

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Nazwa przedmiotu: PUZON JAZZOWY			Kod przedmiotu: II / I / S I / 42
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY			Data 1.10.2019
Nazwa kierunku: INSTRUMENTALISTYKA			
Forma studiów: STACJONARNE		Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI	Status przedmiotu: OBOWIĄZKOWY
Specjalność: GRA NA PUZONIE W ZAKRESIE MUZYKI JAZZOWEJ			Rok / semestr: I - III, 1 - 6
Języki nauczania przedmiotu: POLSKI, ANGIELSKI	Forma zajęć: Indywidualne	Rodzaj zajęć: Wykład	Wymiar zajęć: 180 godzin
Koordynator przedmiotu	Prof. Jan Pilch		
Prowadzący zajęcia	dr hab. GRZEGORZ NAGÓRSKI		
Cele przedmiotu	Celem studiów jest przygotowanie studenta do wykonywania na poziomie profesjonalnym zawodu muzyka jazzowego zarówno w sferze orkiestrowej jak i solistycznej ze szczególnym uwzględnieniem jego zdolności improwizatorskich i wykonawczych, rzetelne opanowanie techniki gry pod względem warsztatowym i elastyczność jeśli chodzi o wycucie stylów i swobodne poruszanie się w nich. Podstawowe dwa aspekty studiów to: praca twórcza czyli solistyczny wymiar studiów a także świadoma praca z zespołem oraz określany w języku angielskim mianem „sideman’a” to aspekt odtwórczy, polegający na profesjonalnym podejściu do materii orkiestrowej i co za tym idzie perfekcyjne czytanie tekstu muzycznego na wysokim lub bardzo wysokim poziomie interpretacji artystycznej.		
Wymagania wstępne	Wiedza dotycząca podstawowej wiedzy na temat muzyki jazzowej (znajomość stylów oraz nagrań fonograficznych). Rzetelne opanowanie instrumentu (warsztat gry), oraz umiejętności z zakresu improwizacji jazzowej.		
	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_W03	zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii muzyki oraz orientuje się w dotyczącym tej problematyki piśmiennictwie, a także zna style i gatunki muzyczne wraz z reprezentatywnymi dla nich dziełami oraz związane z nimi tradycje wykonawcze	P6S_WG
Ins1aK_W07	zna trendy rozwojowe dziedziny instrumentalistyka właściwe dla studiowanej specjalności	P6S_WG
Ins1aK_W08	zna główny zakres wzorców leżących u podstaw improwizacji (dotyczy wybranych specjalności)	P6S_WG
Ins1aK_W09	zna budowę, sposób funkcjonowania i rozwój historyczny instrumentu związanego z jego specjalnością, a także orientuje się w dotyczącej go problematyce technologicznej	P6S_WG
Ins1aK_W10	jest świadomy powiązań i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia	P6S_WG
Ins1aK_W11	posiada podstawową wiedzę dotyczącą finansowych i marketingowych aspektów zawodu artysty danej specjalności	P6S_WG
Ins1aK_W12	dysponuje podstawową wiedzą o współczesnym życiu artystycznym i naukowym w zakresie studiowanego kierunku	P6S_WG

	Ins1aK_W13	posiada w podstawowym zakresie wiedzę dotyczącą prawa autorskiego i prawa związanego z zarządzaniem własnością intelektualną	P6S_WG
	Ins1aK_W14	dysponuje wiedzą dotyczącą podstawowych koncepcji pedagogicznych i ich praktycznego zastosowania, uprawniającą do nauczania na poziomie i w zakresie zgodnym z obowiązującymi rozporządzeniami	P6Z_WT P6Z_WZ P6Z_WO
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 urnie pracować w znacznym zakresie samodzielnie	P6S_UU P6S_UW
	Ins1aK_U05	jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w różnego rodzaju zespołach, w szczególności w zakresie umiejętności opracowania własnej partii oraz akompaniowania solście	P6S_UO

	Ins1aK_U06	opanował technikę gry na instrumentach klawiszowych oraz podstawowy zakres repertuaru leżący w granicach jego umiejętności (nie dotyczy specjalności: gra na fortepianie)	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_U08	osiągnął biegłość w zakresie słuchowego rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i operowania nim	P6S_UW
	Ins1aK_U09	posiada umiejętność słyszenia harmonicznego	P6S_UW
	Ins1aK_U11	posiada umiejętność tworzenia struktur kontrapunktycznych w różnych gatunkach i w różnych stylach, ze szczególnym uwzględnieniem stylu szesnasto - i siedemnastowiecznego (dotyczy wybranych specjalności)	P6S_UW
	Ins1aK_U12	umie tworzyć i kształtować muzykę według głównych wzorców leżących u podstaw improwizacji (dotyczy wybranych specjalności)	P6S_UW
	Ins1aK_U14	posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX i XXI wiek	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_U17	posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej	P6S_UO
	Ins1aK_U18	posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny dzieła muzycznego	P6S_UW
	Ins1aK_U19	potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa autorskiego i prawa związanego z zarządzaniem własnością intelektualną	P6S_WG
	Ins1aK_U20	posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością, na temat interpretowania muzyki, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł	P6S_UK
	Ins1aK_U21	ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego	P6S_UK

