

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Факультет искусств
Кафедра художественного творчества и продюсерства

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Ахвердова Е. И.

21.02.2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
Полосмак А. О.

21.02.2018 г.

ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС

*Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады
(по направлениям), направление специальности
1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка)*

Составитель

Дмитриев Ю. Г., старший преподаватель кафедры художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета Института
протокол № 7 от 27.02.2018 г.

УДК 785.1(075.8)
ББК 85.315я73

Р е ц е н з е н т ы:

кафедра искусства эстрады Учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусства» (протокол № 5 от 21.12.2017 г.);

Елисеенков О. Н., доцент кафедры искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению
кафедрой художественного творчества и продюсерства
(протокол № 9 от 26.12.2017 г.)

О65 **Дмитриев, Ю. Г.** Оркестровый класс : учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направление специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка) [Электронный ресурс] / Сост. Ю. Г. Дмитриев. – Электрон. дан. (0,5 Мб). – Минск: Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2019. – 47 с. – 1 электрон. опт. диск (CD).

Систем. требования (миним.) : Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1 ГГц ; 512 Мб оперативной памяти ; 500 Мб свободного дискового пространства ; привод DVD ; операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит) или более поздние версии ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf).

Номер гос. регистрации в НИРУП «Институт прикладных программных систем» 1181814850 от 16.03.2018 г.

Учебно-методический комплекс представляет собой совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному формированию компетенций в рамках изучения дисциплины «Оркестровый класс».

Для студентов вузов.

ISBN 978-985-547-304-7

© Институт современных знаний
имени А. М. Широкова, 2019

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Оркестровый класс» является одной из ведущих учебных дисциплин для подготовки студентов по специальности «Искусство эстрады (инструментальная музыка) и «Искусство эстрады (компьютерная музыка)». В соответствии с Образовательным стандартом учебный курс по дисциплине «Оркестровый класс» направлен на подготовку будущих специалистов для работы в профессиональных эстрадных оркестрах и ансамблях в качестве исполнителей – инструменталистов и аранжировщиков.

Дисциплина «Оркестровый класс» преподается в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами учебного плана, как «Специнструмент», «Инструментовка и инструментоведение», «Компьютерная аранжировка», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» и др.

Основной целью дисциплины является воспитание музыкантов, умеющих играть в джазовых, эстрадных оркестрах различной стилевой направленности и руководить ими, обладающих высокой культурой исполнения. Подготовка специалистов высшей квалификации для дальнейшей практической деятельности в области инструментальной джазовой и эстрадной музыки.

Специфика эстрадного и джазового обучения связана с тем, что не менее важную роль играют занятия в оркестровом классе. Именно в рамках дисциплины «Оркестровый класс» наиболее полно воссоздана среда применения профессиональных навыков, востребованная в работе по специальности.

Задачи дисциплины:

- формирование широкого художественного и музыкального кругозора;
- совершенствование оркестровой культуры, работа над интонацией, изучение штрихов, звукоизвлечения и фразировки, работа над балансом звучания в оркестровой группе и балансом между группами оркестра в композициях традиционных и современных стилей, отработка точной реакции на дирижерский жест;
- развитие навыков исполнения в оркестре сольных импровизаций, соответствующих стилю данной композиции;

- стимулирование творческой инициативы в процессе занятий в классе оркестра и во время концертных выступлений;
- совершенствование навыка коллективного чтения с листа оркестровых партий;
- поощрение инициативы студентов в организации и проведении самостоятельных репетиций оркестровых групп.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен

знать:

- основные группы эстрадно-симфонического оркестра и их художественные особенности;
- исполнительские средства выразительности разных групп оркестра;
- принципы оркестрового исполнения разных групп оркестра;
- специфику игры в оркестре;
- возможности реализации средствами оркестра художественной задумки композитора;
- формы и жанры разных стилей и направлений академической, джазовой, рок - и поп-музыки для эстрадно-симфонического оркестра;

уметь:

