SYLABUS SZCZEGÓŁOWY
Wydział Artystyczny

Kod przedmiotu:	A-2J22w-II-3.23
Przedmiot:	**Śpiew z improwizacją - magisterski dyplom artystyczny**
Specjalność:	wykonawstwo wokalne
Kierunek:	Jazz i muzyka estradowa, II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2023
Rok/Semestr:	II/3
Liczba godzin:	30,0
Nauczyciel:	**Michałowska-Kotynia Anna, dr**
Forma zajęć:	laboratorium
Rodzaj zaliczenia:	zaliczenie na ocenę
Punkty ECTS:	14,0
Nakład pracy studenta:	zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczycieli 30,0 godzin 1,2 pkt. ECTS samodzielna praca studenta 320,0 godzin 12,8 pkt. ECTS
Wstępne wymagania:	Student posiada umiejętności wokalne w stopniu zawansowanym, jest kreatywny, zaangażowany, kreuje już własny indywidualny język wykonawczy.
Metody dydaktyczne:	• autoekspresja twórcza • ćwiczenia przedmiotowe • objaśnienie lub wyjaśnienie • pokaz

Zakres tematów:	1. Utrwalanie indywidualnego języka muzycznego w wokalistyce jazzowej - Integracja poznanych środków wyrazowych i technicznych: j opanowana technika wokalna i umiejętne łączenie jej z bogatym słownikiem środków wyrazowych charakterystycznych dla jazzu. - Ugruntowywanie własnego stylu wokalnego: Stworzenie własnego, rozpoznawalnego stylu - wybór odpowiednich technik, ale także decyzji estetycznych, takich jak interpretacja fraz, długość wydźwięku, sposób „oddychania" w utworze, czy relacja z zespołem 2. Dydaktyka śpiewu jazzowego osadzona również w kontekście psychologicznym: - wokalista radzi sobie ze stresem scenicznym, lękiem przed oceną 3. Przygotowanie do publicznych występów wokalnych - Doskonalenie techniki wokalnej 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 wyrazistą, przekonującą interpretację. - Psychologia występu – praca nad stresem i interpretacją: Psychologia występu obejmuje nie tylko techniczne przygotowanie, ale także analizę emocjonalnych reakcji na publiczność, co w efekcie wpływa na intensywność przekazu artystycznego. 4. Zaawansowane rozwiązywanie problemów muzycznych i technicznych w praktyce wokalnej - Techniki radzenia sobie z trudnościami wokalnymi: Praca nad tymi trudnościami może obejmować ćwiczenia oddzielające różne aspekty techniczne wokalu (np. samodzielna praca nad artykulacją i frazowaniem bez akompaniamentu) oraz rozwiązywanie problemów w kontekście konkretnej piosenki lub utworu. 5. Zaawansowana praca nad indywidualną kreacją artystyczną na scenie - Świadomość ciała i ruch sceniczny: Wokalista jest skomunikowany ze swoim ciałem, skutecznie zarządzać oddechem i kontroluje napięcia. - Znaczenie autentyczności w interpretacji utworu: Twórcza praca wokalisty, która polega na tworzeniu indywidualnej wizji utworu, bazując na autentyczności odczuć artystycznych. Wokalista nie powiela utworów innych artystów, lecz przekształca je zgodnie z własną wrażliwością i interpretacją. Utwory są bardziej zaawansowane 6. Twórczość własna – rozwój i zapis muzyczny - Komponowanie i aranżacja utworów autorskich: Artysta tworzy autorskie kompozycje, które mają indywidualny charakter, a zarazem są zgodne z estetyką jazzu lub stylistyk pokrewnych 8. Komunikacja muzyczna i współpraca w zespole - Przedstawianie własnych pomysłów innym muzykom: Wokalista 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. Zaawansowana 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: Desafinado, You don't know what love is, Whisper not, Rosemary's baby, I mean you, Joy spring, Jej portret (wokalista musi nie tylko opanować formę, ale także nauczyć się elastyczności w improwizacji wokalnej, co może obejmować zmiany w aranżacjach oraz możliwość eksperymentowania z interpretacją tekstu) **12. Wstępne przygotowanie programu dyplomowego, zebranie inspiracji i zapisów nutowch**
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 Stoloff - *Scat! Vocal Improvisation Techniques* 2. Ted Pease - *Jazz composition* 3. Aneta Łastik - *Poznaj swój głos* 4. Magda Sekuła Lemberger, Adam Czapla – *Niezbędnik mojego głosu* 5. Dean Kaelin - *Teaching good singing* 6. Anna Michałowska - *Metody śpiewu stosowane we współczesnej muzyce jazzowej i rozrywkowej oraz ich rola w interpretacji wybranych utworów słowno-muzycznych* (praca doktorska) 7. Real books (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 zaawansowaną wiedzę dotyczącą różnych stylistyk muzycznych	ocena ciągła w trakcie zajęć pokaz umiejętności	K_W03	P7S_WG
02W	zna sposoby budowania indywidualnej, artystycznej kreacji na scenie, bazując również na swojej wrażliwości i osobowości	ocena ciągła w trakcie zajęć pokaz wykonawczy	K_W05 K_W06	P7S_WG
03U	potrafi samodzielnie interpretować utwory jazzowe, potrafi stworzyć kreację muzyczną w oparciu o własne inspiracje muzyczne i poszerzoną znajomość różnych stylistyk	ocena ciągła w trakcie zajęć pokaz wykonawczy zaliczenie praktyczne	K_U01 K_U02 K_U03	P7S_UW
04U	wykazuje się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie śpiewu	ocena ciągła w trakcie zajęć pokaz wykonawczy zaliczenie praktyczne	K_U04	P7S_UU P7S_UW
05U	potrafi swobodnie improwizować na bazie wykonywanego utworu, opierając się na znajomości harmonii danego utworu	pokaz wykonawczy zaliczenie praktyczne	K_U07	P7S_UW
06U	potrafi tworzyć własny materiał muzyczny w oparciu o zastany materiał, wybiegając poza ramy zapisu nutowego, tworząc własną interpretację muzyczną, stylistyczną, rytmiczną wykorzystując wiedzę, nabytą podczas całego cyklu kształcenia	ocena ciągła w trakcie zajęć pokaz wykonawczy	K_U02 K_U03 K_U08	P7S_UW
07U	potrafi przygotować utwory będące programem dyplomu artystycznego oraz zaplanować i zorganizować występ dyplomowy ona poziomie magisterskim	pokaz wykonawczy zaliczenie praktyczne	K_U04 K_U13	P7S_UK P7S_UU P7S_UW
08K	jest gotów do inspirowania innych osób do rozwoju w zakresie muzyki jazzowej i rozrywkowej oraz podejmowania inicjatyw artystycznych na gruncie społecznym	ocena ciągła w trakcie zajęć	K_K01 K_K07	P7S_KK P7S_KO P7S_KR
09K	jest gotów do twórczego rozwiązywania problemów artystycznych i warsztatowych oraz niezależnego prowadzenia własnej twórczości	ocena ciągła w trakcie zajęć	K_K02 K_K03	P7S_KK P7S_KR
10K	zna i potrafi wykorzystywać różne techniki relaksacyjne, techniki radzenia sobie z tremą podczas występów, zna sposoby budowania odporności psychicznej niezbędnej w zawodzie muzyka	ocena ciągła w trakcie zajęć pokaz umiejętności	K_K04 K_K06	P7S_KK P7S_KO P7S_KR