

PRAKTYKI DYRYGENCKIE-BIG BAND/ZESPÓŁ WOKALNY

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	pierwszego stopnia	obowiązkowy	ćwiczenia	grupowe	zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym AMFN
Forma studiów	Poziom studiów	Status przedmiotu	Forma przeprowadzenia zajęć	Tryb realizacji	

ROK I		ROK II		ROK III	
sem. I	sem. II	sem. I	sem. II	sem. I	sem. II
☐	☐	☒	☒	☒	☒
Wybór z listy.	Wybór z listy.	ZO	ZO	ZO	ZO
ECTS					
		1	1	2	2

Liczba godzin kontaktowych z pedagogiem

60

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

120

punkty ECTS

6

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

Koordynator przedmiotu	dr hab. Michał Szlempo		
Prowadzący przedmiot	dr hab. Michał Szlempo mgr Emilia Hamerlik	m.szlempo@amfn.pl e.hamerlik@amfn.pl	

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

CELE PRZEDMIOTU

- rozwijanie praktycznych umiejętności dyrygenckich niezbędnych do prowadzenia big bandu i jazzowego zespołu wokalnego.
- zdobycie wiedzy na temat historii, literatury i stylistyki big bandu i jazzu wokalnego.
- nabycie umiejętności analizy partytur jazzowych i adaptacji aranżacji.
- doskonalenie technik prób, efektywnej komunikacji z muzykami oraz zarządzania zespołem.
- wdrażanie umiejętności kształtowania brzmienia zespołu, intonacji, frazowania i interpretacji.
- rozwijanie indywidualnego stylu dyrygenckiego i umiejętności artystycznej ekspresji.
- przygotowanie studentów do samodzielnej pracy jako dyrygent lub lider zespołu jazzowego.
- promowanie kultury jazzowej i budowanie świadomości artystycznej.

WYMAGANIA WSTĘPNE

- podstawowa wiedza z teorii muzyki.
- umiejętność czytania nut.
- znajomość podstawowych zagadnień z historii muzyki jazzowej.
- preferowane doświadczenie w grze lub śpiewie w zespole jazzowym

TREŚCI PROGRAMOWE**semestr I**

- Big Band:
 - wprowadzenie do dyrygowania big bandem jazzowym: specyfika, techniki.
 - podstawy notacji jazzowej i analizy partytur big bandowych.
 - rozwój podstawowych umiejętności dyrygenckich dla big bandu: taktowanie, dynamika, artykulacja, komunikacja.
 - praca z sekcją rytmiczną big bandu: funkcja, rola, komunikacja.
 - wprowadzenie do improwizacji jazzowej: formy, skale, style.
 - przygotowanie repertuaru na egzamin z dyrygowania jazzowego.
- Zespół Wokalny:
 - wprowadzenie do dyrygowania jazzowym zespołem wokalnym: specyfika, techniki.
 - podstawy notacji jazzowej i analizy partytur wokalnych jazzowych.
 - rozwój podstawowych umiejętności dyrygenckich dla zespołu wokalnego: taktowanie, dynamika, artykulacja, komunikacja.

- praca z wokalistami: emisja głosu, intonacja, frazowanie.
- przygotowanie repertuaru na egzamin z dyrygowania jazzowego

Podstawowe kryteria oceny (semestr I)

- Precyzja i jasność gestów dyrygenckich.
- Interpretacja muzyczna zgodna ze stylem jazzowym.
- Umiejętność prowadzenia zespołu i inspirowania muzyków.
- Zastosowanie wiedzy z teorii muzyki jazzowej.
- Przygotowanie do egzaminu: Dobór utworów, analiza partytur, opracowanie interpretacji.
- Szerokość i różnorodność wybranego repertuaru.
- Głębia analizy partytur i znajomość kontekstu historycznego.
- Oryginalność i kreatywność interpretacji.
- Zgodność z wymaganiami egzaminacyjnymi
- Efektywność i organizacja pracy na próbie.
- Umiejętność komunikacji z zespołem i rozwiązywania problemów muzycznych.
- Dbłość o brzmienie, intonację i rytm zespołu.
- Zaangażowanie i inicjatywa
- Udział w dyskusjach, zadawanie pytań, dzielenie się wiedzą.
- Zaangażowanie w ćwiczenia praktyczne.
- Inicjatywa i kreatywność.

semestr II

- Big Band:
 - techniki pracy na próbach z big bandem.
 - interpretacja różnych stylów jazzowych w big bandzie.
 - praca z solistami w big bandzie.
 - ćwiczenia praktyczne z big bandem w zakresie repertuaru egzaminacyjnego.
- Zespół Wokalny:
 - techniki pracy na próbach z jazzowym zespołem wokalnym.
 - interpretacja różnych stylów jazzowych wokalnie.
 - aranżacja i akompaniament wokalny dla zespołu jazzowego.
 - ćwiczenia praktyczne z jazzowym zespołem wokalnym w zakresie repertuaru egzaminacyjnego.

