

SPOŁECZNY WYMIAR MUZYKI

Anna Dudziak

Katedra Metodyki Projektowania

Pracownia Projektowania Społecznie Odpowiedzialnego

Promotor: dr Joanna Krokosz,

Konsultacje: mgr Magdalena Mach, mgr Olga Konik

1. analiza

2. projekt

3. badania

1. analiza

2. projekt

3. badania

moja historia

Osobistą przyczyną podjęcia się tego projektu było to, że muzyka była ze mną od początku. Mama, będąc w ciąży, puszczała mi utwory klasyczne, bym nie wierciła się w brzuchu. Po narodzinach przewidywano mi karierę pianistki ze względu na długie palce.

Gdy miałam kilka lat chodziłam do domu kultury na ludowe zajęcia muzyczno-taneczne. Gdy poznałam dorobek artystyczny Shakiry, zapragnęłam nauki gry na gitarze i przez kilka lat uczęszczałam na zajęcia z nauczycielem. Z czasem sama uczyłam się gry na nowych instrumentach, ukulele, bębnach, perkusji itp.

W liceum wraz ze znajomymi założyłam amatorski zespół muzyczny. Graliśmy na koncertach charytatywnych, różnych akcjach i wydarzeniach. Gra w zespole była dla mnie przełomowym momentem, bo dzięki temu doświadczyłam, jak to jest tworzyć coś z innymi. Poczułam wtedy, że muzyka łączy nas bez słów, a każdy odgrywa znaczącą rolę dla powstania czegoś wspólnego. Ważna jest przy tym wzajemna uważności i szacunek. Dzięki muzyce doświadczyłam zarówno połączenia z muzykami z którymi grałam, jak i z widownią.

Potem przyszło dorosłe życie, studia, praca, przeprowadzki. Nie było już tyle czasu i możliwości na wspólne działania. Zobaczyłam, że w pewnym momencie zaczęło mi brakować tej formy łączności z ludźmi. Dlatego organizowałam spontaniczne, amatorskie jam session ze znajomymi i znów dostrzegłam, że muzyka przelamuje wiele barier międzyludzkich i zbliża do siebie, nawet tych nieznajomych i zupełnie różnych.

KONKURS • NA
Pieśńkę • LUDOWĄ

nasza historia

Muzyka łagodzi obyczaje

Apollo

Marsjasz

**ostre
narzędzie
zbrodni**

**no w sumie szkoda
by ich było...**

...

Apollo

Marsjasz

**ostre
narzędzie
zbrodni**

Co łączy ludzi?

***Muzyka jest uniwersalnym
językiem - zbliża ludzi do siebie***

Ella Fitzgerald

ULICA STAWSKA

40m

aktywne

dzieci i młodzież 0-18

zajęcia muzyczne w placówkach edukacyjnych

szkoły muzyczne

zajęcia prywatne

zgrupowania, zajęcia, warsztaty, wydarzenia w ośrodkach kultury

konkursy, przeglądy

muzykoterapia

dorośli 18-65

prywatne lekcje, zajęcia, warsztaty solo lub grupowe

seniorzy +65

zajęcia muzyczne w placówkach opiekuńczo-leczniczych

zgrupowania, zajęcia, warsztaty, wydarzenia w ośrodkach kultury

muzykoterapia

bierne

słuchanie muzyki:

koncerty, festiwale, spektakle, wydarzenia kulturalne

radio, serwisy muzyki cyfrowej Spotify, YouTube itp.

inspiratorzy

dzieci

rozwój

25-45

aktywizacja

seniorzy

#społeczność online

#pandemia

#rozrywka online

#praca zdalna

#izolacja

25-45

#profesjonalne

#trudne

#strach

#kosztowne

#blokady

#czasochłonne

25-45

#traumy

***Granie na czymkolwiek kojarzy mi się
z wyzwaniem, że zawsze musi być dobrze.***

Agnieszka, 30 lat

#wspomnienia

#zabawa

#integracja

#wydarzenia

#icebreaker

#kreatywność

25-45

#wyrażenie się

Cel

**Coś (obiekt ?) do wspólnej integracji,
komunikacji, budowania relacji międzyludzkich
przy pomocy wspólnego kreowania muzyki**

1. analiza

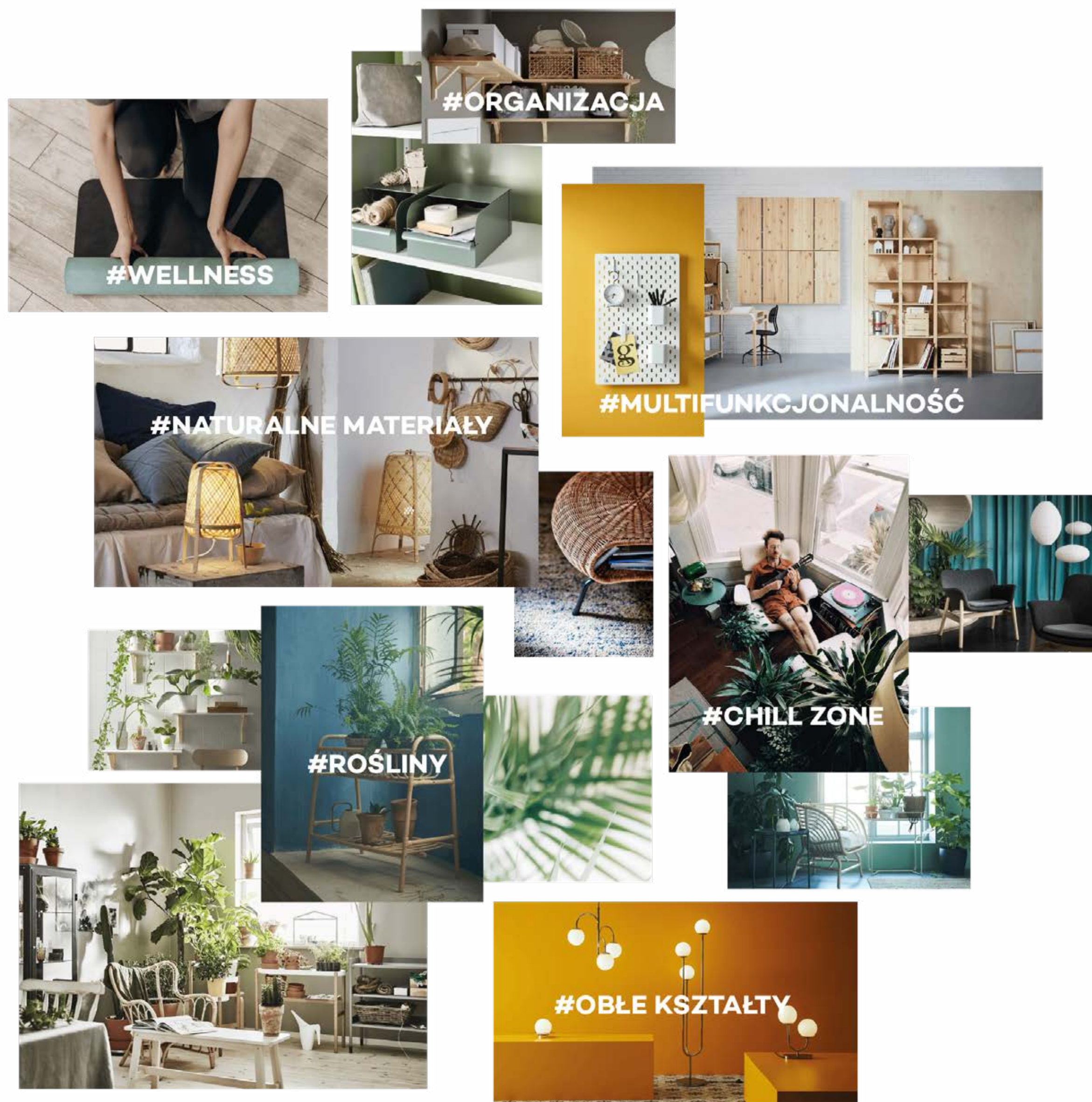

2. projekt

3. badania

inspiracje

O
—
soundset

założenia projektowe

Zestaw obiektów instrumentalnych do tworzenia relacji międzyludzkich i eksperymentów dźwiękowych w jam session

ideowe:

- zachęcenie osób dorosłych do aktywności muzycznej
- obniżenie wysokiego progu wejścia, jaki towarzyszy grze na profesjonalnych instrumentach redukując poziom lęku
- stworzenie narzędzia integrujące do przełamywania blokad w grupie i budowania relacji międzyludzkich poprzez współtworzenie

funkcjonalne i technologiczne:

- system łączący obiekty ze sobą — tworzenie własnych instrumentów
- możliwość rozbudowy o własne elementy
- obiekty nieidentyfikowalne jako standardowe instrumenty — uproszczenie formy do niebudzącej strachu przed interakcją atrakcyjne wizualnie - obraz 3D, rzeźba
- możliwość wspólnej gry na jednym obiekcie
- użycie różnych materiałów i form w celu poznania ich dźwięków
- szeroka możliwość zastosowania i tworzenia narracji
- mobilność

elementy projektu

obiekty instrumentalne

karty z narracją gry

elementy projektu

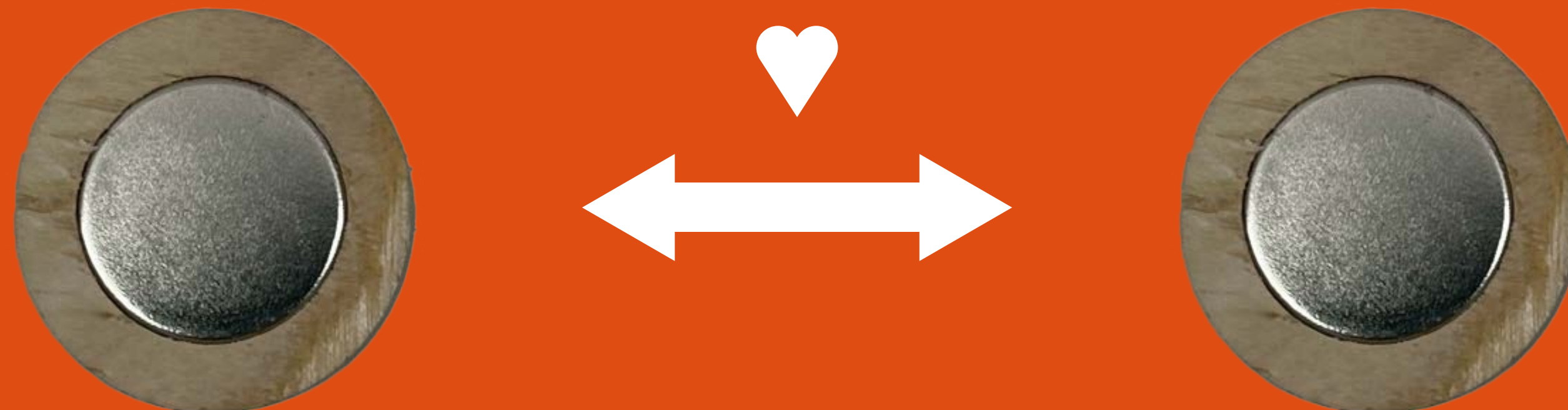

obiekty instrumentalne

karty z narracją gry

system łączenia

magnesy neodymowe

**duże obiekty
instrumentalne**

rodzaje

**duże obiekty
instrumentalne**

rodzaje

**małe pudło
rezonansowe**

baza

mały bęben

**duże obiekty
instrumentalne**

rodzaje