- использовать принципы оркестрового исполнения музыкального произведения на практике;
- исполнять произведения разных форм, жанров и стилей академической, джазовой, рок- и поп-музыки для эстрадно-симфонического оркестра;
- использовать специфику игры на акустических и электроинструментах в оркестре;
- использовать музыкальные средства выразительности в процессе создания исполнительской интерпретации;

владеть:

- способами работы над созданием музыкальной интерпретации.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Успешному проведению общих репетиций оркестра способствует следующая предварительная работа:

- изучение оркестровых партий студентами самостоятельно или под руководством педагога по специальности;
- репетиция по группам для выравнивания звукового баланса, точности интонирования, штрихов и динамики.

Общность замысла и конкретность задач устанавливается на корректурной репетиции, на которой после проигрывания с листа дирижер объясняет исполнительский план данного произведения, уточняет штрихи и динамику, анализирует роль каждой группы инструментов во всех фрагментах пьесы (соло, рифф, гармоническая педаль, участие в тутти).

Очень важно при первом же проигрывании иметь тщательно выписанные (пропечатанные) партии, где строго соблюдались бы одинаковость и точность штрихов, динамических оттенков, указание темпов.

Одним из важнейших критериев мастерства оркестра является чистота интонации. Настройке оркестра и контролю над интонацией следует уделять постоянное внимание. Перед началом репетиции каждый студент должен разыграть и настроить свой инструмент. В начале репетиции проводится настройка по группам и всего оркестра.

Очень полезны следующие упражнения:

- унисоны в группах и оркестре;
- проигрывание гамм в унисон и октаву;
- настройка по си-бемоль мажорному трезвучию и игра трезвучий по хроматизму вверх и вниз до предельного диапазона;
- крещендо и диминуэндо от *PP* до *FF* всем оркестром.

Значительное внимание на репетициях следует уделять звукоизвлечению, от которого зависит качественное и красивое звучание групп и оркестра в целом.

Важным разделом работы с оркестром является контроль над точностью и одновременностью начала и окончания звука – «съём». Часто студенты, стараясь играть точно, отстукивают ритм ногой либо тщательно следят за жестами дирижера, что приводит к эмоциональной и физической скованности.

Следует воспитывать у студентов чувство общего темпо-ритма, что достигается систематической совместной работой отдельных групп и всего оркестра. Одним из дефектов звучания учебных оркестров является неточное дотягивание длительностей некоторых нот. Следует отметить, что в современной музыке длинные ноты должны звучать, как правило, до начала следующей доли.

При исполнении произведений раннего свинга длительность звучания, как правило, сокращается. Исключение, естественно, представляют длинные фразы, в которых необходимо тщательно разметить дыхание.

Умение правильно фразировать каждый отрезок мелодии – еще один этап работы с учебным оркестром. Как и в классической музыке, фраза имеет свое начало, кульминацию и окончание. Исполнение ее связано с естественной нюансировкой, т. е. при движении вверх происходит усиление звучности, при движении вниз – ослабление (если нет специально выставленных противоположных динамических оттенков). Однако фразировка в эстрадной и джазовой музыке имеет свои особенности.

Основные из них:

1. Интерпретация восьмых длительностей. В отличие от классических норм, каждая четверть трактуется как триоль. Этот способ интерпретация восьмых длительностей используется для придания ощущения свинга, как правило, в пьесах среднего темпа. В балладах и быстрых пьесах фразировка и артикуляция восьмых нот более точная, традиционная. Ровность исполнения восьмых сохраняется в сочинениях, основанных на элементах рока, латиноамериканских ритмах, где такт условно делится на одинаковые восьмые длительности с твердой атакой каждой из них;

2. Акценты. Точное и единообразное исполнение всем оркестром акцентов, встречающихся в партитуре, является непременным условием достижения

верной фразировки. Большую помощь в приобретении студентами навыков правильного произношения, артикуляции акцентов и штрихов оказывает использование системы слогов. Индивидуальное и коллективное проигрывание их или сольфеджирование очень полезны перед исполнением на инструментах;

3. *Синкопирование.* Наиболее типичной ошибкой у студентов является поспешное, раньше времени, исполнение синкопированных нот. Полезны коллективные упражнения на наиболее часто встречающиеся, стандартные виды синкопированных фраз. Эти фразы могут быть аранжированы на весь оркестр с обязательным участием ритм-группы.