Podstawowe kryteria oceny (semestr II)

- Precyzja i jasność gestów dyrygenckich.
- Interpretacja muzyczna zgodna ze stylem jazzowym.
- Umiejętność prowadzenia zespołu i inspirowania muzyków.
- Zastosowanie wiedzy z teorii muzyki jazzowej.
- Przygotowanie do egzaminu: Dobór utworów, analiza partytur, opracowanie interpretacji.
- Szerokość i różnorodność wybranego repertuaru.
- Głębia analizy partytur i znajomość kontekstu historycznego.
- Oryginalność i kreatywność interpretacji.
- Zgodność z wymaganiami egzaminacyjnymi
- Efektywność i organizacja pracy na próbie.
- Umiejętność komunikacji z zespołem i rozwiązywania problemów muzycznych.
- Dbłość o brzmienie, intonację i rytm zespołu.
- Zaangażowanie i inicjatywa
- Udział w dyskusjach, zadawanie pytań, dzielenie się wiedzą.
- Zaangażowanie w ćwiczenia praktyczne.
- Inicjatywa i kreatywność.

semestr III

- Big Band:
 - zaawansowane techniki dyrygowania jazzowego big bandem.
 - przygotowanie repertuaru na egzamin z dyrygowania jazzowego.
 - praca nad brzmieniem i intonacją zespołu.
- Zespół Wokalny:
 - Zaawansowane techniki dyrygowania jazzowym zespołem wokalnym.
 - Przygotowanie repertuaru na egzamin z dyrygowania jazzowego.
 - Praca nad brzmieniem, intonacją i artykulacją wokalną zespołu

podstawowe kryteria oceny (semestr III)

- Precyzja i jasność gestów dyrygenckich.
- Interpretacja muzyczna zgodna ze stylem jazzowym.
- Umiejętność prowadzenia zespołu i inspirowania muzyków.
- Zastosowanie wiedzy z teorii muzyki jazzowej.
- Przygotowanie do egzaminu: Dobór utworów, analiza partytur, opracowanie interpretacji.
- Szerokość i różnorodność wybranego repertuaru.
- Głębia analizy partytur i znajomość kontekstu historycznego.
- Oryginalność i kreatywność interpretacji.

- Zgodność z wymaganiami egzaminacyjnymi
- Efektywność i organizacja pracy na próbie.
- Umiejętność komunikacji z zespołem i rozwiązywania problemów muzycznych.
- Dbłość o brzmienie, intonację i rytm zespołu.
- Zaangażowanie i inicjatywa
- Udział w dyskusjach, zadawanie pytań, dzielenie się wiedzą.
- Zaangażowanie w ćwiczenia praktyczne.
- Inicjatywa i kreatywność.

semestr IV

- Big Band:
 - Realizacja projektu koncertu dyplomowego z dyrygowania jazzowego:
 - Wybór repertuaru.
 - Opracowanie aranżacji (w razie potrzeby).
 - Przygotowanie zespołu do koncertu.
 - Wykonanie koncertu.
 - Seminaria z zaproszonymi dyrygentami i muzykami jazzowymi.
 - Analiza i ewaluacja koncertów dyplomowych.
- Zespół Wokalny:
 - Realizacja projektu koncertu dyplomowego z dyrygowania jazzowego:
 - Wybór repertuaru z zakresu jazzu, gospel, pop i soul.
 - Opracowanie aranżacji (w razie potrzeby).
 - Przygotowanie zespołu do koncertu.
 - Wykonanie koncertu.
 - Seminaria z zaproszonymi dyrygentami i wokalistami jazzowymi, gospel, pop i soul.
 - Analiza i ewaluacja koncertów dyplomowych.

podstawowe kryteria oceny (semestr IV)

- Precyzja i jasność gestów dyrygenckich.
- Interpretacja muzyczna zgodna ze stylem jazzowym.
- Umiejętność prowadzenia zespołu i inspirowania muzyków.
- Zastosowanie wiedzy z teorii muzyki jazzowej.
- Przygotowanie do egzaminu: Dobór utworów, analiza partytur, opracowanie interpretacji.
- Szerokość i różnorodność wybranego repertuaru.
- Głębia analizy partytur i znajomość kontekstu historycznego.
- Oryginalność i kreatywność interpretacji.

- Zgodność z wymaganiami egzaminacyjnymi
- Efektywność i organizacja pracy na próbie.
- Umiejętność komunikacji z zespołem i rozwiązywania problemów muzycznych.
- Dbłość o brzmienie, intonację i rytm zespołu.
- Zaangażowanie i inicjatywa
- Spójność koncepcji artystycznej.
- Jakość wykonania.
- Profesjonalizm przygotowania i prezentacji.
- Kreatywność i oryginalność.
- Wkład własny w aranżacje i kompozycje (jeśli dotyczy).
- Udział w dyskusjach, zadawanie pytań, dzielenie się wiedzą.
- Zaangażowanie w ćwiczenia praktyczne.
- Inicjatywa i kreatywność.