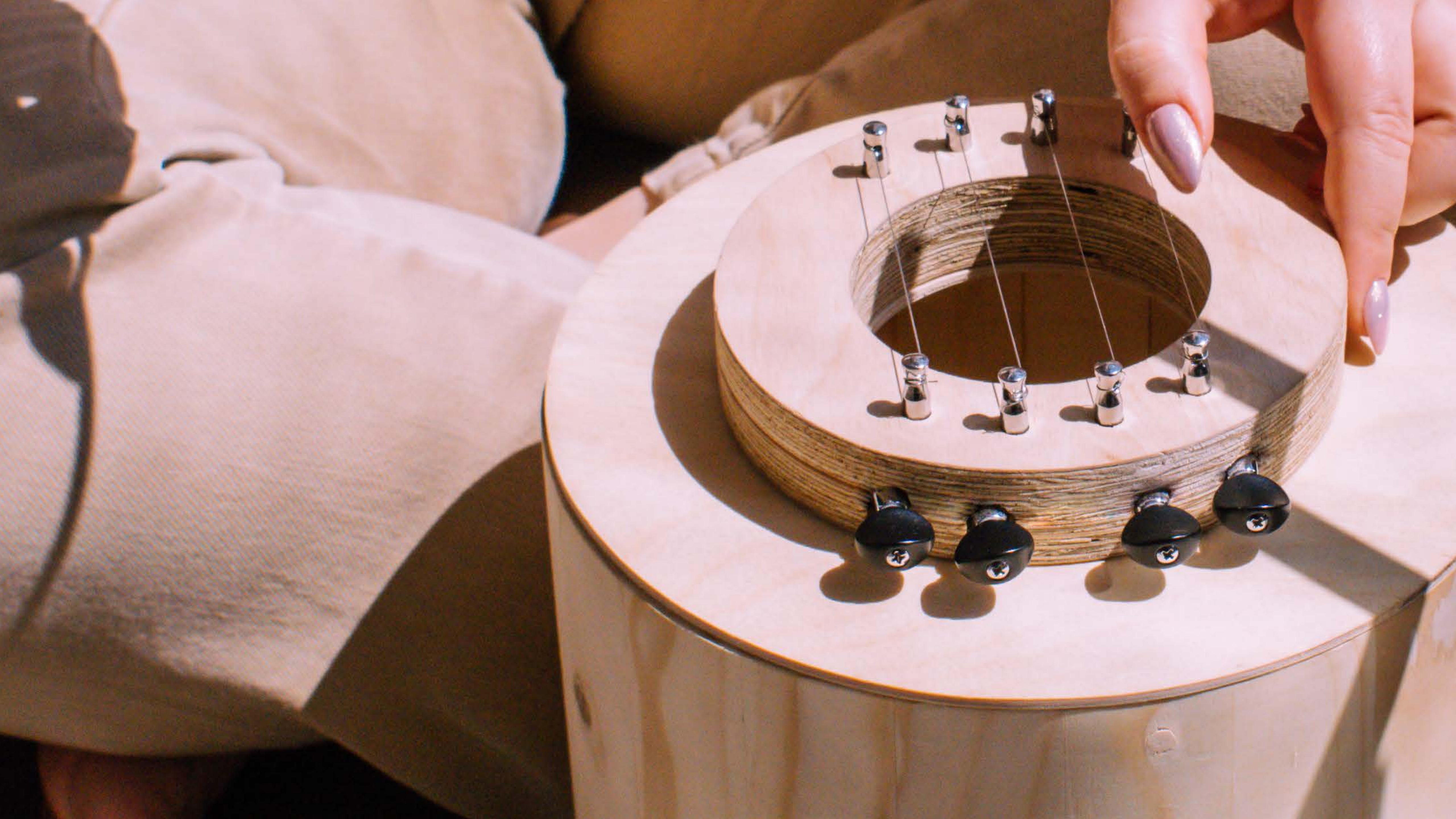

**duże pudło
rezonansowe**

baza

duży bęben

transport

duże obiekty instrumentalne

otwory
rezonansowe

konstrukcja

duże obiekty instrumentalne

otwierana
pokrywa

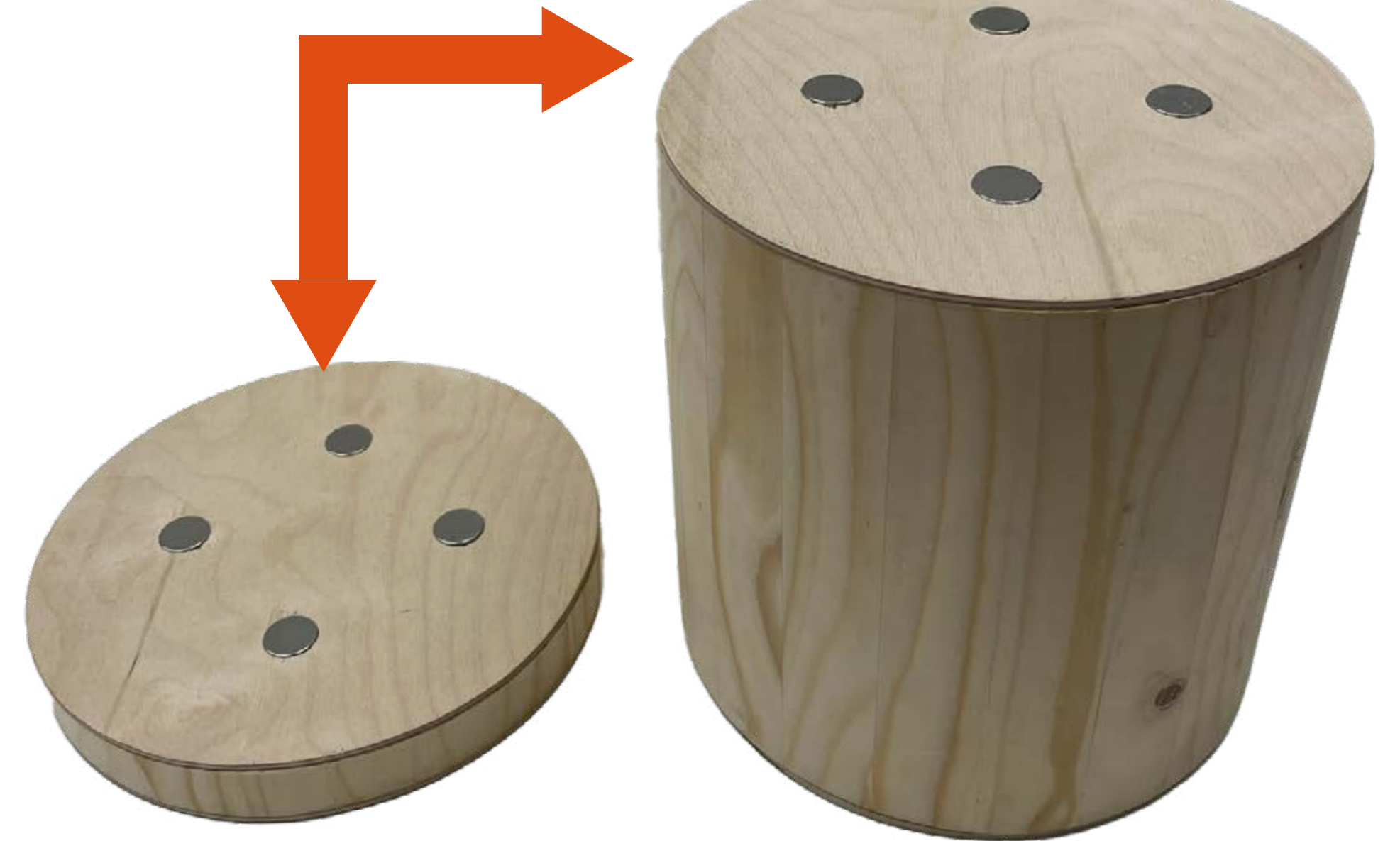
konstrukcja

**duże obiekty
instrumentalne**

konstrukcja

**bęben/cajon
struny**

**uprzęź
gra**

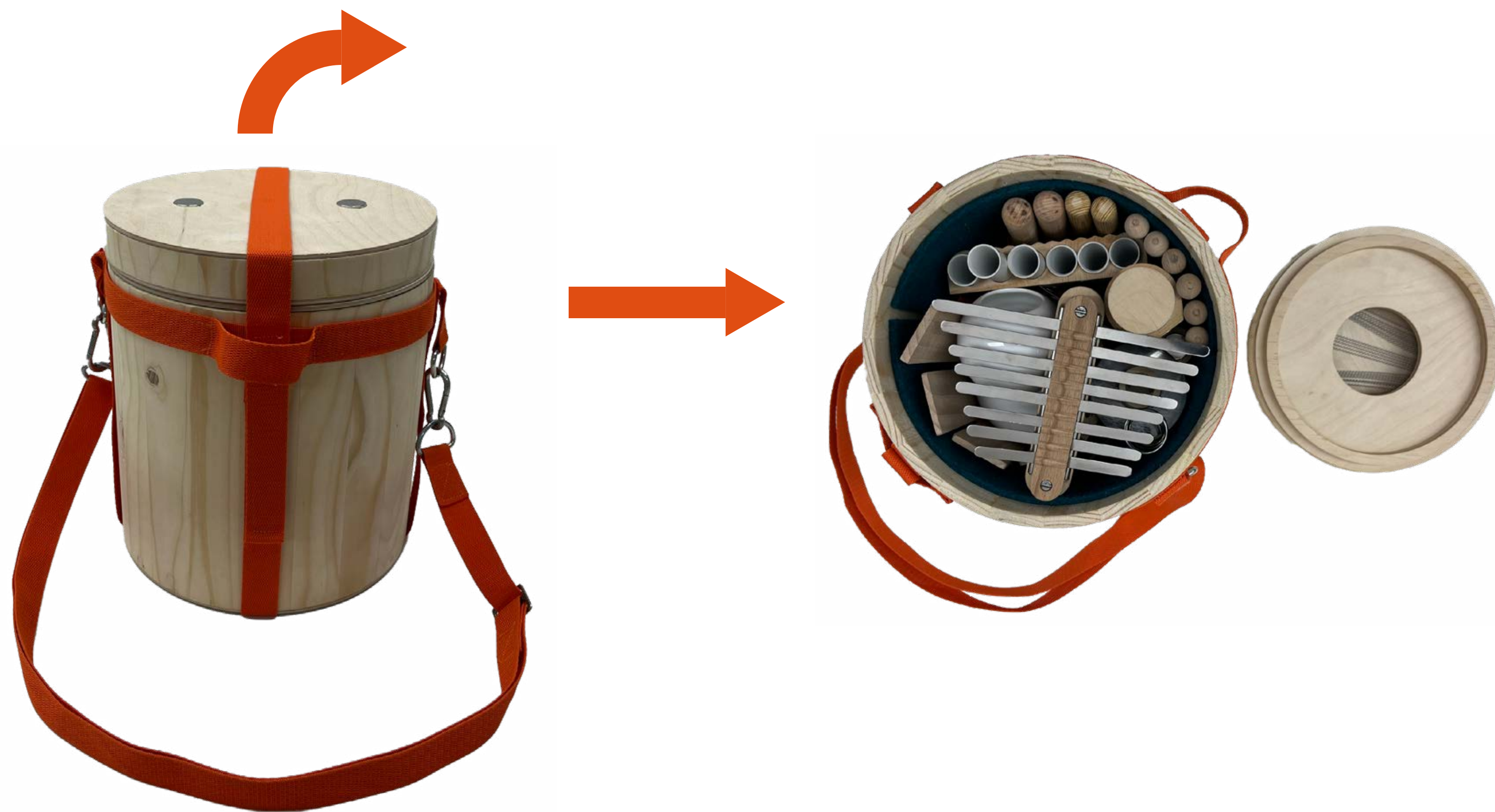
**bęben/cajon
struny**

uprząż transport

otwieranie zestawu

**otwieranie
zestawu**

37 elementów

małe obiekty instrumentalne

#14 (kij deszczowy)

#43 (talerze)

#32 (ukulele)

#7 (fletnia pana)

#49 (kalimba)

#35 (blok chiński)

#24 (sprężyna)

#38 (ceramika)

małe obiekty instrumentalne

#14 (kij deszczowy)

#43 (talerze)

#32 (ukulele)

#7 (fletnia pana)

#49 (kalimba)

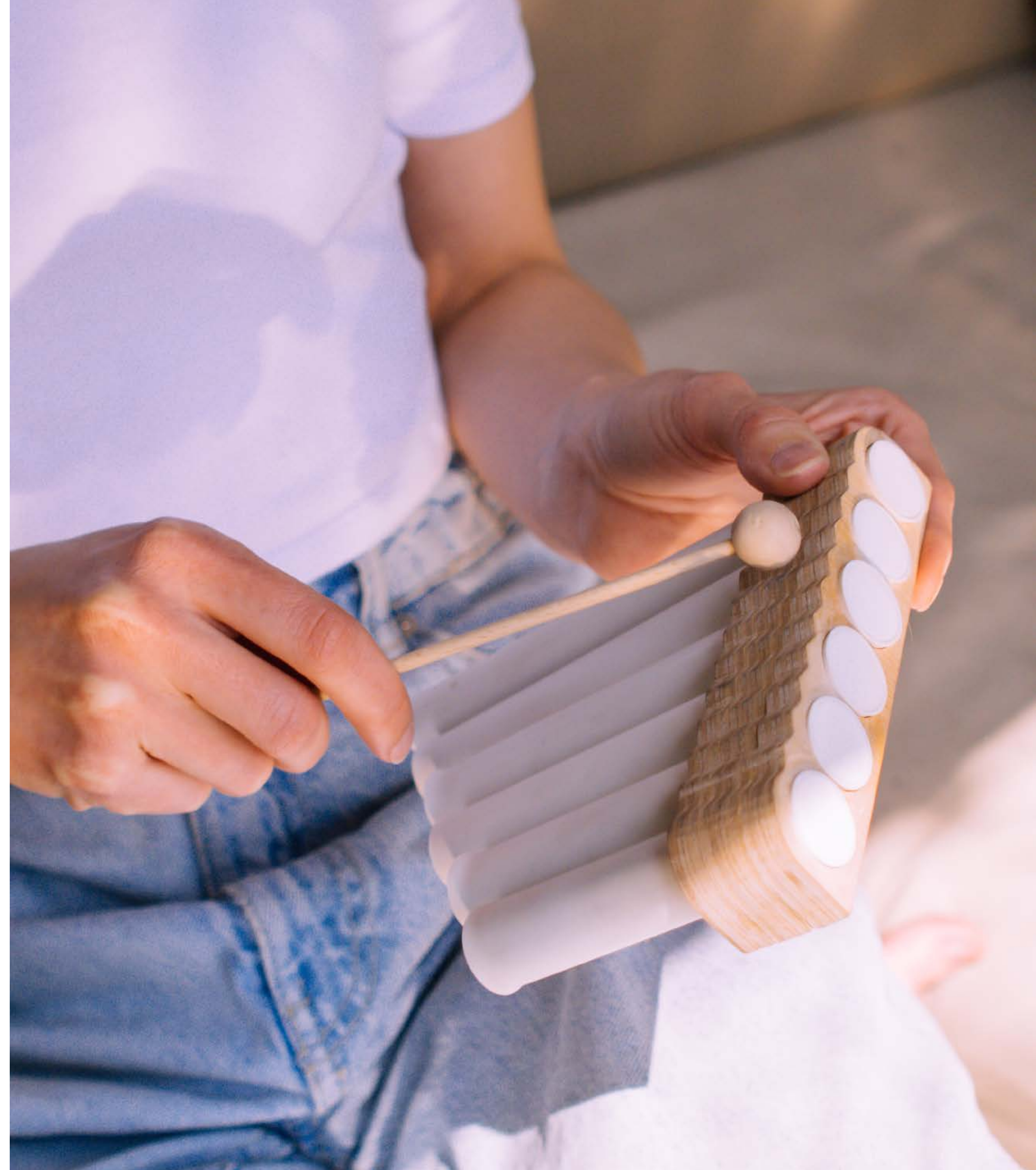
#35 (blok chiński)