Существенным недостатком у студентов является неумение после синкопированных нот точно взять звук, приходящийся на сильную долю. Обычно он берется поспешно, раньше времени. Артикуляция акцентов и синкоп в каждом конкретном случае определяется художественным вкусом, чувством стиля и темпом исполняемого произведения. Кроме общепринятых штрихов, студент за период обучения должен овладеть и более сложными для исполнения, специфическими приемами, такими как глиссандо, флип, смир или бэнд, специфическим приемом для саксофонов – субтон, шейк, игра с закрытым и открытым раструбом у труб и тромбонов, неопределенные звуки.

Одним из важнейших средств достижения профессионального и качественного звучания оркестра является умение играть с выразительным вибрато. Скорость и амплитуда вибрации звука зависит от стиля произведения, характера звука и художественного вкуса. Очень полезна совместная работа над вибрацией во время групповых репетиций с использованием специальных упражнений.

Умение слышать мелодическую линию первого голоса каждым участником оркестра является обязательным условием для выравнивания звукового баланса. Однако в современной музыке каждый голос очень важен, поэтому все инструменты должны звучать с одинаковой интенсивностью.

Необходимо постоянно контролировать звуковое равновесие между инструментами, звучащими в верхнем регистре и играющими в среднем и низком.

Работа над выравниванием звучности должна проводиться на групповых репетициях и между группами. Каждый музыкант должен научиться слушать свою группу и оркестр в целом. Очень важным в этом смысле является выбор рациональной посадки. Традиционно оркестр располагается ярусами с саксофонами в первом ряду, тромбонами – во втором, трубами – в последнем.

Есть ряд причин считать эту схему посадки оркестра наилучшей:

- расположение первых голосов в центре оркестра помогает достижению лучшего баланса звучания;

- вторые голоса, играющие, как правило, все сольные эпизоды, находятся рядом с ритм-группой, что дает возможность лучше слышать гармонию и ритм;

- инструменты, исполняющие басовые линии, образуют мощный, цельный фундамент;

- инструменты ритм-группы сближены между собой, что должно обеспечить единство ритмической пульсации.

Конечно, возможны и другие варианты расположения инструментов, например: ритм-группа в центре, саксофоны и медные справа и слева от нее и т. д. Но во всех случаях исполнитель первой партии – лидер – должен находиться в центре группы.

На репетициях для того, чтобы участники лучше слышали весь оркестр, иногда полезно менять посадку, располагая группы лицом друг к другу.

Весьма существенным недостатком многих учебных эстрадных и джазовых оркестров является преувеличенное форсированное звучание без динамических контрастов. На репетициях следует уделять максимум внимания исполнению всех имеющихся в партитуре динамических оттенков от мощного форте до нежнейшего пианиссимо, обязательно включая в эту работу и ритм-группу. Это обстоятельство становится решающим при аккомпанементе вокалисту или солисту-инструменталисту.

За период обучения в оркестровом классе студент знакомится с музыкой различных стилей и направлений – от самых ранних до современных и должен научиться понимать специфику каждого из них.

Одним из главных элементов исполнительского мастерства в современной эстрадной и джазовой музыке является чувство свинга, ощущение постоянной и непрерывной ритмической пульсации, которое возникает в результате несовпадения акцентов мелодической и ритмической линий. Воспитание чувства свинга должно вестись комплексно: на уроках по специальности, в классе ансамбля, групповых репетициях, оркестровом классе.

Руководитель оркестра должен постоянно требовать от студентов правильного звукоизвлечения, точной фразировки, исполнения всех специфических приемов, добиваться физического и эмоционального раскрепощения.

Наиболее полезной формой работы в этом направлении представляется коллективное прослушивание, анализ и обсуждение записей выдающихся отечественных и зарубежных профессиональных оркестров.