Kategorie efektów	EFEKT UCZENIA SIĘ	Kod efektu
Wiedza	posiada ogólną znajomość literatury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem utworów i standardów jazzowych	P6_JiME_W01
	zna podstawowy repertuar i sposoby pracy nad nim, w odniesieniu do pracy z zespołami jazzowymi typu combo (standardy jazzowe) oraz big bandem, w powiązaniu z opanowaną wiedzą na temat warsztatu dyrygenckiego	P6_JiME_W02
	zna zasady zapisu partytutowego stosowanego w utworach przeznaczonych na różne zespoły	P6_JiME_W03
	orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym muzyki jazzowej i jej kontekstu kulturowego, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym (dotyczy także Internetu i e-learningu)	P6_JiME_W05
	posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych, szczególnie związanych z genezą powstania muzyki jazzowej	P6_JiME_W07
	zna podstawowe zasady współdziałania instrumentów w zespole jazzowym i rozrywkowym oraz łączenia brzmień instrumentów	P6_JiME_W08
	posiada podstawową wiedzę dotyczącą instrumentarium jazzowego, jego budowy oraz konserwacji i strojenia	P6_JiME_W10
	posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy o harmonii jazzowej i zdolność analizowania pod tym kątem wykonywanego repertuaru jazzowego	P6_JiME_W12
	posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u podstaw improwizacji instrumentalnej i aranżacji jazzowej	P6_JiME_W14
	posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji pedagogicznych i ich praktycznego zastosowania	P6_JiME_W15
Umiejętności	potrafi prowadzić zespół rozrywkowy, combo jazzowe oraz dyrygować big bandem	P6_JiME_U02
	posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych utworów	P6_JiME_U04
	posiada umiejętność odczytywania zapisu muzyki XX i XXI wieku	P6_JiME_U05
	wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w danym dziele ekspresji artystycznej, środków techniki instrumentalnej, a niesionym przez niego komunikatem	P6_JiME_U06
	jako dyrygent i muzyk jazzowy jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym	P6_JiME_U07

	posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, zawartych w utworze idei i jego formy	P6_JiME_U13
	posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i operowania nim	P6_JiME_U14
	dzięki częstym występom publicznym wykazuje umiejętność radzenia sobie z różnymi stresowymi sytuacjami, które z nich wynikają	P6_JiME_U17
	wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych wymagań publiczności i innych okoliczności towarzyszących wykonaniu (np. reagowanie na różnorodne warunki akustyczne sal, zapotrzebowanie repertuarowe odbiorców, wynikające z ich zdolności percepcyjnych oraz edukacji muzycznej)	P6_JiME_U18
Kompetencje społeczne	rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie	P6_JiME_K01
	posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko pojmowanej kultury	P6_JiME_K08
	umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki	P6_JiME_K14

LITERATURA PODSTAWOWA

- Zubek A. „Ogólne zasady aranżacji big-bandowej - Specyfika brzmienia, artykulacji i zapisu”, Akademia Muzyczna w Katowicach
- Rutherford P, „The Vocal Jazz Ensemble (+ audio online) - podręcznik dla jazzowych grup wokalnych”, Hal Leonard
- Sobesky D. „The Contemporary Arranger”, Alfred Music Publishing
- Sharon D. „A Cappella Arranging”, Hal Leonard
- 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:
 - Samy Nestico, „Basie Straight Ahead”
 - Miles Davis „Nardis” arr. George Stone
 - Juan Tizol, „Perdido”
 - Bob Mintzer „GO GO”
 - Bob Mintzer „AHA”
 - Juan Tizol, Duke Ellington, Irving Mills, „Caravan”

- Mike Tomaro „Rivers”
- Chick Corea „Armandos Rhumba” arr. Mike Tomaro
- Thad Jones „Groove Marchant”
- D. Gillespie, F. Paparelli „Night In Tunisia” arr. M Mossman
- Miles Davis/Victor Feldman „Seven Steps To Heaven” arr. M.Tomaro
- David Sanborn Marcus Miller „Big Foot”
- Jaco Pastorius „Havona” arr. M. Taylor
- Pat Metheny „Heave You Heard” arr. R. Curnow

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- 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
- Feist Jonathan, Berklee Contemporary Music Notation, Berklee PR

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
- JazzStandards.com: (<https://www.jazzstandards.com/>)
- Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCG_xCloLaV2TvXtKtKOCH-ISA
- Open Studio Jazz - <https://www.youtube.com/@OpenStudioJazz>

Data modyfikacji	Wprowadź datę	Autor modyfikacji	
Czego dotyczy modyfikacja	czcionka Calibri, rozmiar 11, używać punktów (jeśli potrzeba)		