 Filia Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny,

 w Białymstoku Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

Nazwa przedmiotu:**Improwizacja fortepianowa w metodzie Dalcroze'a**
Jednostka prowadząca przedmiot:**UMFC Filia w Białymstoku****Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki**	Rok akademicki:**2024/2025**
Kierunek:**edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej**	Specjalność:**rytmika**
Forma studiów:**stacjonarne pierwszego stopnia**	Profil kształcenia:**ogólnoakademicki**	Status przedmiotu:**obowiązkowy**
Forma zajęć:**ćwiczenia**	Język przedmiotu:**polski**	Rok/semestr:**I-III/1-6**	Wymiar godzin:75
Koordynator przedmiotu	**Kierownik Katedry Chóralistyki i Edukacji Artystycznej**
Prowadzący zajęcia	**mgr Agnieszka Blank**
Cele przedmiotu	Rozszerzenie wiedzy i praktyki muzycznej poprzez czynne zapoznanie studenta z właściwościami stylów muzycznych, analizą formalną i harmoniczną dzieł muzycznych, elementami kompozycji, technikami kompozytorskimi, graniem a’vista, transpozycją, analizą wykonawczą utworów. Rozwijanie pamięci muzycznej oraz zdobywanie umiejętności w zakresie szybkości i wielotorowości myślenia, umożliwiających elastyczne podejście do interpretacji dzieł muzycznych i tworzenie samodzielnych koncepcji wykonawczych. Opanowanie i utrwalenie środków wykonawczych niezbędnych w improwizacji.Rozwijanie i kształcenie inicjatywy oryginalności myślenia, samodzielności, wyobraźni twórczej;Nabycie umiejętności warsztatowych niezbędnych do prowadzenia zajęć rytmicznych metodą Dalcroze’a w szkole muzycznej I stopnia.
Wymagania wstępne	Posiadanie umiejętności czytania nut w kluczu wiolinowym i basowym; posiadanie słuchu muzycznego; granie na fortepianie w zakresie pozwalającym na swobodne improwizowanie; umiejętność stosowania w praktyce zasad teorii muzyki, szczególnie w zakresie harmonii; posiadanie praktycznej umiejętności transpozycji materiału muzycznego w ramach gry na fortepianie; umiejętność korzystania z literatury specjalistycznej
Kategorie efektów	**Nr efektu**	**EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU**	Numer efektu kier./spec.
Wiedza	1	Zna podstawowy repertuar związany ze specjalnością rytmika	S1_W1S1_W2
2	Zna w podstawowym stopniu problematykę budowy fortepianu	S1_W3S1_W6
Umiejętności	3	Wykonuje reprezentatywny repertuar związany ze specjalnością rytmika	S1_U2
4	Tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne w zakresie improwizacji fortepianowej w metodzie Dalcroze’a oraz dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do osiągnięcia zamierzonych przez siebie efektów	S1_U4S1_U5
5	Posługuje się warsztatem technicznym w grze na fortepianie w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę w zakresie improwizacji fortepianowej	S1_U5S1_U6S1_U7
6	Doskonali swój muzyczny warsztat wykonawczy i pogłębia wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie improwizacji fortepianowej.	S1_U6S1_U7
Kompetencje społeczne	7	Zajmuje krytyczne stanowisko w odniesieniu do prezentacji artystycznych własnych i innych osób	S1_K2S1_K3
TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU	Liczba godzin

Semestr I1. Podział klawiatury na rejestry – swobodna improwizacja na zasadzie kontrastów z wykorzystaniem temp stałych i zmiennych, dynamiki stałej i zmiennej, różnorodnej artykulacji.
2. Transponowanie pojedynczych dźwięków, interwałów i współbrzmień wieloskładnikowych obiema rękami w różnych układach fakturalnych
3. Improwizowanie melodii wraz z jej odmianami – snucie melodii, formowanie melodii o budowie okresowej (poprzednik – następnik), konstruowanie do podanego schematu rytmicznego, układanie melodii do wierszy i tekstów
4. Ćwiczenia orientacji na klawiaturze – granie trójdźwięków ze zmianą przewrotów i pozycji. Improwizacja na skalach: pentatonika, całotonowa, skale modalne.