#24 (sprężyna)

#38 (ceramika)

elementy dodatkowe

przybornik

elementy dodatkowe

pałeczki

**łączniki
(rączki i piny)**

elementy projektu

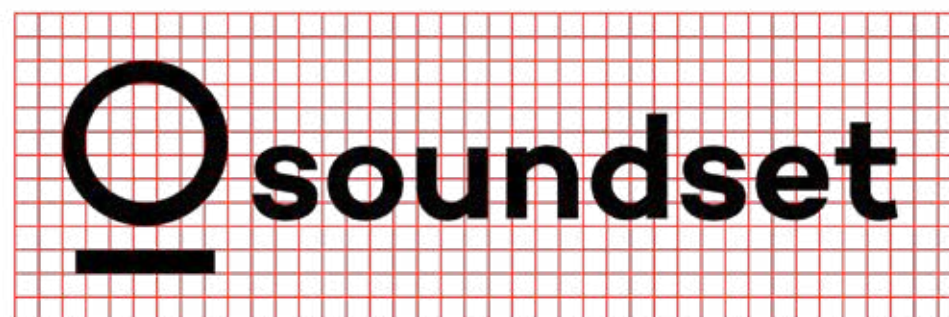
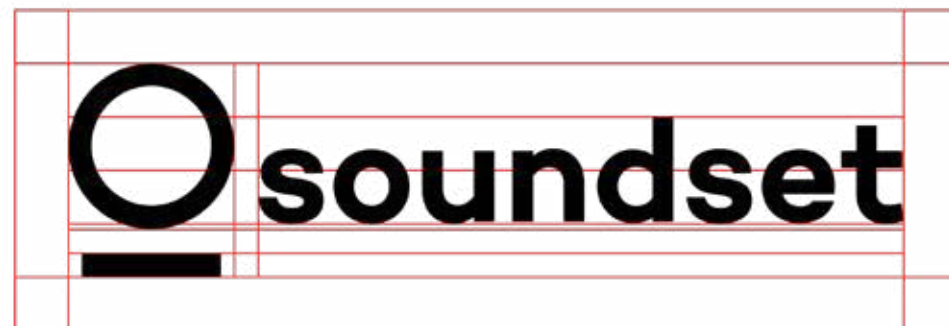
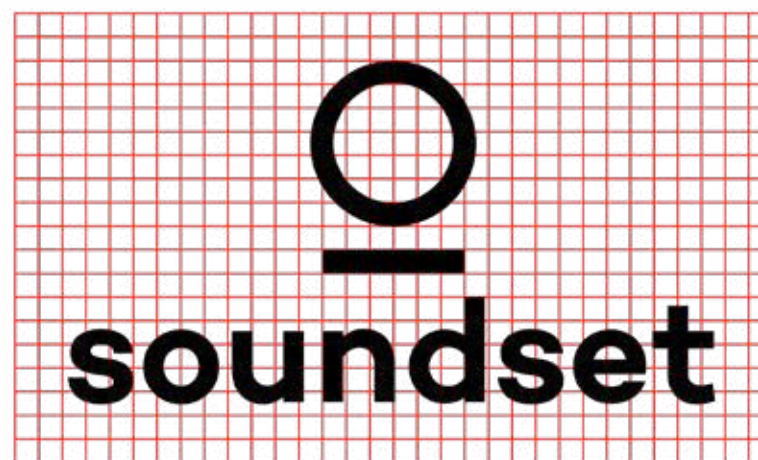
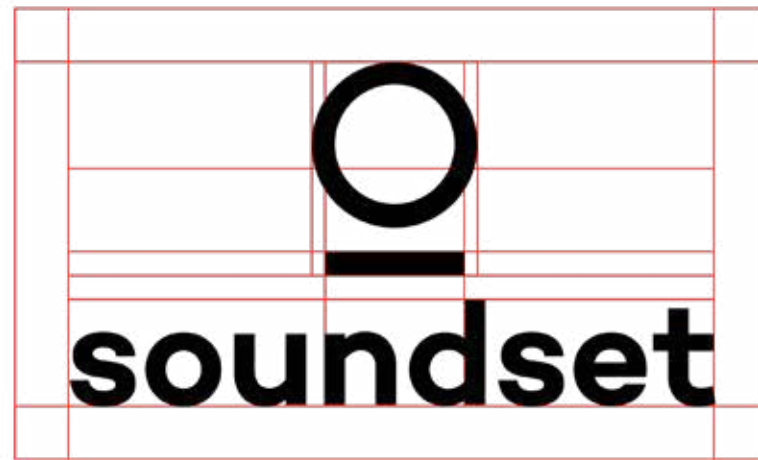

