

DYRYGOWANIE JAZZOWE

Nazwa przedmiotu

Wydział Dyrygentury, Jazzu,
Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej

Nazwa jednostki realizującej przedmiot

program studiów

Jazz i muzyka estradowa

Kierunek

Prowadzenie zespołów jazzowych
i muzyki rozrywkowej

Specjalność

-

Specjalizacja

stacjonarne	drugiego stopnia	obowiązkowy	wykład	indywidualne	zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym AMFN
Forma studiów	Poziom studiów	Status przedmiotu	Forma przeprowadzenia zajęć	Tryb realizacji	

ROK I		ROK II	
sem. I	sem. II	sem. I	sem. II
✓	✓	✓	✓
E	E	E	E
ECTS			
4	4	4	4

Liczba godzin kontaktowych z pedagogiem

60

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

420

punkty ECTS

16

Forma zaliczenia: Z – zaliczenie bez oceny I ZO – zaliczenie z oceną I E – egzamin

Koordinator przedmiotu	dr hab. Michał Szlempo	
Prowadzący przedmiot	dr hab. Michał Szlempo	<i>m.szlempo@amfn.pl</i>
	mgr Emilia Hamerlik	<i>e.hamerlik@amfn.pl</i>

Metody kształcenia

- praca z tekstem i dyskusja
- wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
- analiza przypadków
- aktywizacja („burza mózgów”, metoda „śniegowej kuli”)
- prezentacja nagrań
- rozwiązywanie zadań
- praca indywidualna
- praca w grupach
- uczenie się w oparciu o problem (PBL)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

- ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen częściowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru za określone działania / wytwory pracy studenta
- kontrola przygotowanych projektów
- realizacja zleconego zadania
- projekt, prezentacja
- egzamin (standaryzowany, na bazie problemu)

CELE PRZEDMIOTU

- Zaawansowane opanowanie technik dyrygenckich w odniesieniu do różnych składów jazzowych i stylów muzycznych.
- Rozwijanie umiejętności krytycznej interpretacji partytur jazzowych i wokalnych.
- Kształtowanie umiejętności efektywnego prowadzenia prób z zespołami jazzowymi, big bandami i grupami wokalnymi.
- Pogłębienie wiedzy na temat historii i tradycji roli dyrygenta, band lidera, aranżera/kompozytora w muzyce jazzowej.
- Doskonalenie słuchu harmonicznego i rytmicznego w kontekście dyrygowania.
- Rozwijanie umiejętności aranżowania i adaptowania utworów jazzowych na różne składy zespołów.
- Rozwijanie umiejętności improwizacji w kontekście dyrygowania (cueing, shaping).
- Kształtowanie indywidualnego stylu dyrygenckiego.

WYMAGANIA WSTĘPNE

- Dogłębna wiedza z zakresu teorii muzyki i harmonii jazzowej.
- Umiejętność czytania partytur.
- Biegła gra na instrumencie lub śpiew na poziomie zaawansowanym.
- Szeroka wiedza z zakresu historii jazzu i muzyki rozrywkowej.
- Podstawowe umiejętności aranżowania.

TREŚCI PROGRAMOWE**semestr I**

Zaawansowane techniki dyrygowania jazzowego: praca z metrum złożonym, polirytmią, zmianami tempa i metrum, nieregularnymi podziałami.

Analiza i interpretacja partytur:

- Szczegółowa analiza wybranych partytur big bandowych, combo jazzowych i zespołów wokalnych.
- Omówienie specyfiki notacji jazzowej.
- Praca nad transpozycją.

- Techniki kształtowania frazy i dynamiki w jazzie: ćwiczenia praktyczne, analiza nagrań.
- Rola dyrygenta jako lidera zespołu: komunikacja, motywacja, budowanie relacji.
- Przygotowanie do egzaminu praktycznego: prowadzenie próby z wybranym zespołem (big band lub zespół wokalny).

Podstawowe kryteria oceny (semestr I)

- Obecność i aktywność na zajęciach.
- Przygotowanie do zajęć (czytanie partytur, analiza utworów, ćwiczenia).
- Postępy w opanowaniu technik dyrygenckich.
- Umiejętność analizy i interpretacji partytur jazzowych.
- Egzamin praktyczny: prowadzenie próby z big bandem LUB jazzowym zespołem wokalnym (wybór studenta).

semestr II

Dyrygowanie zespołami o różnym składzie:

- Big band.
- Combo jazzowe.
- Zespół wokalny a capella.
- Zespół wokально-instrumentalny.

Praca nad brzmieniem zespołu:

- Intonacja.
- Balans.
- Blend.
- Artykulacja.

Specyfika pracy z improwizacją:

- Cueing.
- Shaping.