5. Kojarzenie zjawisk pozamuzycznych z elementami muzyki – improwizacja o charakterze ilustracyjnym (miniatury w nastrojach, obrazki muzyczne na zadany – wykorzystanie literatury fortepianowej dziecięcej)
6. Ćwiczenie wielotorowości myślenia podczas gry *a vista*
7. Melodia ludowa w transpozycji sekundowej i tercjowej – śpiew z jednoczesnym akompaniamentem – aranżacja łatwych melodii ludowych

 | 7,5 |
| **Semestr II**1. Transponowanie podanych melodii i harmonizowanie ich w nowych tonacjach
2. Piosenki dziecięce – tworzenie akompaniamentów do znanych piosenek
3. Transponowanie melodii ludowych z akompaniamentem i jednoczesnym śpiewem. Opracowywanie akompaniamentów do znanych tańców regionalnych
4. Umiejętność stosowania progresji i dominant wtrąconych w improwizacji
5. Modelowanie interwałowe – improwizacja w stylach i technikach XX w. – kreowanie improwizacji na zasadzie podobieństwa i przeciwieństwa
6. Wykorzystywanie różnych rodzajów faktury fortepianowej (faktura akordowa, figuracyjna, polifonizująca)
7. Improwizowanie formy tanecznej – marsz, walc
 | 7,5 |
| **Semestr III**1. Improwizacja w stylu klasycznym – czytanie a’vista, analiza utworów, rozszerzanie i redukcja tekstu nutowego
2. Świadome stosowanie w improwizacji formy wariacyjnej – opracowania wariacyjne tematu w stylu klasycznym w oparciu o tekst nutowy
3. Śpiewanie melodii z równoczesnym wykonywaniem przez siebie akompaniamentu oburącz
4. Fortepianowe opracowanie piosenek dziecięcych – kompozycje (na głos z fortepianem) do wybranych tekstów
5. Modelowanie interwałowe – improwizacja w „stylach” i technikach XX wieku do podanego modelu i w określonym charakterze – periodyczne, metrorytmiczne ze szczególnym uwzględnieniem neoklasycyzmu
6. Improwizowanie miniatur muzycznych w różnych charakterach. Dbanie o jakość dźwięku w improwizacji oraz precyzję wykonania
7. Improwizowanie dwugłosu w ujęciu polifonicznym z zastosowaniem imitacji swobodnej oraz ozdobników (nawiązanie do muzyki barokowej – czytanie a ‘vista i analiza utworów)
8. Improwizowanie formy tanecznej – polka, krakowiak
 | 15 |
| **Semestr IV**1. Umiejętność gry na fortepianie bez patrzenia na klawiaturę
2. Świadome stosowanie w improwizacji zasady budowy okresowej (forma AB i ABA)
3. Umiejętność stosowania prostych modulacji w improwizacji
4. Gra a ’vista na 4 ręce
5. Przekształcanie utworów powstałych na gruncie muzyki klasycznej i neoklasycznej, stosując redukcję lub wzbogacenie zapisu nutowego utworu muzycznego (zmiany sferze rytmiczno-melodycznej i fakturalnej z zachowaniem przebiegu harmonicznego i formalnego oryginału
6. Ćwiczenia orientacji na klawiaturze – kadencja mała w układzie skupionym we wszystkich przewrotach i pozycjach w 12 majorowych i minorowych tonacjach
7. Zapoznanie się z harmonią muzyki rozrywkowej i jazzowej, standardy jazzowe – improwizacja na bazie podanych oznaczeń funkcyjnych w różnych stylach i formach jazzowych
8. Improwizowanie formy tanecznej – polonez
 | 15 |
| **Semestr V**1. Improwizowanie *Wstępu do lekcji* w stylu klasycznym i neoklasycznym
2. Granie kadencji wielkiej doskonałej w układzie skupionym we wszystkich przewrotach i pozycjach w 12 tonacjach majorowych i minorowych
3. Improwizowanie prostych łańcuchów metrum 4/4 w stylu klasycznym i neoklasycznym.
4. Rozpoznawanie wybranych stylów muzycznych (barok, klasycyzm, romantyzm, impresjonizm, neoklasycyzm) oraz wybranych kierunków (punktualizm, sonoryzm) – posługiwanie się nimi w improwizacji i kompozycji
5. Improwizowanie wartości, grup rytmicznych różnych metrach w różnych tempach, ze zróżnicowaniem dynamiki, artykulacji, kolorystyki.
6. Tworzenie improwizowanych akompaniamentów do polskich piosenek ludowych popularnych i dziecięcych w fakturze fortepianowej na gruncie harmonii klasycznej lub rozrywkowej
