

PRAKTYKI DYRYGENCKIE-BIG BAND/ZESPOŁY WOKALNE

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	grupowe	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
☑	☑	☑	☑
ZO	ZO	ZO	ZO
ECTS			
2	2	2	2

Liczba godzin kontaktowych z pedagogiem

60

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

180

punkty ECTS

8

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	m.szlempo@amfn.pl	
	mgr Emilia Hamerlik	e.hamerlik@amfn.pl	

Metody kształcenia		Metody weryfikacji efektów uczenia się	
1.	praca z tekstem i dyskusja	1.	ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen częściowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru za określone działania / wytwory pracy studenta
2.	wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień	2.	kontrola przygotowanych projektów
3.	analiza przypadków	3.	realizacja zleconego zadania
4.	aktywizacja („burza mózgów”, metoda „śniegowej kuli”)	4.	projekt, prezentacja
5.	prezentacja nagrań	5.	egzamin (standaryzowany, na bazie problemu)
6.	rozwiązywanie zadań		
7.	praca indywidualna		
8.	praca w grupach		
9.	uczenie się w oparciu o problem (PBL)		

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 wokально-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 głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz śledzi postęp technologiczny i naukowy w swojej dziedzinie	P7_JiME_W07
	posiada gruntowną wiedzę metodyczną z zakresu prowadzenia zespołów rozrywkowych	P7_JiME_W10
Umiejętności	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	jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie studiowanej specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturowych	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
	prowadzi negocjacje i koordynuje właściwą organizację przedsięwzięcia	P7_JiME_K05
	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
	wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, wykazując się umiejętnością funkcjonowania w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań artystycznych i dostosowywania się do współczesnego rynku pracy	P7_JiME_K07

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”, Hal 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			