo-wyrazowych
5. Interpretacja i rodzaje pulsacji w walcu jazzowym.
6. Praca nad twórczą interpretacją tematów.
7. Praca nad umiejętnością poruszania się w nieparzystych metrach, w tym 5/4 oraz 7/4
8. Przygotowanie programu egzaminu licencjackiego.

Metody kształcenia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zajęcia ze studentami mają indywidualny charakter i przebiegają w relacji „mistrz – uczeń”. Student przygotowuje utwór lub program, a następnie pracuje z pedagogiem nad doskonaleniem interpretacji, rozwiązywaniem problemów technicznych, stylistycznych i estetycznych. Część zajęć odbywa się w formie lekcji otwartych lub lekcji wspólnych, podczas których studenci obserwują pracę kolegi i pedagoga, grają przygotowane utwory, poddają je analizie i dokonują oceny ich wykonania. Lekcje indywidualne oraz udział w warsztatach, kursach i wykładach. Rozwijanie warsztatu instrumentalnego oraz języka improwizacji oraz poszerzanie nabytych wiadomości poprzez udział w zajęciach zespołowych: mały zespół jazzowy – combo, oraz orkiestra jazzowa Big-Band. 2. Samodzielne przygotowanie transkrypcji wybranych partii solowych mistrzów gatunku oraz ich analizy, obejmujących swoim spektrum stylistyki, od okresu formatywnego (początek XX wieku) po współczesność. 3. Praca nad czytaniem nut a vista ze szczególnym uwzględnieniem, artykulacji i interpretacji oraz możliwości wykonawczych puzonu w kontekście różnorodnych stylistyk obecnych w muzyce jazzowej. 4. Praca nad warsztatem improwizatorskim, obejmująca zagadnienia związane z harmonią (akordy oraz skale z nich wynikające, podstawowe progresje harmoniczne), oraz sferą rytmu (różnorodne pulsacje, oraz metra). 5. Studiowanie historii jazzu, oraz kluczowych płyt (nagrań) reprezentujących różnorodne stylistyki i w konsekwencji, poszerzanie znajomości standardów jazzowych. 6. Nagrywanie i analizowanie wybranych ćwiczeń w czasie lekcji jak również koncertów z udziałem studentów klasy puzonu.
---------------------------	--

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny

Symbol efektu

Metody weryfikacji efektów uczenia się	<p>Weryfikację pracy i postępów każdego studenta, podczas trwania studiów, stanowią egzaminy odbywające się pod koniec sesji zimowej i letniej. Mają one formę egzaminu praktycznego.</p> <p>Pierwsze pięć semestrów obejmując dodatkowo egzamin techniczny, na którym student prezentuje stopień opanowania warsztatu instrumentalnego, znajomości standardów obowiązkowych oraz transkrypcje partii solowych mistrzów gatunku. Egzaminy są warunkiem promocji na następny semestr i stanowią obraz rozwoju studenta, jego warsztatu instrumentalnego, muzykalności oraz współpracy z zespołem.</p> <p>W trakcie egzaminu student wykonuje trzy utwory (z towarzyszeniem zespołu): dwa wybrane z obowiązującego w danym semestrze kanonu standardów jazzowych oraz jeden utwór dowolny w konwencji jazzowej.</p>	Ins1aK_W01 Ins1aK_W02 Ins1aK_W07 Ins1aK_W12 Ins1aK_U01 Ins1aK_U02 Ins1aK_U03 Ins1aK_U04 Ins1aK_U07 Ins1aK_U14 Ins1aK_U15 Ins1aK_U16 Ins1aK_U22 Ins1aK_K01 Ins1aK_K02 Ins1aK_K04 Ins1aK_K08 Ins1aK_K09 Ins1aK_K10
---	---	--

Forma i warunki zaliczenia	<p>Warunkiem uzyskania zaliczenia w każdym semestrze jest przygotowanie przez studenta programu w stopniu umożliwiającym jego publiczną prezentację.</p> <p>Podczas egzaminów oceniane jest techniczne przygotowanie programu (w tym właściwa realizacja zapisu nutowego) oraz poziom artystyczny wykonywanych utworów. Aktywność koncertowa oraz uzyskane nagrody na konkursach mają wpływ na ogólną ocenę studenta.</p>
----------------------------	---

Literatura

1. Charlie Parker	Omnibook (transkrypcje improwizacji Charlie Parkera)
2. J. S. Bach	Suity wiolonczelowe (transkrypcja na puzon)
3. David Chesky	Advanced Jazz/Rock Rhythms
3. Charles Campbell	30 Contemporary Etudes
4. Bob Taylor	Sightreading Jazz
5. J.J.Johnson	Exercise and Etudes for the Jazz Instrumentalist
6. Arban's	Famous Method for Trombone
7. Jamey Aebersold	wybrane pozycje ze zbioru Aebersold Play-a-Alongs
8. Hal Leonard	wybrane pozycje ze zbioru Hal Leonard Jazz Play Along Series
9. Mark Levine.	„Jazz Piano Book”
10. Mark Levine.	“Jazz Harmony Book”

NAKLAD PRACY STUDENTA

		Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne		180
Przygotowywanie się do zajęć		955
Konsultacje		15
Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia		150

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu	150
Łączny nakład pracy studenta w godz.	1450
Liczba punktów ECTS	58
Praktyki (jeśli obowiązują)	Praktyki realizowane są w ramach przedmiotów obowiązkowych wybieralnych
Łączny nakład pracy studenta w godz.	
Liczba punktów ECTS	
MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ	
Prowadzenie samodzielnej działalności koncertowej	