7. Ćwiczenia orientacji na klawiaturze – progresje niemodulujące
8. Improwizowanie formy tanecznej: kujawiak
 | 15 |
| **Semestr VI**1. Improwizowanie *Wstępu do lekcji* w różnych stylach
2. Stosowanie w improwizacji kadencji zawieszonej, plagalnej i zwodniczej.
3. Modulacje
4. Improwizacja w stylu klasycznym z zastosowaniem rotacji i figuracji, ze zmianami gęstości współbrzmień i zmianami pozycji akordów figurowanych, z uwzględnieniem progresji i zboczeń modulacyjnych w formie ronda
5. Improwizowanie łańcuchów i tematów rytmicznych w taktach ćwierćnutowych i ósemkowych
6. Komponowanie i aranżowanie piosenek do tekstów własnych lub obcych
7. Kompozycje – miniatury na zespół dowolnych instrumentów
8. Aranżacje piosenek na głos i zespół dowolnych instrumentów
9. Forma improwizowana – oberek
 | 15 |
| **UWAGI:**Rozkład godzin potrzebnych na realizację konkretnych zagadnień/tematów jest bardzo zindywidualizowany i zależy od potrzeb oraz możliwości każdego studenta. | |
| Metody kształcenia | 1. Wykład problemowy
2. Wykład konwersatoryjny
3. Praca z tekstem nutowym
4. Rozwiązywanie zadań artystycznych
5. Praca indywidualna
 |
| Metody weryfikacji | | Nr efektu uczenia się |
| 1. Kolokwium – ocena wykonania zadań zawartych w programie przewidzianym na dany semestr.
 | 1-7 |
| 1. Egzamin – ocena wykonania zadań zawartych w programie przewidzianym na dany semestr.
 | 1-7 |
| **KORELACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI, METODAMI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI** |
Nr efektu uczenia się	Treści kształcenia	Metody kształcenia	Metody weryfikacji
1	3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 34, 36, 38, 42, 47	1-5	1-2
2	1-47	1-5	1-2
3	3, 5-10, 12-22, 24-27, 29-30, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 46, 47	1-5	1-2
4	1-47	1-5	1-2
5	1-47	1-5	1-2
6	1-47	1-5	1-2
7	1-47	1-5	1-2
Warunki zaliczenia	uczęszczanie na zajęcia oraz osiągnięcie wszystkich założonych efektów uczenia się (w minimalnym akceptowalnym stopniu – w wysokości >50%), ocena nakładu pracy własnej oraz jej postępu
Rok	I	II	III
Semestr	I	II	III	IV	V	VI
ECTS	1	1,5	2	2	2	2
Liczba godzin w tyg.	0,5	0,5	1	1	1	1
Rodzaj zaliczenia	zaliczenie	kolokwium	kolokwium	kolokwium	kolokwium	egzamin
Literatura podstawowa
1. K. Zwierz – Improwizacja fortepianowa Szabolcsa Esztenyiego (Akademia Muzyczna im. F. Chopina Warszawa 2006).
2. F. Wesołowski – Nauka harmonii (Akademia Muzyczna w Łodzi. Łódź 2008)
3. B. Motyka – Szkoła improwizacji na fortepian (Rybnik 1991)
4. J. Oleszkowicz – I ty możesz improwizować (CEA Warszawa 1997)
5. M. Pokrzywińska – Progresje (CEA Warszawa 2004)
6. Materiały z V i VI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej (Akademia Muzyczna Łódź 2000 i 2002)
7. T. Świercz – Materiały do nauki improwizacji fortepianowej (Wydawnictwo AM Gdańsk 2007)
8. A. Koszewski – Materiały do nauki improwizacji fortepianowej (Poznań 1968).
Literatura uzupełniająca
1. Zbiory melodii ludowych (O. Kolberg, S. Esztenyi)
2. Zbiory piosenek dziecięcych (U. Smoczyńska-Nachtman: Kalendarz muzyczny w przedszkolu, E. Lipska: Muzyka w nauczaniu początkowym).
3. Piosenki dla dzieci polskich kompozytorów XX w. (W. Lutosławski, T. Baird)
4. Obrazki muzyczne dziecięcej literatury fortepianowej (F. Rybicki, J. Garścia, J. Łuciuk, M. Drobner, W. Markiewiczówna)
5. Utwory reprezentatywne dla stylów i języków kompozytorskich różnych epok (J.S. Bach, J. Haydn, J. Strauss, R. Schubert, C. Debussy, S. Joplin)
6. Popularny standardy jazzowe
KALKULACJA NAKŁADU PRACY STUDENTA
Zajęcia dydaktyczne	75	Przygotowanie się do prezentacji / koncertu	15
Przygotowanie się do zajęć	180	Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia	60
Praca własna z literaturą	10	Inne	0
Konsultacje	5		
Łączny nakład pracy w godzinach	345	Łączna liczba punktów ECTS	**11,5**
Możliwości kariery zawodowej
Po ukończeniu cyklu nauczania student jest przygotowany w zakresie improwizacji fortepianowej do pracy w szkole muzycznej I stopnia i innych placówkach edukacyjnych
Ostatnia modyfikacja opisu przedmiotu
Data	Imię i nazwisko	Czego dotyczy modyfikacja
16.05.2023	mgr Elżbieta Bruns i prof. dr hab. Anna Olszewska	Sformułowanie karty przedmiotu
15.10.2024	dr hab. Joanna Cieślik-Klauza	Aktualizacja karty