obiekty instrumentalne

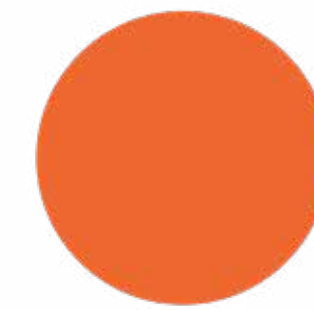
karty z narracją gry

identyfikacja

O
soundset

O
soundset

R: 236
G: 103
B: 47

C: 0%
M: 70%
Y: 85%
K: 0%

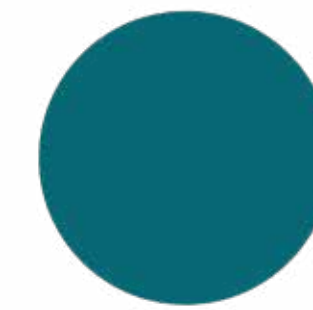
R: 227
G: 76
B: 17

C: 3%
M: 80%
Y: 100%
K: 0%

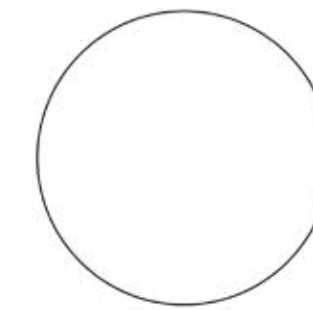
R: 27
G: 172
B: 145

C: 75%
M: 2%
Y: 53%
K: 0%

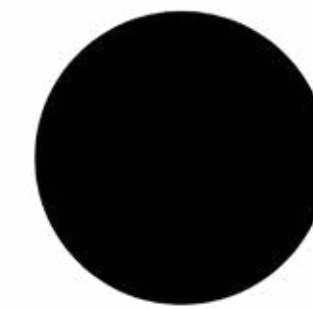
R: 6
G: 102
B: 115

C: 87%
M: 38%
Y: 41%
K: 26%

R: 255
G: 255
B: 255

C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K: 0%

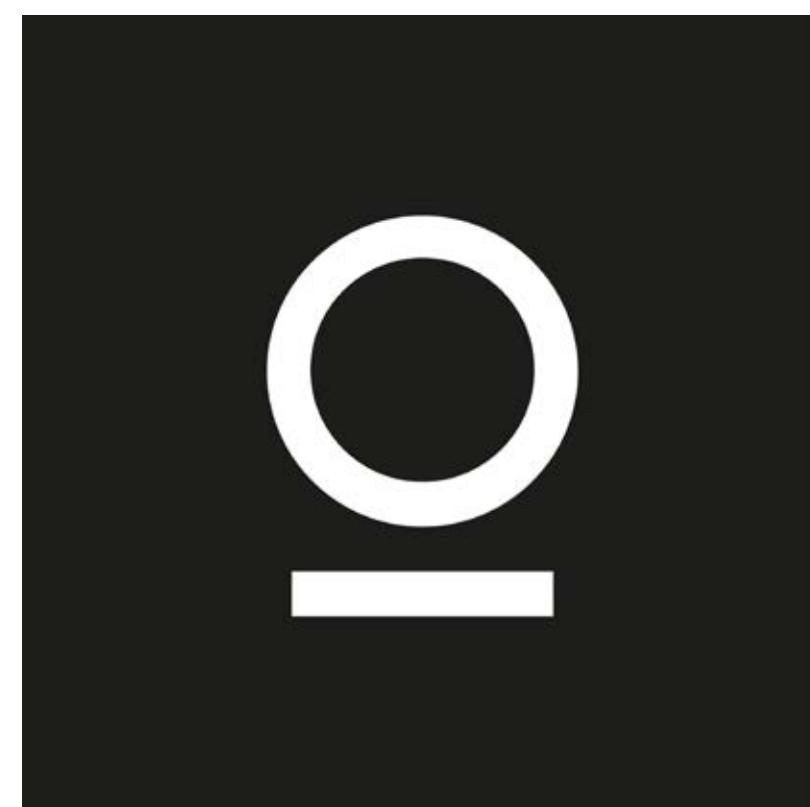
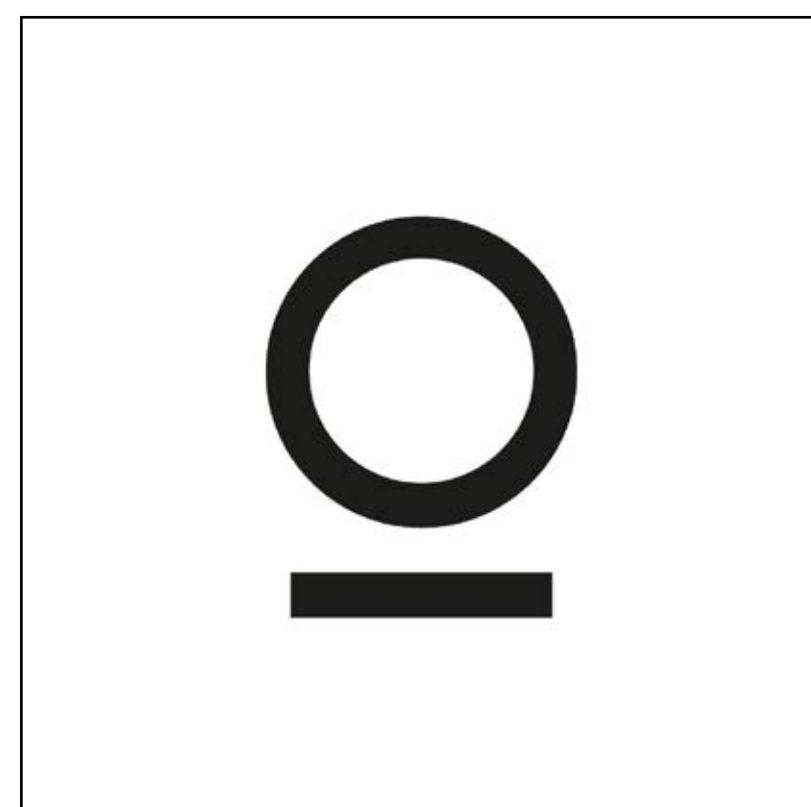
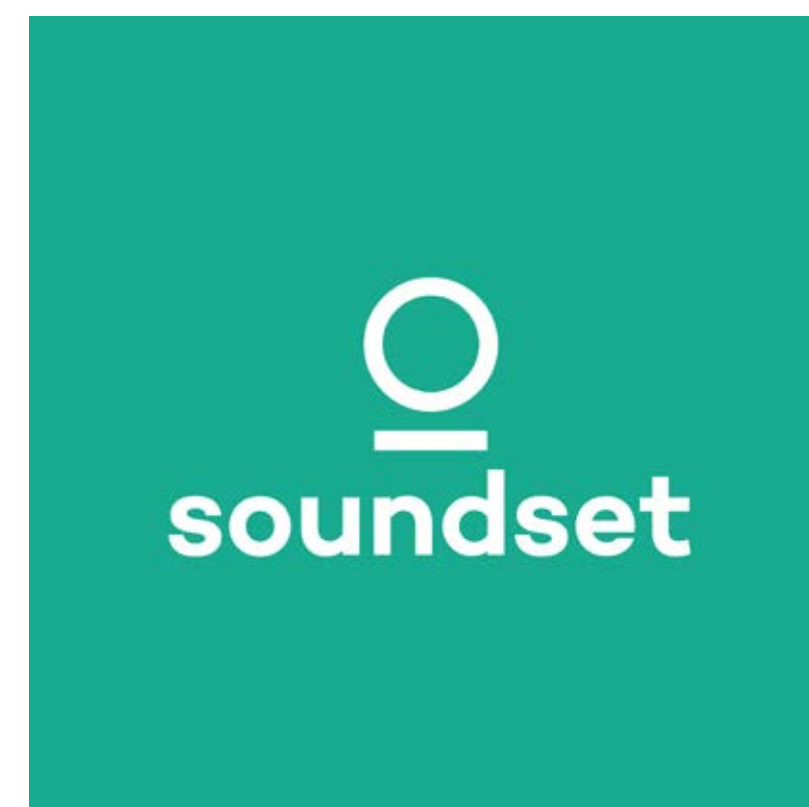
R: 29
G: 29
B: 27

C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K: 100%

Campton Light
Campton Book
Campton SemiBold
Campton Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.:;,' " (!?) + - * ? =

identyfikacja

karty

karty

elementy zestawu

wprowadzenie

małe obiekty
instrumentalne

duże obiekty
instrumentalne

elementy
dodatkowe

DUŻE OBIEKTY
INSTRUMENTALNE

#19

#7

MAŁE OBIEKTY
INSTRUMENTALNE

#14

#24

#32

#32

ELEMENTY
ZESTAWU

Witaj, oto projekt **Soundset!**
Zestaw to modułowe obiekty instru-
mentalne do tworzenia relacji międ-
zyludzkich i eksperymentów dźwię-
kowych w jam session dla amatorów
muzyki.

Powstały w wyniku stworzenia nume-
rowanej serii 50 obiektów instrumen-
talnych, a wybrane 10 różniących się
dźwiękiem i materiałem znajduje się
w zestawie i materiałem zaprojektowane
w taki sposób, by nie wymagały nauki
gry, a były intuicyjne i pozwalały na
odkrywanie w nich dźwięków.

Nadaj własne nazwy swoim obiektom
z zestawu i kolekcjonuj pozostałe, by
zebrać wszystkie 50.

pomysły na wspólną grę

opis

poszukuj dźwięków

rozbuduj swój set

nagraj własny
utwór, pamiątkę

stwórz więcej
niż karaoke

ROZBUDUJ SWÓJ SET

Więcej instrumentów, więcej dźwięków, więcej możliwości! Dodaj do swojego zestawu małe przedmioty codziennego użytku i sprawdź, jak brzmią.

Jak zacząć?

1. Znajdź małe obiekty, które mogą wydawać ciekawy dźwięk (puszki konserwowe, kubki, blaszki itp.).
2. Połącz je bezpośrednio z zestawem, jeśli wykonane są z metalu, przykładając do magnetycznych punktów. Jeśli obiekty są z innego materiału, połącz je z zestawem za pomocą magnetycznych pinów.