- Dyrygowanie - improwizacje.

Analiza różnych stylów jazzowych: swing, bebop, hard bop, modal jazz, fusion, contemporary jazz.

Przygotowanie do egzaminu praktycznego: prowadzenie próby z wybranym zespołem (big band lub zespół wokalny).

Podstawowe kryteria oceny (semestr II)

- Obecność i aktywność na zajęciach.
- Przygotowanie do zajęć (czytanie partytur, analiza utworów, ćwiczenia).
- Postępy w opanowaniu technik dyrygenckich.
- Umiejętność pracy z zespołem (komunikacja, kształtowanie brzmienia).
- Egzamin praktyczny: prowadzenie próby z big bandem LUB jazzowym zespołem wokalnym (wybór studenta).

semestr III

Warsztat aranżera-dyrygenta:

- Analiza partytur.
- Dostosowywanie aranżacji do możliwości zespołu.
- Elementy kompozycji i aranżacji podczas dyrygowania.

Praca z orkiestracją big bandową:

- Rejestry.
- Skale.
- Artykulacja.

Praca z harmoniami wokalnymi:

- Techniki.
- Rejestry.
- Artykulacja.
- Specyficzne brzmienia.

- Przygotowanie do egzaminu praktycznego: prowadzenie próby z wybranym zespołem (big band lub zespół wokalny).

podstawowe kryteria oceny (semestr III)

- Obecność i aktywność na zajęciach.
- Przygotowanie do zajęć (czytanie partytur, analiza utworów, ćwiczenia).
- Postępy w opanowaniu technik dyrygenckich.
- Umiejętność adaptacji aranżacji.
- Przygotowanie planu próby (pisemne).
- Egzamin praktyczny: prowadzenie próby z big bandem LUB jazzowym zespołem wokalnym (wybór studenta).

semestr IV

Porównanie specyfiki pracy z różnymi zespołami: big band, combo jazzowe, zespół wokalny.

Przygotowanie do koncertu:

- Dobór repertuaru.
- Aranżacje/transkrypcje.
- Praca z solistami.

Autoprezentacja i promocja:

- Przygotowanie materiałów promocyjnych.
- Budowanie wizerunku dyrygenta.
- Przygotowanie i realizacja koncertu dyplomowego: wybór repertuaru, próby, realizacja koncertu

podstawowe kryteria oceny (semestr IV)

- Obecność i aktywność na zajęciach.
- Przygotowanie do zajęć (czytanie partytur, analiza utworów, ćwiczenia).
- Postępy w opanowaniu technik dyrygenckich.

- Umiejętność autoprezentacji i promocji.
- Przygotowanie programu koncertu dyplomowego (pisemne).
- Egzamin dyplomowy:

Realizacja koncertu dyplomowego z wybranym zespołem (big band lub zespół wokalny). Koncert dyplomowy powinien trwać 35-45 minut i zawierać: min. 3 utwory z dużym zespołem (big band lub zespół wokalny) oraz 2-3 utwory z mniejszym składem typu Combo lub /4-8 osobowa grupa wokalna.

Ocena obejmuje:

- Umiejętność komunikacji z muzykami
- Interpretację utworów.
- Dobór repertuaru.
- Kształtowanie brzmienia zespołu/zespołów.
- Technikę dyrygencką.

Kategorie efektów	EFEKT UCZENIA SIĘ	Kod efektu
Wiedza	posiada gruntowną znajomość repertuaru jazzowego i związanych z nim tradycji wykonawczych	P7_JiME_W01
	posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru związanego z zespołami instrumentalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem składu big bandowego, wokalnymi i wokarno-instrumentalnymi z zakresu muzyki jazzowej i rozrywkowej	P7_JiME_W02
	posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą techniki prowadzenia zespołów w muzyce jazzowej i rozrywkowej, w tym utworów z zastosowaniem improwizacji	P7_JiME_W06
	posiada gruntowną wiedzę metodyczną z zakresu prowadzenia zespołów rozrywkowych	P7_JiME_W10
Umiejętności	posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wdrażanie własnych koncepcji artystycznych	P7_JiME_U01
	samodzielnie interpretuje utwory muzyczne w oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z wymaganiami stylistycznymi	P7_JiME_U02
	podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i obowiązujących wzorców formalnych	P7_JiME_U03
	potrafi pogłębiać, budować i odpowiednio zastosować repertuar w zakresie prowadzenia zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej, z możliwością specjalizowania się w wybranym obszarze	P7_JiME_U04
	posiada umiejętność szybkiego odczytania i interpretacji partytur przeznaczonych na zespoły jazzowe i muzyki rozrywkowej, a w szczególności obejmujących repertuar big-bandowy; potrafi zaplanować pracę zespołów, sprawnie przeprowadzić próbę i przygotować zespół do koncertów	P7_JiME_U05
	w sposób odpowiedzialny podchodzi do występów publicznych i wykazuje się umiejętnościami nawiązania kontaktu z publicznością poprzez wierne, płynne i przekonujące oddanie idei dzieła muzycznego	P7_JiME_U08
	posiada umiejętność dogłębnego rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych i metrycznych oraz aspektów dotyczących aplikatury, smyczkowania, pedalizacji, frazowania, struktury harmonicznego, itp. opracowywanych utworów	P7_JiME_U09
	posiada wysoko rozwiniętą umiejętność improwizacji w oparciu o znajomość technik wykonawczych i kompozytorskich	P7_JiME_U10

