

Main instrument - course description

General information	
Course name	Main instrument
Course ID	03.2-WA-JiMEP-ING-Ć-S14_pNadGenWJPTR
Faculty	Faculty of Arts
Field of study	Jazz and Popular Music
Education profile	academic
Level of studies	First-cycle studies leading to Bachelor's degree
Beginning semester	winter term 2016/2017

Course information	
Semester	4
ECTS credits to win	9
Course type	optional
Teaching language	polish
Author of syllabus	- mgr Jakub Olejnik - dr Przemysław Jarosz - prof. dr hab. Jerzy Szymaniuk - dr Bartosz Pernal - dr Artur Majewski - dr hab. Jakub Stankiewicz - dr Artur Lesicki

Classes forms					
The class form	Hours per semester (full-time)	Hours per week (full-time)	Hours per semester (part-time)	Hours per week (part-time)	Form of assignment
Class	30	2	-	-	Exam

Aim of the course

[1] Osiągnięcie właściwego brzmienia instrumentu. [2] Wzrost sprawności technicznej w grze na instrumencie. [3] Poglębianie świadomości harmonicznego, poczucia rytmu, artykulacji. [4] Zdobywanie umiejętności praktycznego zastosowania skal na przykładzie różnych progresji akordowych. [5] Rozwój techniki improwizacji w oparciu o materiał harmonicznego wybranych standardów jazzowych. [6] Opanowanie umiejętności gry a'vista. [7] Ukierunkowanie studenta na samodzielny rozwój zainteresowań muzycznych: rozwijanie predyspozycji twórczych w improwizacji oraz doskonalenie umiejętności samodzielnego interpretowania utworów zgodnie z kanonami stylu i formy muzycznej. [8] Przygotowanie do pracy jako solista oraz w dużym zespole wykonawczym.

Prerequisites

Zaliczony przedmiot w III semestrze studiów.

Scope

[1] Skale (bluesowa, pentatonika dur, moll, jońska, dorycka, frygijska, lidyjska, miksolidyjska, eolska, lokrycka, zmniejszona, całotonowa, alterowana) – praktyczne przykłady ich zastosowań. [2] Improwizacja na bazie progresji II-V- I. [3] Dźwięki przejściowe w poszczególnych skalach tzw. "passing notes". [4] Blues molowy i „parkerowski”. [5] Zastosowanie i ogrywanie substytutu trytonowego. [6] Opanowanie różnych rodzajów artykulacji właściwej dla stylistyki jazzowej. [7] Techniczne podstawy gry na instrumencie: oddech, intonacja, zadęcie, artykulacja. [8] Rythm Changes. [9] Etiudy jazzowe oraz klasyczne, standardy obowiązkowe (według listy). [10] Analiza, zapis melodyczno - harmonicznego i opanowanie techniczne wybranych partii solowych. [11] Improwizacja: brzmienie, frazowanie, stylistyka.

Teaching methods

Praca indywidualna z pedagogiem, ćwiczenia, próba, koncert.

Learning outcomes and methods of their verification

Outcome description	Outcome symbols	Methods of verification	The class form
---------------------	-----------------	-------------------------	----------------

Outcome description	Outcome symbols	Methods of verification	The class form
posiada ogólną znajomość literatury muzycznej; posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z własną specjalnością; posiada znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów; orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, zarówno w aspekcie historii danej dziedziny dyscypliny, jak też jej obecnej kondycji (dotyczy to także Internetu i e learningu); posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy własnego instrumentu i jego ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia itp.; posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy o harmonii i zdolność analizowania pod tym kątem wykonywanego repertuaru; posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u podstaw improwizacji i aranżacji; dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych; jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej; posiada umiejętność akompaniowania soliście (solistom) w różnych formacjach zespołowych;	• KJ_W01 • KJ_W02 • KJ_W03 • KJ_W05 • KJ_W11 • KJ_W13 • KJ_W15 • KJ_U01 • KJ_U02 • KJ_U08	• an exam - oral, descriptive, test and other • publiczna forma prezentacji przygotowanego repertuaru	• Class

Assignment conditions

Warunkiem zaliczenia przedmiotu w semestrze jest zdany egzamin. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest poprawnie zaliczenie części technicznej obejmującej:

1. Wykonanie z zespołem ośmiu wybranych standardów jazzowych. Weryfikowana jest znajomość harmonii, melodii i formy utworu.