POSZUKUJ
DZWIĘKÓW

soundset

POMYSŁY NA
WSPÓLNA GRĘ

soundset
GESTY
DYRYGENTA

TY NIE
START

▶

☾

👏

gesty dyrygenta

opis

start

pauza

koniec gry

ty grasz

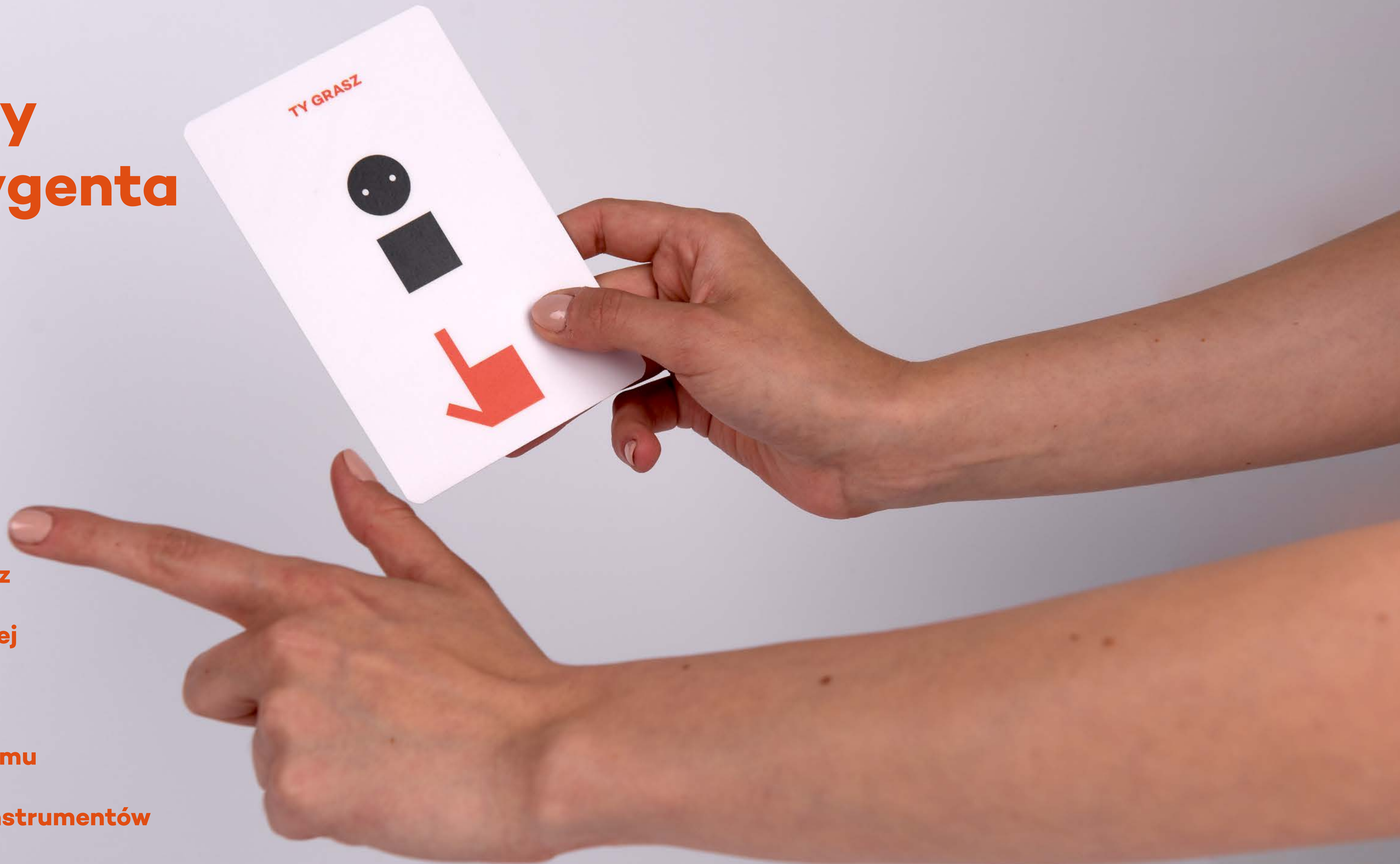
ty nie grasz

graj głośniej

graj ciszej

graj do rytmu

zamiana instrumentów

QR kod

społeczności

użytkowanie

indywidualnie

relaks, odreagowanie stresu i napięcia

wprowadzenie się w nastrój (joga, medytacja)

wystrój wnętrza - pobudzenie do interakcji

grupowo

forma zabawy, oryginalnego spędzania czasu, tworzenie wspomnień

wzmacnianie przynależności społecznej poprzez wspólne tworzenie, poznanie bliskich z innej strony

uczy wzajemnego słuchania, szacunku do reszty grupy

warsztatowo

integracja, przełamanie blokad i barier własnych i społecznych poprzez zabawę

eksperymentowanie i tworzenie własnych narracji gry (np. przez prowadzącego)

edukacja - poznanie zasad działania dźwięków, materiałów, form

dystrybucja

kto?

osoby prywatne

animatorzy

placówki
edukacyjne,
kulturalne

jak?

wypożyczenie

kupno

gdzie?

placówki
edukacyjne,
kulturalne

sklep www

sklepy stacjonarne

dystrybucja

kto?

osoby prywatne

animatorzy

placówki
edukacyjne,
kulturalne

jak?

wypożyczenie

kupno

gdzie?

placówki
edukacyjne,
kulturalne

sklep www

sklepy stacjonarne

dystrybucja

kto?

osoby prywatne

animatorzy

placówki
edukacyjne,
kulturalne

jak?

wypożyczenie

kupno

gdzie?

placówki
edukacyjne,
kulturalne

sklep www

sklepy stacjonarne

1. analiza

2. projekt

3. badania

koncerty | 5 wydarzeń

AFRICAN BEATS TOUR /Moribaya/Kraków, Klub Alchemia

HIP-HOP JAM SESSION / Katowice, Jazzclub HIPNOZA

YAMATO THE DRUMMERS OF JAPAN / Zabrze, Dom Muzyki i Tańca

Koncert harpa w świetle księżycy. Kameraliści Opery Śląskiej /Bytom, Opera Śląska

ORGANEK KONCERT ŚWIĄTECZNY / Zabrze, Sztolnia Królowa Luiza

YAMATO THE DRUMMERS OF JAPAN / Zabrze, Dom Muzyki i Tańca

HIP-HOP JAM SESSION / Katowice, Jazzclub HIPNOZA

muzyczne sesje terapeutyczne | 2 wydarzenia

Koncert w ramach **SOLAR RENEWAL** –
cykl terapeutycznych sesji muzycznych / ASP Katowice

Koncert w ramach **SOLAR RENEWAL** –
cykl terapeutycznych sesji muzycznych / ASP Katowice

Udział w sesji gongów i mis *Kąpiel w dźwiękach gongów, mis tybetańskich i instrumentów archaicznych* / Katowice