	Ins1aK_U22	potrafi zastosować formy zachowań i reguły komunikacji związane z występami publicznymi	P6S_UK
	Ins1aK_U23	posiada podstawowe umiejętności w zakresie improwizacji bądź kształtowania i tworzenia muzyki poza zapisem nutowym	P6S_UW
	Ins1aK_U24	ma przygotowanie do uczenia w zakresie studiowanego kierunku studiów i specjalności na różnych poziomach edukacji muzycznej	P6Z_UI P6Z_UO P6Z_UN P6Z_UU
	Ins1aK_U25	wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej podstawowych koncepcji pedagogicznych, dającą kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności na poziomie podstawowym edukacji muzycznej (fakultatywnie)	P6Z_UI P6Z_UO P6Z_UN P6Z_UU
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_K03	potrafi organizować pracę własną i zespołową, w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów	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_K05	jest zdolny do formułowania własnych sądów i przemyśleń w zakresie tematyki społecznej, naukowej, estetycznej i etycznej oraz umie z nich korzystać we własnej pracy artystycznej	P6S_KO P6S_KR
Ins1aK_K06	dobrze komunikuje się w obrębie społeczności i własnego środowiska	P6S_KO P6S_KR
Ins1aK_K07	posiada umiejętność pracy zespołowej oraz integracji z innymi osobami w różnych przedsięwzięciach, formułowania myśli, przekazywania informacji i idei oraz prezentowania problemów w sposób zrozumiały zarówno dla odbiorców profesjonalnych, jak i nieprofesjonalnych, a także zastosowania technologii informacyjnej	P6S_KO P6S_KR
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

Semestr 1

1. Analiza i opracowanie standardów obowiązkowych.
2. Praca nad głównymi elementami gry na puzonie (oddech, zadęcie, wydobywanie dźwięku).
3. Zagadnienia związane z płynnym prowadzeniem suwaka (płynność ruchów, pozycja nadgarstka).
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. Rozwijanie wytrzymałości w grze, barwy i skali instrumentu.
3. Praca nad wszechstronnym używaniem artykulacji w improwizacji.
4. Podstawowe zagadnienia związane z użyciem pozycji zastępczych.
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 (ornamentyka, operowanie brzmieniem).
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 użyciem technik: „against the grain” oraz „frets”.
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 (zależność pomiędzy ruchem suwaka a pracą języka).
3. Poszerzenie typowych dla puzonu jazzowego artykulacji o tzw. doodle i podwójne staccato.
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 harmoniczej.
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 harmoniczej 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. 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 poprzez zastosowanie i operowanie tłumikami (cup, plunger, pixi) w grze na puzonie.
5. Interpretacja i rodzaje pulsacji w walcu jazzowym.
6. Praca nad twórczą interpretacją tematów.
8. Przygotowanie programu egzaminu licencjackiego.

<p>Metody kształcenia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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 puźonu 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 puźonu. 	
<p>Metody weryfikacji efektów uczenia się</p>	<p style="text-align: center;">wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny</p> <p>Zwieńczeniem studiów jest recital dyplomowy w programie którego wykonawca zobowiązany jest przedstawić wybrane przez siebie utwory o zróżnicowanej stylistyce, zawierające problemy wykonawcze poznane podczas toku studiów</p>	<p style="text-align: center;">Symbol efektu</p> <p>Ins1aK_W01 Ins1aK_W02 Ins1aK_W03 Ins1aK_W07 Ins1aK_W08 Ins1aK_W09 Ins1aK_W10 Ins1aK_W11 Ins1aK_W12 Ins1aK_W13 Ins1aK_W14 Ins1aK_U01 Ins1aK_U02 Ins1aK_U03 Ins1aK_U04 Ins1aK_U05 Ins1aK_U06 Ins1aK_U07 Ins1aK_U08 Ins1aK_U09 Ins1aK_U11 Ins1aK_U12 Ins1aK_U14 Ins1aK_U15 Ins1aK_U16 Ins1aK_U17 Ins1aK_U18 Ins1aK_U19 Ins1aK_U20 Ins1aK_U21 Ins1aK_U22</p>

		Ins1aK _U23 Ins1aK _U24 Ins1aK _U25 Ins1aK _K01 Ins1aK _K02 Ins1aK _K03 Ins1aK _K04 Ins1aK _K05 Ins1aK _K06 Ins1aK _K07 Ins1aK _K08 Ins1aK _K09 Ins1aK _K10
--	--	---

Forma i warunki zaliczenia	<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>
----------------------------	---

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

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	