- *Body And Soul*
- *Central Park West*
- *Donna Lee*
- *Fried Bananas*
- *Goodbye Pork Pie Hat*
- *Have You Met Miss Jones*
- *In A Sentimental Mood*
- *Joy Spring*
- *Stella By Starlight*
- *You Don't Know What Love Is*

2. Wykonanie transkrypcji sola wybranego z pedagogiem.

3. Wykazanie znajomości skal:

- Skala całotonowa
- Moll melodyczna
- Moll harmoniczna
- Dur harmoniczna
- Frygijska
- Eolska
- Lidyjska
- Lidyjska dominantowa
- Cały ton - półton

Skale powinny być wykonywane również w tercjach, tercjach odwróconych i czterodźwiękami budowanymi od każdego składnika skali.

Recommended reading

Literatura podstawowa uwarunkowana jest specyfiką danego instrumentu:

FORTEPIAN:

- M. Levine: Jazz Piano
- B. Dobbins: Contemporary Pianist
- J. Ia Porta: Jazz Articulation
- M. Levine- Jazz Theory
- Transkrypcje solówek: B. Evans, Ch. Corea, H. Hancock, Mc Coy Tyner, D. Brubeck, B. Powell, Th. Monk
- A. Loverne: Tones of runs

GITARA:

- Charlie Parker: Omnibook

- John Scofield: On Improvisation
- Joe Pass: Jazz Lines
- John Scofield: Jazz – Funk Guitar tom 1 i 2
- Marek Bliziński: Gitara Jazzowa
- The New Real Book: tom 1,2 i 3
- Andrzej Góralski: Gitara Elektryczna
- William G. Lewitt: Reading Studies for Guitar tom 1 i 2

TRĄBKA

- Charles Colin: Advanced Lip Flexibilities for Trumpet, New York 1972,
- Nicolas Slonimski: Thesaurus of Scales and Melodic Patterns, Coleman-Ross Co., N.Y., 1974
- Charlie Parker Omnibook, publisher: Michel H. Goldsen, 1978

PUZON

- J. Arban: Famous Method for Slide and Valve Trombone
- D. Baker: Jazz Styles & Analysis for Trombone
- J. Coker: Paterns For Jazz
- J.J. Johnson: Exercises and etudes for bass clef

SAKSOFON

- The Blues Jazz Tenor Solos Transcribed & Edited by Trent Kynaston
- David Liebman: Developing Personal Saxophone Sound
- Jerry Bergonzi: Inside Improvisation Series. Vol.1 “ Melodic Structures ”
- Cannonball Adderley – 20 Solos. Transcribed by Hunt Butler
- The Artistry of John Coltrane. Transcribed by Don Sicler. Edited by Bobby Porcelli
- Coltrane : A Players Guide to His Harmony: Walt Weiskopf & Ramon Ricker
- Sigurd M. Rascher – Four Octav Saxophone Range. Top Tones
- 15 Tenor Solos transcribed by Brian Pendleton
- Charlie Parker: Omnibook, publisher: Michel H. Goldsen, 1978

KONTRABAS / GITARA BASOWA:

- E.Storch: Etiudy
- Franz Simandl: Gradus ad Parnasum
- J.Hrabe: 86 etiudes
- J.J. Johnson: Exercises and etudes for bass clef
- John Goldsby: Jazz book
- Mike Richmond: Modern Walking Bass Technique
- Paul Chambers-solos
- R.Kreutzer: Etiudy
- Ron Carter: Bass lines
- Rufus Reid: Bass lines
- Todd Collman: Bass Tradition
- Tyrone Wheeler: Bass lines

PERKUSJA:

- The New Real Book, Dave Weckl: Back to Basics
- Dave Weckl: Next Step
- Ed Thigpen: The Sound of Brushes
- Gary Chaffee: Patterns vol. 1 – Time Functioning
- Gary Chaffee: Patterns vol. 3 – Rhythms and Meters
- Gary Chester: The New Breed
- George Lawrence Stone: Stick Control” – “Accents & Rebounds
- George Wilcoxon: 150 Rudimental Solos
- Jack deJohnette: The Art of Modern Jazz Drumming
- John Riley: Beyond Bop Drumming
- John S. Pratt: 128 Modern Street Beats and Rudimental Solos
- Marv Dahlgren: Drum Set Control
- Sanford Moeller: The Moeller Book
- Siegfried Fink: Der Kleine Trommel
- Skip Hadden: The Beat, The Body & The Brain, Steve Houghton: Studio & Big-Band Drumming

Further reading

GITARA:

- Ted Pease : Jazz Composition;
- Artur Lesicki: Jak oni to robią;
- Artur Lesicki: Rzemiosło i sztuka cz. 1 i 2;
- Jerry Coker: How to Improvise.