testy i wywiady wstępne

ZNAJOMI

1

NIEZNAJOMI

2

STUDENCI

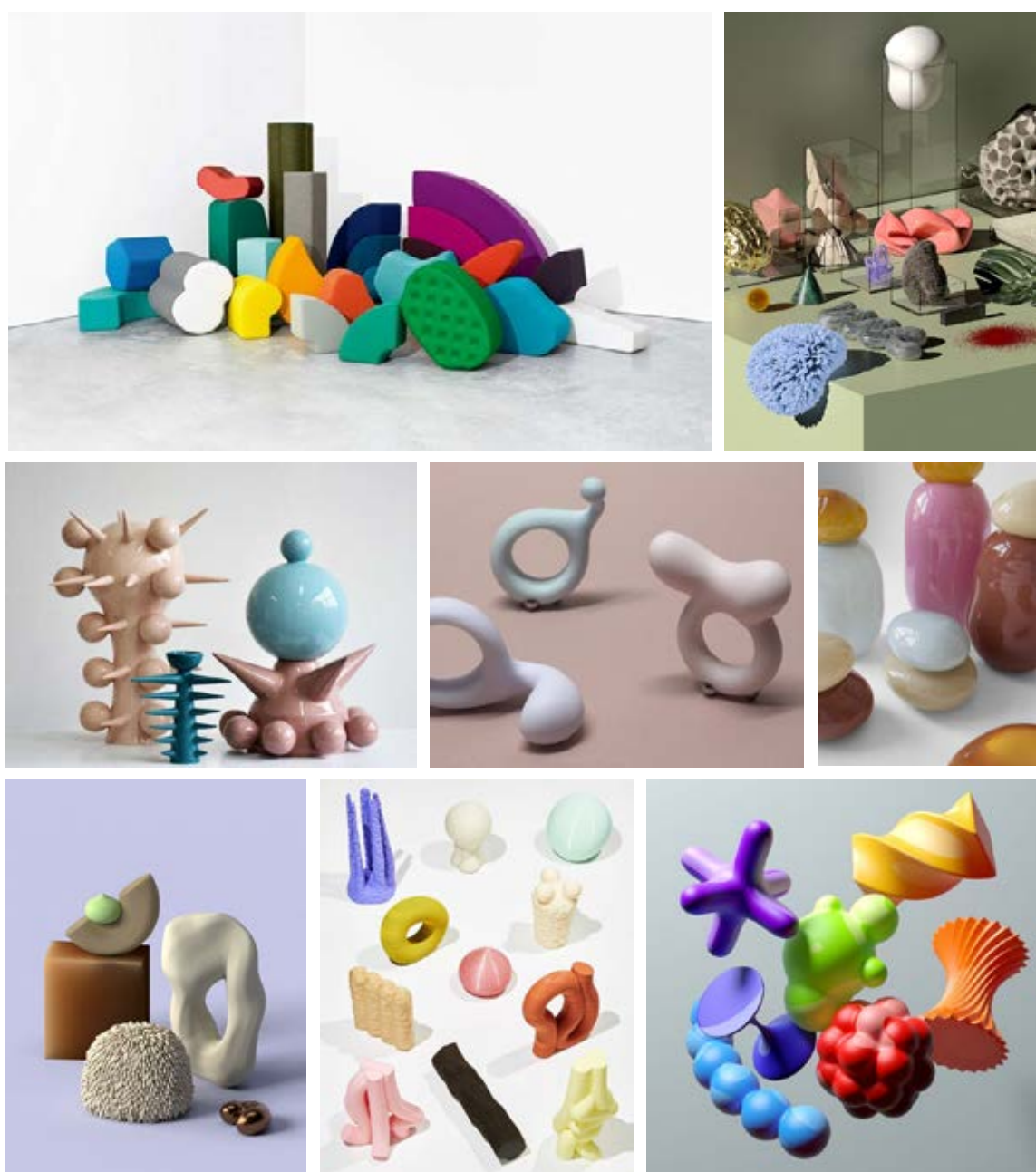
3

Wspólna gra
Rola w grupie
Charakter
Emocje
Zmienne
Wywiady

konceptje

niezidentyfikowane obiekty

*muzyczna
planszówka*

#CZAS RAZEM

#MOBILNOŚĆ

#PIKNIK

#DOMÓWKA

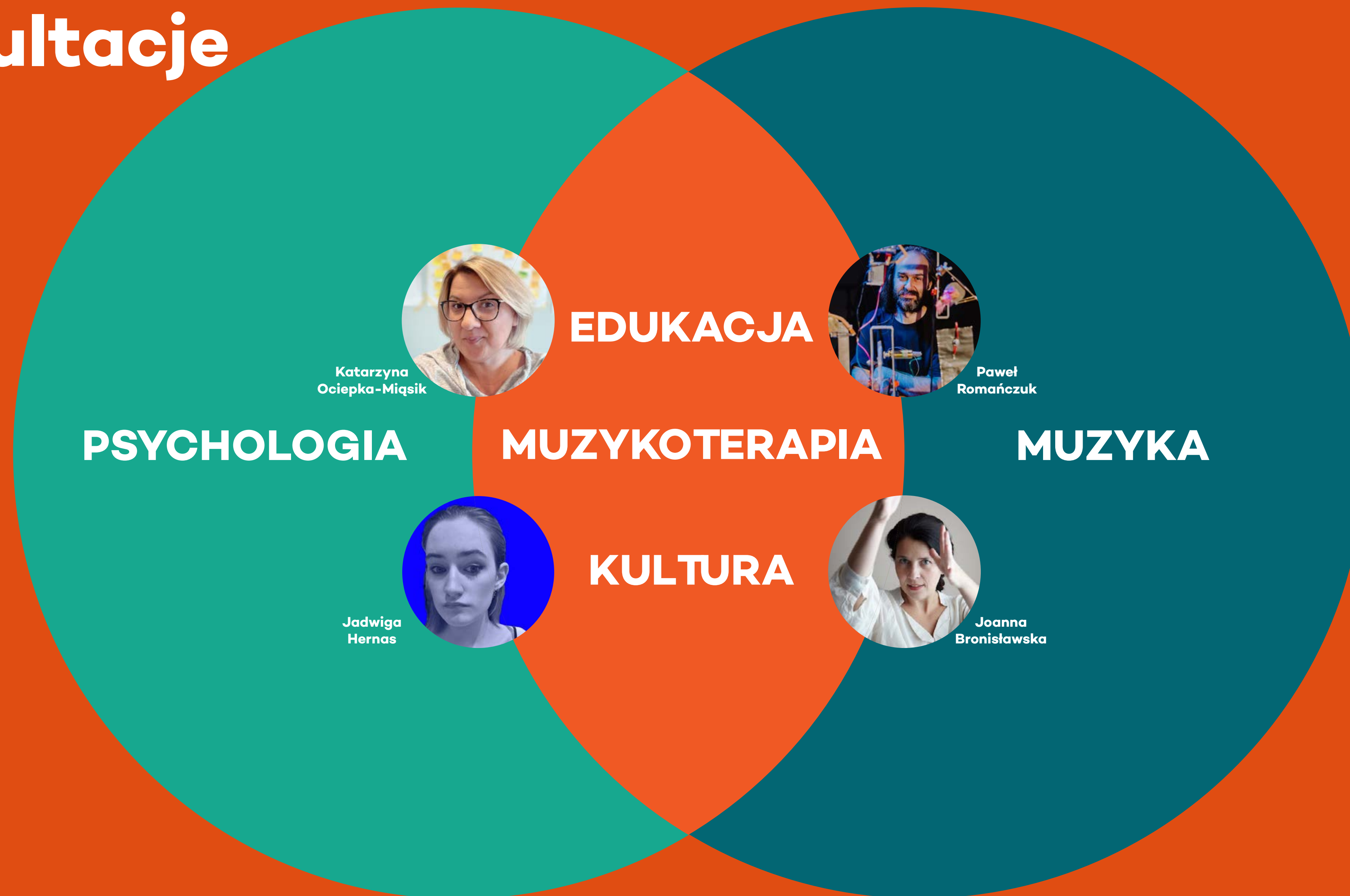
#ZNAJOMI

#ZABAWA

#KOMUNIKACJA

konsultacje

konsultacje

**Joanna
Bronisławska**

warsztaty grupowe

**dzieci, dorośli
i muzyka**

emocje

Muzyk, pedagog, animatorka kultury, aktywistka, twórczyni warsztarsztatów muzycznych Muzykodrom w Katowicach

**Paweł
Romańczuk**

Muzyk, kompozytor, twórca nietypowych instrumentów, instalacji muzycznych. Założyciel wrocławskiej grupy Małe Instrumenty i Toy Piano. Autor książki *Samoróbka*.

wizyta w pracowni

**tworzenie
instrumentów**

materiały

warsztaty | 6 wydarzeń

warsztaty przeprowadzone | 3 wydarzenia

OPARTE NA KONCEPCJI NARRACJI

Warsztaty MUZYKODROM Katowice Miasto Ogrodów
Temat: Empatyczne muzykowanie
Prowadzenie: Anna Dudziak, Joanna Bronisławska
Uczestnicy: dzieci w wieku 4–6 lat (wraz z opiekunem)

OPARTE NA PROTOTYPACH

Warsztaty MUZYKODROM i Fundacja
Iskierka Katowice Miasto Ogrodów
Prowadzenie: Anna Dudziak, Joanna
Bronisławska
Uczestnicy: dzieci i dorośli

OPARTE NA PROJEKCIE

Warsztaty Dzień dziecka Muzykodrom i Aka-
demia młodego wieku
Prowadzenie: Anna Dudziak
Uczestnicy: osoby dorosłe

