

Kod przedmiotu:	A-2J21w-I-2.24			
Przedmiot:	Śpiew z improwizacją			
Specjalność:	wykonawstwo wokalne			
Kierunek:	Jazz i muzyka estradowa, II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2024			
Rok/Semestr:	I/2			
Liczba godzin:	30,0			
Nauczyciel:	Michałowska-Kotynia Anna, dr			
Forma zajęć:	laboratorium			
Rodzaj zaliczenia:	zaliczenie na ocenę			
Punkty ECTS:	8,0			
Nakład pracy studenta:	zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczycieli	30,0	godzin	1,2 pkt. ECTS
	samodzielna praca studenta	170,0	godzin	6,8 pkt. ECTS
Wstępne wymagania:	Student posiada umiejętności wokalne w stopniu wyższym, jest kreatywny, zaangażowany, kreuje już własny indywidualny język wykonawczy.			
Metody dydaktyczne:	• autoekspresja twórcza • ćwiczenia przedmiotowe • metoda przypadków • metoda sytuacyjna • objaśnienie lub wyjaśnienie • pokaz			

Zakres tematów:

1. Budowanie indywidualnego języka muzycznego w wokalistyce jazzowej

- Integracja poznanych środków wyrazowych i technicznych: Wokalista opanowuje nie tylko technikę wokalną, ale również umiejętnie łączy ją z bogatym słownikiem środków wyrazowych charakterystycznych dla jazzu. Współczesne podejście do techniki wokalne często zakłada jednocześnie łączenie elementów tradycyjnych z nowatorskimi, jak np. wykorzystanie nieoczywistych akcentów rytmicznych, czy eksperymentów z dynamiką.

- Kreowanie własnego stylu wokálnego: Stworzenie własnego, rozpoznawalnego stylu, estetyka, interpretacja fraz, długość dźwięku, sposób „oddychania” w utworze, czy relacja z zespołem.

2. Dydaktyka śpiewu jazzowego – metody i literatura

- Przegląd materiałów metodycznych: Zaawansowane metody dydaktyczne śpiewu jazzowego z naciskiem na indywidualne podejście do studenta, biorąc pod uwagę nie tylko technikę wokalną, ale także jego unikalne cechy osobowościowe, wrażliwość na różne style muzyczne oraz zdolności improwizacyjne.

3. Analiza literatury dotyczącej nauczania śpiewu:

- Dydaktyka śpiewu jazzowego osadzona również w kontekście psychologicznym

4. Przygotowanie do publicznych występów wokalnych

- Doskonalenie techniki wokalne nie jest jedynie ćwiczeniem głosu, lecz także przekształceniem tego narzędzia w środek wyrazu. Trening oparty na swobodnej wymowie, kontrolowanym oddechu i pełnej mobilności fałd głosowych umożliwia wyrażenie, przekonującą interpretację.

- Psychologia występu – praca nad stresem i interpretacją: obejmuje nie tylko techniczne przygotowanie, ale także analizę emocjonalnych reakcji na publiczność, co w efekcie wpływa na intensywność przekazu artystycznego.

5. Rozwiązywanie problemów muzycznych i technicznych w praktyce wokalne

- Techniki radzenia sobie z trudnościami wokalnymi: Praca nad tymi trudnościami obejmująca ćwiczenia obejmujące różne aspekty techniczne wokalu (np. samodzielna praca nad artykulacją i frazowaniem bez akompaniamentu) oraz rozwiązywanie problemów w kontekście konkretnej piosenki lub utworu.

- Analiza przypadków na podstawie nagrań i występów: Zaawansowana analiza wykonania na podstawie nagrań pozwalająca na wychwycenie niuansów technicznych, które mogą umknąć podczas samego występu. Analiza takich przypadków obejmuje analizę frazowania, intonacji, rytmiki oraz interakcji z muzykami.

6. Indywidualna kreacja artystyczna na scenie

- Świadomość ciała i ruch sceniczny: Świadomość ciała to fundament efektywnego występu wokálnego. Wokalista poznaje mechanizm swojego ciała, aby skutecznie zarządzać oddechem i kontrolować napięcia.

- Znaczenie autentyczności w interpretacji utworu: Twórcza praca wokalisty polega na tworzeniu indywidualnej wizji utworu, bazując na autentyczności odczuć artystycznych. Oznacza to, że wokalista nie może jedynie powielać utworów innych artystów, lecz przekształca je zgodnie z własną wrażliwością i interpretacją.

7. Twórczość własna – rozwój i zapis muzyczny

- Komponowanie i aranżacja utworów autorskich: Artysta tworzy autorskie kompozycje, które będą miały indywidualny charakter, a zarazem będą zgodne z estetyką jazzu lub stylistyką pokrewnych

8. Komunikacja muzyczna i współpraca w zespole

- Przedstawianie własnych pomysłów innym muzykom: Wokalista nie tylko prezentuje swoje pomysły, ale także otwarcie przyjmuje sugestie innych muzyków.

- Terminologia muzyczna w praktyce zespołowej: Zrozumienie i stosowanie wspólnej terminologii muzycznej niezbędne w pracy z zespołem.