FORTEPIAN:

- P. Deneff: Jazz Hanon;
- E. Altberg & Z. Romaszkowa: 313 wprawek;
- C. Czerny: Ćwiczenia ośmiotaktowe;
- J. Aebersold: nagrane akompaniamenty do ćwiczeń i utworów.

Notes

Ze względu na odmienną specyfikę instrumentów poniżej przedstawiono szczegółowy zakres tematyczny:

FORTEPIAN:

- Wykształcenie prawidłowych układów akordów - voicing (prawa i lewa ręka);
- Ćwiczenia sprzyjające rozwojowi elementu harmonicznego (akord, skala faktura);
- Nauka akompaniamentu (comping) - opracowanie pamięciowe jak największej ilości standardów jazzowych;
- Opanowanie umiejętności gry a'vista (zwłaszcza z zapisu funkcyjnego)
- Praca nad artykulacją i "timem";
- Nauka gry zespołowej (combo).
- Poznanie różnorodnych stylów fortepianowych

GITARA:

- Wszystko o instrumencie - budowa gitary elektrycznej, dobór właściwego rodzaju strun oraz prawidłowa regulacja instrumentu.
- Zagadnienia techniczne: rodzaje kostkowania, technika lewej ręki;
- Problemy artykulacyjne: technika „hammer-on”, „pull-off”, slide, artykulacja charakterystyczna dla różnych stylów muzycznych.
- Rozwijanie techniki instrumentalnej poprzez pracę z metronomem. Praca nad brzmieniem instrumentu.
- Rozwijanie techniki akordowej poprzez zastosowanie przewrotów akordów w technice „drop two” oraz voicingów.
- Gra a'vista w oparciu o podręcznik Williama G. Leawitta pt: „Reading Studies for Guitar” (tom I, II).
- Improwizacja w oparciu o skale (bluesową, pentatoniczną molową i durową, jońską, dorycką, frygijską, lidyjską, miksolidyjską, eolską, lokrycką, zmniejszoną, całotonową, alterowaną, molową melodyczną i molową harmoniczną) oraz w oparciu o formę 12-taktowego bluesa (analiza wybranych nagrań).
- Rozwijanie techniki gry w oparciu o ćwiczenia oparte na materiale dźwiękowym w/w skal: interwały, pasaże oparte na czterodźwiękach septymowych zbudowanych na kolejnych stopniach wybranej skali.

KONTRABAS / GITARA BASOWA:

- Praca z metronomem (tempa średnie i wolne, beat na 2 i 4; tempa szybkie-beat na 1 i 3, oraz 2 i 4; inne metrum);
- Problemy artykulacyjne: legato, arco w jazzie, arpeggio 2-, 3- i 4-dźwiękowe;
- Budowa linii basowych typu walking w oparciu o harmonię utworu, latynoskie linie basowe;
- Gra a' vista (w tym partie big-bandowe);
- Etiudy, standardy obowiązkowe (według listy);
- Transkrypcje kontrabasowej solówki jazzowej;
- Improwizacja: brzmienie, frazowanie, stylistyka.

PERKUSJA:

- Poznanie podstawowych technik gry na instrumentach perkusyjnych używanych we współczesnej muzyce jazzowej i rozrywkowej – trzymanie pałek, różne rodzaje uderzeń, technika nóg. Efektywne sposoby ćwiczenia poszczególnych technik gry. Praca z metronomem oraz z nagraniami;
- Rozwijanie improwizacji w grze na instrumentach perkusyjnych w oparciu np. o technikę werblową oraz dobór brzmień poszczególnych instrumentów;
- Improwizacja;
- Nauka gry miotełkami – różne techniki i style;
- Praca z sekcją rytmiczną - rozwijanie umiejętności akompaniamentu;
- Poznawanie form i stylów w muzyce jazzowej i rozrywkowej: jazz, rock, blues, fusion, rytmy latynoskie - na przykładach obowiązujących standardów;
- Nieregularne metrum w różnych stylach muzycznych.

Zakres tematyczny dla trąbki, puzonu i saksofonu jest nie wymaga szczegółowego uzupełnienia.