wyzwanie 50 instrumentów | analiza i wybór

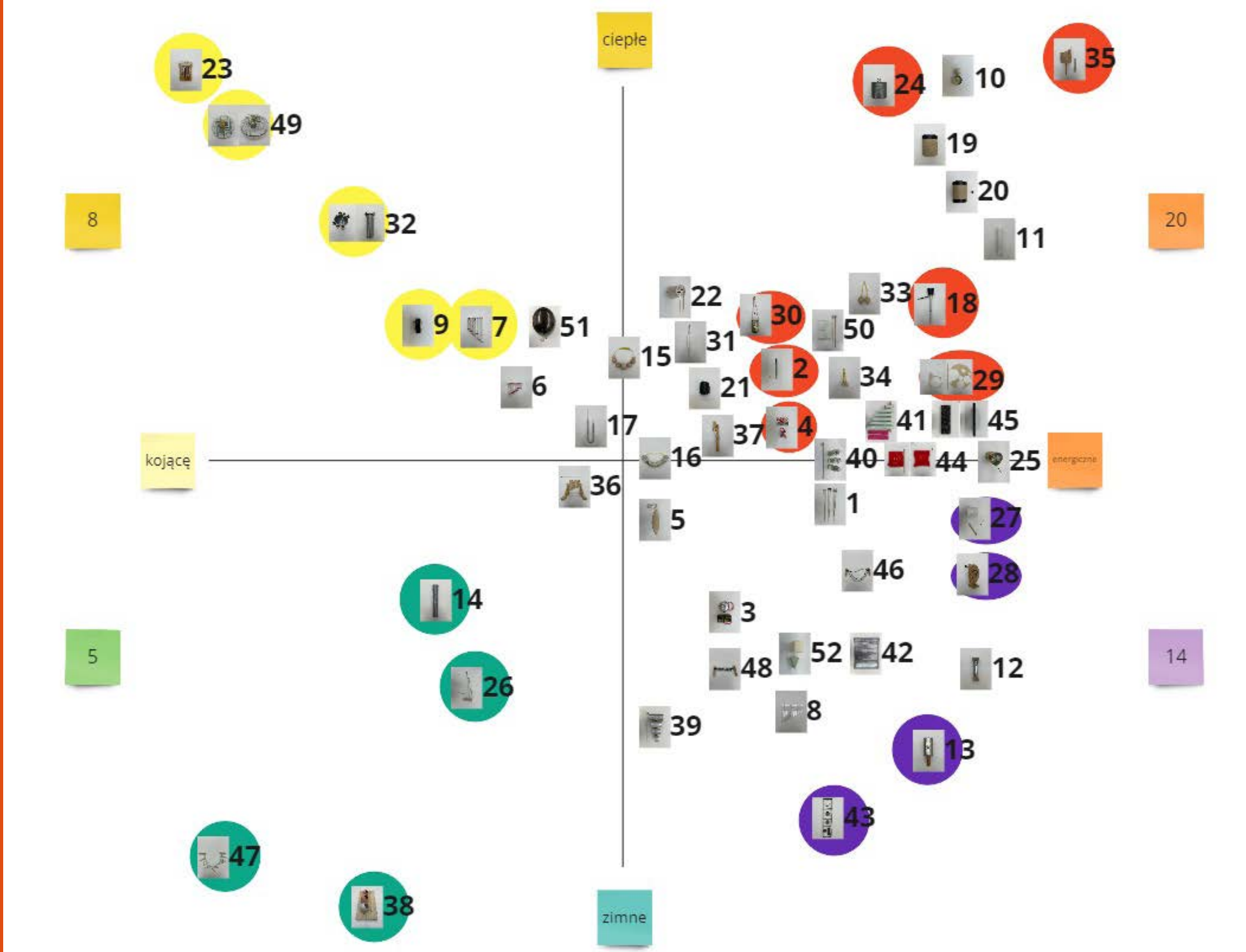
A	B	C	D	E	F	G
LICZBA	FOTO	VIDEO	NAZWA	MATERIAŁY	TYP GRY (JAK GRAMY)	TYP DZWIĘKU
1		https://drive.google.com/file/d/1IDQVMser1FxlK2ARzO1-irLWOgEcuJpt/view?usp=share_link	pałeczki	drewno (kulki i patyki)	uderzając o inne obiekty lub o siebie	stukanie, w zależności od obiektu
2		https://drive.google.com/file/d/1MWcmXk1LOxQyADfJ3nR8x1323brwpUT1/view?usp=sharing	szpilkofon*	drewno (ołówek), metal (szpilka)	uderzając w różne miejsca szpilki o np kant stołu	brzęk, ciężki, cichy, metaliczny, zmienny
3		https://drive.google.com/file/d/1w11SuVreYW8xWjPMT8zU0N3hPjv81l1Z/view?usp=sharing	ptaszek na uwięzi*	metal (puszka aluminiowa), sznurek	kręcąc puszką na sznurku	piszczenie, sprzypienie, podobne do śpiewu ptaków - niskie głosy
4		https://drive.google.com/file/d/1bgZA0MBOYbsXAixy9rqjzdN5OQqYP8aV/view?usp=sharing	ptaszek na uwięzi*	metal (puszka z blaszki + klej), sznurek	kręcąc puszką na sznurku	piszczenie, sprzypienie, podobne do śpiewu ptaków - wysokie głosy
5		https://drive.google.com/file/d/12m1kap5kXi-SMku2pqhpH4m8xjqikaSk/view?usp=sharing	czuringa*	drewno, sznurek	kręcąc deską na sznurku	mruczenie, wirowanie, dźwięki wirnika, samolotu

Fragment tabeli, całość dostępna pod QR kodem wraz plikami multimedialnymi.

wyzwanie 50 instrumentów | analiza i wybór

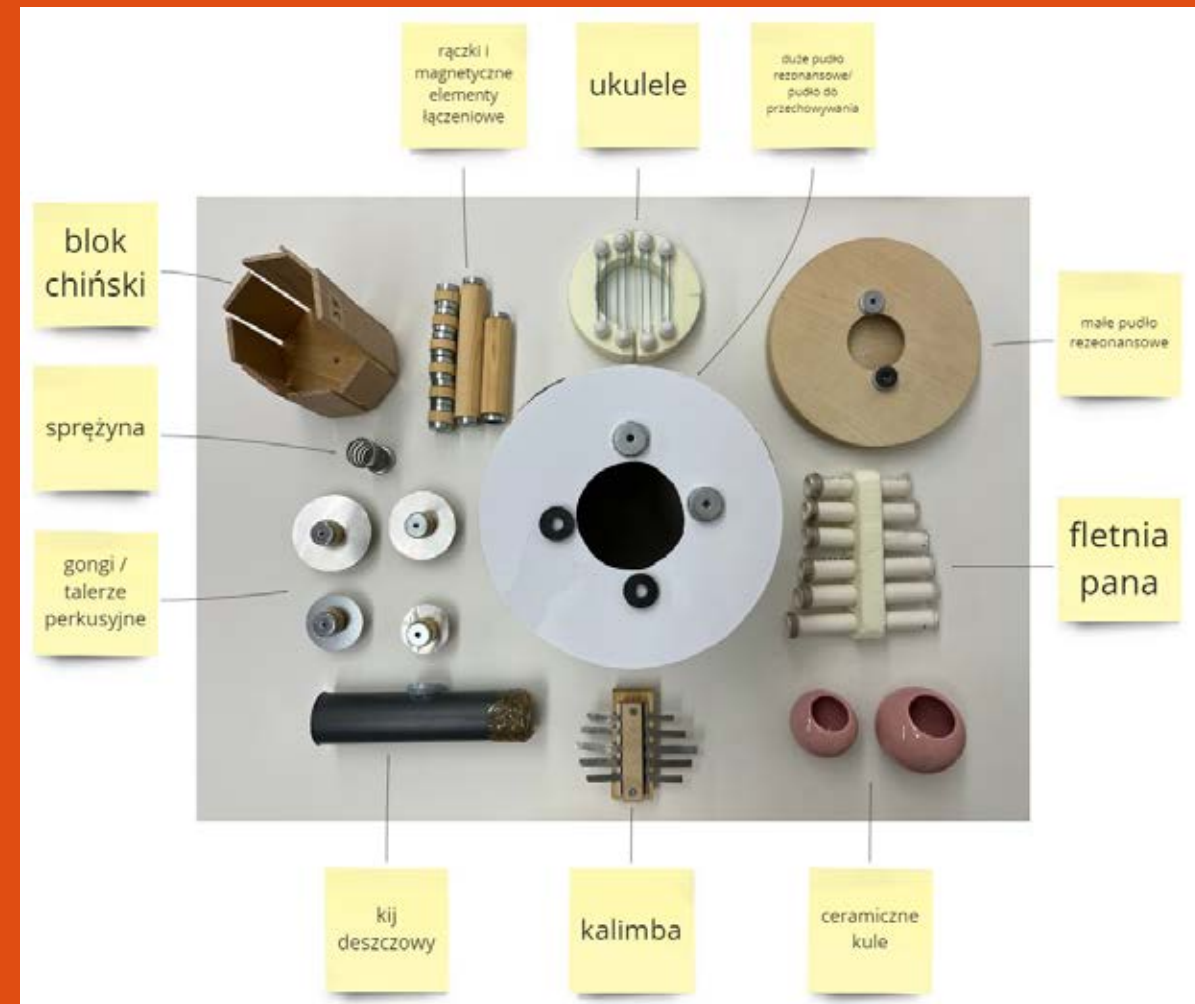
typy dźwięków

podział na typy instrumentów

wyzwanie 50 instrumentów | prototypy

przyszłość projektu

stworzenie kolejnych zestawów

nawiązanie współpracy z artystami i rzemieślnikami

stworzenie pozostałych obiektów instrumentalnych z bazy 50 (możliwość zakupu pojedynczych elementów)

rozwój narracji

współpraca z pacówkami edukacyjnymi i kulturalnymi, fundacją Soundscape

zestawy dedykowane innym grupom docelowym

Nagroda Santander | dla studentów i doktorantów ASP w Krakowie 2023

Dziękuję

soundset