Для успешной работы оркестрового класса большое значение имеет правильный подбор репертуара. Руководитель оркестра формирует репертуар для учебной работы и для концертных выступлений. Отобранные произведения, имеющие определенные художественные задачи и технологические трудности, соответствует потенциальным возможностям исполнителей.

В учебные и концертные программы включаются наиболее удачные аранжировки, сделанные студентами, основанные на использовании классических и современных джазовых тем, песен и пьес современных композиторов, фольклорного материала. Источником репертуара служит расшифровка записи и аранжировка наиболее удачных и доступных композиций, записанных на аудио- и видеоносителях в исполнении лучших оркестров. Умелый подбор репертуара помогает воспитанию у студентов художественного вкуса, эстетических и творческих критериев, профессионального мастерства для дальнейшей самостоятельной работы.

Большую помощь в формировании репертуара могут оказать творческие контакты оркестров учебных заведений с ведущими композиторами, работающими в этом жанре, возможно привлечение местных авторов. В учебные и концертные программы могут быть включены также наиболее удачные аранжи-

ровки, сделанные студентами, основанные на использовании классических и современных джазовых тем, песен и пьес современных композиторов, фольклорного материала. Источником репертуара может служить расшифровка записи и аранжировка наиболее удачных и доступных композиций, записанных на аудионосителях в исполнении лучших оркестров. Умелый подбор репертуара помогает воспитанию у студентов художественного вкуса, эстетических и творческих критериев, профессионального мастерства для дальнейшей самостоятельной работы.

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа курса

Тема 1. Настройка инструментов

эстрадно-джазового оркестра. Оркестровые упражнения

Любая работа оркестра начинается с настройки инструментов. Исполнители строят инструменты по сигналу лидера оркестра – концертмейстера. В паспортных характеристиках инструментов сообщается, что стандарт их интонации ориентирован на определенную температуру – как правило, это 20 градусов Цельсия. В мире он официально соответствует ноте «ля» первой октавы (440 герцам – колебаниям в секунду), который в настоящее время соблюдается очень редко. На практике большинство оркестров играют значительно выше, хотя официально этот стандарт никем не отменен. Учитывая это, производители инструментов предлагают заказчику выбор из двух вариантов – 440 или 442. Видимо, потому, что понизить строй намного легче, чем повысить, инструменты с высокой настройкой намного востребованнее. Пока не находится объективного объяснения, почему, несмотря ни на какие указания, строй стабильно повышается. Опытный исполнитель должен учитывать, что при изменении температуры воздуха строй любого как струнного, клавишного, так и духового инструмента, меняется, причем в разном направлении и на разные величины.

Задача оркестрантов состоит в том, чтобы это повышение не заметил слушатель. В данном ракурсе выручает подстройка оркестра между произведениями программы. Помимо этого, в наши дни многие исполнители во время репетиций и даже на концерте пользуются включенными во время игры электронными камертонами, которые помогают контролировать интонацию. Каждый подобный аппарат имеет корректирующее устройство, позволяющее устанавливать стандарт строя, в котором играет данный коллектив.

Тема 2. Произведения в стиле «блюз».

Основные особенности изучаемого стиля

Основным ритмическим рисунком в произведениях, написанных в стиле «блюз» является «Shuffle». В его основе лежит триольная пульсация на четвертные длительности с акцентами на первую и последнюю ноты триоли. Эти акценты создают своеобразный пунктирный ритм, который и называют «Shuffle». Соответственно все ноты (так же, как и паузы) с восьмой длительностью исполняются в этой триольной пульсации.

Одной из основных особенностей гармонии стиля «блюз» является так называемый «блюзовый квадрат» – неизменная гармоническая последовательность из двенадцати тактов (иногда количество тактов может меняться). Вся аккордовая последовательность состоит из чередования трех основных функций: «тоники», «субдоминанты» и «доминанты». В блюзе мажорного наклонения все эти функции исполняются малым мажорным септаккордом.

Наиболее часто используемыми звукорядами в стиле «блюз» являются минорная и мажорная пентатоники, блюзовая гамма, миксолидийский лад.