9. Improwizacja wokalna w muzyce jazzowej

- Skale modalne i ich zastosowanie

- Guide tones - dźwięki prowadzące w akordach

- Improwizacja w kontekście kadencji II-V-I

- Upper structures - rozszerzenia akordów (9,11,13)

- Zabawa podziałami rytmicznymi we frazie

- Synkopa i przesunięcia rytmiczne

10. Transkrypcja improwizacji wokalnych i instrumentalnych

11. Znajomość standardów jazzowych: Blowing the blues away, Round midnight, Airagin, My secret love, Ja nie chcę spać, Waltz for Debby, Dindi

(wokalista musi nie tylko opanować formę, ale także nauczyć się elastyczności w improwizacji wokalne, co może obejmować zmiany w aranżacjach oraz możliwość eksperymentowania z interpretacją tekstu)

Warunki zaliczenia:	• kolokwium ze znajomości standardów jazzowych, transkrypcji wybranych solówek wokalnych i instrumentalnych wykonanych techniką scat, znajomość skal ujętych w temacie pracy, • zaliczenie praktyczne: przygotowanie dwóch utworów (w tym jeden w języku polskim) odmiennych stylistycznie
Literatura:	1. Bob Stoller - <i>Scat! Vocal Improvisation Techniques</i> 2. Ted Pease - <i>Jazz composition</i> 3. Aneta Łastik - <i>Poznaj swój głos</i> 4. Magda Sekuła Lemberger, Adam Czapla – <i>Niezbędnik mojego głosu</i> 5. Dean Kaelin - <i>Teaching good singing</i> 6. Anna Michałowska - <i>Metody śpiewu stosowane we współczesnej muzyce jazzowej i rozrywkowej oraz ich rola w interpretacji wybranych utworów słowno-muzycznych</i> (praca doktorska) (literatura dostępna u wykładowcy)
Kontakt:	anna.michalowska-kotynia@mail.umcs.pl

Symbol	EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU Student, który zaliczył przedmiot w danym semestrze,	Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się	Odniesienie do efektów kierunkowych	Odniesienie do PRK
01W	Student, który zaliczył przedmiot, posiada zasób wiedzy dotyczącej różnych stylistyk muzycznych, obecnych w muzyce rozrywkowej i jazzowej, takich jak: swing, blues, ballada jazzowa, walc jazzowy, bossa nova, jazz – latin, pop, soul, gospel, rock	pokaz umiejętności	K_W03	P7S_WG
02W	posiada wiedzę dotyczącą budowania indywidualnej, artystycznej kreacji na scenie, bazując również na swojej wrażliwości i osobowości	pokaz wykonawczy	K_W06	P7S_WG
03U	sprawnie stosuje techniki prowadzenia frazy, grupowania i akcentowania rytmicznego – charakterystycznego dla danej stylistyki i danego gatunku muzycznego	prezentacja	K_U03	P7S_UW
04U	potrafi interpretować utwory jazzowe, wykorzystując umiejętności techniczne, potrzebne do wykonania danych utworów	ocena ciągła w trakcie zajęć	K_U02	P7S_UW
05U	potrafi swobodnie poruszać w obrębie różnych stylistyk i gatunków muzycznych, stosując zasady rytmizacji, akcentowania, frazowania w danych stylach i gatunkach oraz eksponuje własne preferencje gatunkowe	zaliczenie praktyczne	K_U03 K_U04	P7S_UU P7S_UW
06U	porozumiewa się językiem muzycznym, potrafi zapisać i odczytać zapis nutowy, posługuje się nomenklaturą muzyczną	pokaz umiejętności zaliczenie praktyczne	K_U11	P7S_UK
07U	potrafi swobodnie improwizować na bazie wykonywanego utworu, opierając się na znajomości harmonii danego utworu, posługując się wiedzą dotyczącą: skal modalnych, pentatonik, pozostałych skal wykorzystywanych w muzyce rozrywkowej i jazzowej,	pokaz wykonawczy zaliczenie praktyczne	K_U07 K_U08	P7S_UW
08U	posługuje się umiejętnościami improwizatorskimi w oparciu o kadencję II-V-I, wykorzystuje guide tones, porusza się w strukturach: upper structures	pokaz umiejętności zaliczenie praktyczne	K_U07	P7S_UW
09K	jest gotów do inspirowania i podnoszenia umiejętności warsztatowych w zakresie muzyki jazzowej i rozrywkowej u innych osób	ocena ciągła w trakcie zajęć	K_K01	P7S_KK
10K	jest gotów do twórczego rozwiązywania problemów artystycznych i warsztatowych, uznawania znaczenia wiedzy oraz zasięgania opinii ekspertów	ocena ciągła w trakcie zajęć	K_K03	P7S_KK
11K	jest gotów stosować różne techniki relaksacyjne, techniki radzenia sobie z treścią podczas występów, zna sposoby budowania odporności psychicznej niezbędnej w zawodzie muzyka	ocena ciągła w trakcie zajęć	K_K04 K_K06	P7S_KK P7S_KO P7S_KR