	posiada wysokie umiejętności do pełnienia roli lidera różnorodnych zespołów jazzowych i rozrywkowych, w tym big-bandów oraz dużych zespołów wokalnych	P7_JiME_U11
Kompetencje społeczne	rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi inspirować i organizować proces uczenia się w inny sposób	P7_JiME_K01
	jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie studiowanej specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych	P7_JiME_K02
	inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej kultury (podejmowanie projektów o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagających współpracy z przedstawicielami innych dziedzin nauki i sztuki	P7_JiME_K03
	świadomie umie zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej na podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy, wykorzystując również wiedzę w procesie ustawicznego samokształcenia	P7_JiME_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	P7_JiME_K06
	prezentuje skomplikowane i specjalistyczne zadania i projekty w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla osób nie mających doświadczenia w pracy nad projektami artystycznymi	P7_JiME_K08

LITERATURA PODSTAWOWA

- Zubek A. „Ogólne zasady aranżacji big-bandowej - Specyfika brzmienia, artykulacji i zapisu”, Akademia Muzyczna w Katowicach
- Sobesky D. „The Contemporary Arranger”, Alfred Music Publishing
- Olszewski W. „Sztuka aranżacji w muzyce jazzowej i rozrywkowej”, PWM/Pedagogika
- Sharon D. „A Cappella Arranging”, Hall Leonard
- Rutherford P. „The Vocal Jazz Ensemble (+ audio online) - podręcznik dla jazzowych grup wokalnych”, Hal Leonard
- R. Rubin, „Akt twórczy. Nowy Sposób bycia” Zys i S-ka, 2023

Zbiór partytur:

- Repertuar Zespołu Wokalnego

- Hal Leonard, Birdland - Manhattan Transfer, Round Midnight - Jazz Chorals Octavo
- Kerry Marsh, Vocal Jazz And Beyond; Mr.Pc, Green Garden, Kiss From a Rose,
- Cindy Cruse-Ratcliff, Israel Houghton arr. by Dan Galbraith - Still Standing
- Repertuar Big Bandowy:
 - Radiohead „Everything In its Right Place
 - Snarky Puppy „Shofukan”,
 - Snarky Puppy „Lingus”
 - Snarky Puppy „Binky”
 - Gordon Goodwin „Running with Scissors”
 - Gordon Goodwin „ High Maintenance”
 - Miles Davis „Nardis” arr. George Stone
 - Juan Tizol, „Perdido”
 - Bob MIntzer „AHA”
 - Mike Tomaro “Rivers”
 - Chick Corea „Armandos Rhumba” arr. Mike Tomaro
 - Miles Davis/Victor Feldman „Seven Steps To Heaven” arr. M.Tomaro
 - Pat Metheny „Heave You Heard” arr. R. Curnow

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- D. Lowe, K. Pulling „Arranging For LArge Jazz Ensemble, Berklee Press
- D. Angela, „Upór. Potęga pasji i wytrwałości”, Wydawnictwo Galaktyka
- Larson R. „Arranging for the Small Jazz Ensemble: A Step-By-Step Guide with Practical Exercises and Recorded Examples”, Armfield Academic Press
- Watkins John J. „The Art of the Conductor”, Luniverse
- Wis R.M., „The Conductor as Leader”, GIA
- Marsalis W. „Moving to Higher Ground - How jazz Can Change Your Life”, Random House USA Inc

BIBLIOTEKI WIRTUALNE I ZASOBY ON-LINE (opcjonalnie)

- Jazz at Lincoln Center - strona z bogatą kolekcją nagrań, artykułów i zasobów edukacyjnych
- Smithsonian Jazz - Archiwum nagrań i materiałów związanych z historią jazzu
- DownBeat Magazine - Magazyn z recenzjami, wywiadami i artykułami o współczesnym jazzie.

Data modyfikacji	Wprowadź datę	Autor modyfikacji	
Czego dotyczy modyfikacja			