Блюзовая гамма образуется из минорной пентатоники путем добавления к последней пониженной пятой ступени. Образующийся при этом «тритон» является одним из очень характерных для блюза интервалом.

Тема 3. Атака звука и штрихи

Существует несколько видов атаки при игре на духовых инструментах: твердая (простая), мягкая, фрикативная, комбинированная.

Твердая (простая) атака осуществляется энергичным отталкиванием языка от звукообразователя. (Как бы произносятся слоги ту – та – ти)

Мягкая атака осуществляется более спокойным отталкиванием языка от звукообразователя. (Как бы произносятся слоги ду – да – ди)

Комбинированная (вспомогательная) атака, когда роль клапана выполняет не кончик языка, а его спинка (корень). Это делается с помощью «произношения» слогов ку – ка – ки или слогов гу – га – ги.

Фрикативная атака осуществляется с помощью слогов, начинающихся с согласных «ф», «к», «х», «т» в сочетании с «р» или гласными «у», «а», «и».

Штрих (*нем. strich* – «черта», «линия», *streichen* – «вести») – исполнительский прием, связанный с началом (атакой), ведением, соединением и окончанием извлекаемого на инструменте звука и придающий ему определенный характер и окраску. С помощью штриха определяется стилистика, образное содержание, особенности трактовки исполняемой музыки (произведения).

Принципы и названия основных штрихов при игре на духовых инструментах изначально были заимствованы из практики исполнителей на струнных смычковых инструментах (*detache, portato, staccato, martele*), поскольку понятие «штрих» в практике музыкантов возникло у скрипачей, и было связано с разнообразными способами ведения смычка.

Со временем в практику духовиков вошли штрихи вокалистов (*legato, portamento*) и пианистов (*glissando*). В процессе исполнительства появились новые штрихи, отражающие специфику духовых инструментов, такие как *frullato* и *двойное staccato*.

Кроме общепринятых штрихов, студент за период обучения должен овладеть и более сложными для исполнения, специфическими приемами, такими как глissандо, флип, смир или бэнд, специфическим приемом для саксофонов – субтон, шейк, игра с закрытым и открытым раструбом у труб и тромбонов, неопределенные звуки.

Тема 4. Произведения в стиле «рок».

Основные особенности изучаемого стиля

Работа над четким исполнением ритмических рисунков и пульсаций.

Несмотря на большое количество различных течений, в основе стиля «рок» лежит очень четкая ритмическая пульсация чаще всего в размере 4/4 и с акцентами на вторую и четвертую доли. Однако, как своеобразная дань блюзовым корням, часто можно услышать произведения в стиле «рок» в размерах 6/8 или 12/8.

Общим для большого количества течений стиля «рок» является активное использование в аккомпанементе интервалов «квинта» и «кварта». Это является причиной характерного для рока резкого, «рычащего» звучания.

С точки зрения гармонии року свойственно использование аккордов простой структуры (трезвучия, реже септаккорды), и только отдельные течения (прогрессив-рок) могут использовать сложные гармонические структуры.

Палитра звукорядов, характерных для стиля «рок», очень разнообразна: от пентатоник (мажорных и минорных), блюзовой гаммы до гармонического минора и ладов народной музыки (лидийский, дорийский, миксолидийский).

Тема 5. Метр и ритм

Метр задает координатную сетку из сильных и слабых долей с одинаковыми расстояниями между долями. Ее можно представить как миллиметровку, на которой самая маленькая клеточка из самых тонких линий – минимальная длительность в произведении, более толстые линии обозначают доли, еще более толстые – относительно сильные доли, а самые толстые – сильные доли. Когда композитор сознательно соединяет ритмические единицы в такие группы (или в разного рода модификации), в сочинении появляется метр. Наиболее явные отрезки между двумя соседними сильными долями выделают в такты. Такт – промежуток между двумя соседними сильными долями. В нотной записи такт – совокупность нот, заключенная между двумя тактовыми чертами – вертикальными линиями на нотном стане (нотном стане). Основные метры возникают из объединения ритмических единиц по две (двудольный метр), по три (трехдольный метр), по четыре (четырёхдольный метр) и по шесть (составной двудольный метр, то есть, состоящий из двух групп по три доли). Описанные группы (такты) обозначаются в музыкальной нотации тактовыми чертами (вертикальными линиями, проведенными через нотные станы), которые отделяют один такт от другого. По линиям этой сетки можно рисовать ритмические фигуры из отрезков разной длины (ноты различной длительности). Фигуры могут быть совершенно разные, но все они будут опираться на линии этой сетки.

Длительность нот можно задать в относительных единицах (мельчайших клеточках): этот звук – отрезок длиной в 4 клетки, а этот в – 2. Эти соотношения не изменятся с изменением масштаба сетки. Последовательность чередования таких отрезков (нот и пауз) и есть ритм. Отмасштабировать эту сетку можно с помощью темпа, делая расстояния между линиями длиннее или короче. В масштабе «1 клетка = 1 секунда» время звучания ноты длиной в 2 клетки будет равно 2 секунды. При уменьшении масштаба (увеличении темпа) в 2 раза, длительность ноты в те же 2 отрезка уже будет равняться 1 секунде. На слух начало такта выделяется легким подчеркиванием первой доли. Четырехдольный метр имеет также дополнительный, более слабый акцент на третьей доле каждой группы, а составной двудольный метр – на четвертой доле. Эти акценты обычно достигаются повышением громкости на акцентируемой доле (динамический акцент, которому в нотации соответствует знак >), но акцентность может выражаться также в повышении высотности звучания (тонический акцент) или в увеличении его продолжительности (агогический акцент). Перенос акцента на слабую долю, достигаемый одним из указанных выше средств, а также резкой сменой гармонии на эту долю, называется синкопой.

Ритм в теории музыки – соотношения длительностей звуков (нот) в их последовательности. Ноты могут иметь различную длительность, вследствие чего между ними создаются определенные временные соотношения. Объединяясь в различных вариациях, длительности звуков (нот) образуют различные ритмические фигуры, из которых складывается общий ритмический рисунок музыкального произведения. Этот ритмический рисунок и есть ритм. Ритм не привязан ни к каким абсолютным единицам измерения времени, в нем заданы лишь относительные длительности нот (эта нота звучит дольше той в 2 раза, а эта – в 4 раза короче и т. д.). В музыке мы встречаемся со звуками долгими и короткими. Чередования их, одинаковых или разных по длительности, образуют ритм. Очень редко основная сетка ритмической пульсации полностью совпадает с реальным музыкальным звучанием, то есть редко «озвучиваются» одинаковым образом все акценты. Напротив, музыка состоит из чередований

звучков разной длительности, подобно более или менее сложному узору, накинутому на сетку пульсации. Именно последовательность, сочетание и совмещение в одновременности разных длительностей, разных ритмических рисунков создает музыкальный ритм в специфическом значении данного термина.

Внутреннюю организацию ритма называют метром. Первый уровень организации – деление времени на равные промежутки, счетные доли. Яснее всего доли выделяются в музыке, связанной с движением, например, в марше. А есть жанры, в которых это деление завуалировано: лирическая народная песня, плач. Второй уровень организации времени в музыке связан с подразделением долей на сильные и слабые. Отсчитывая доли вальса – раз, два, три, – мы непременно акцентируем «раз» и таким образом группируем доли в такты: сильная доля с последующими слабыми, вплоть до следующей сильной, и образует такт. Размер такта немаловажен для характера музыки. Как и в поэзии, в ней чаще всего используются двудольные и трехдольные размеры. Двудольными тактами пишут марши, польки, галопы, песни, близкие этим жанрам. Трехдольный размер сразу вызывает представление о вальсе, но и более давние чакона и сарабанда, полонез и мазурка, а в исключительных случаях и марш («Священная война») тоже пишутся «на три». Четырехдольные такты встречаются в самой разной музыке – в спокойной и оживленной, вокальной и инструментальной, танцевальной и опять-таки маршевой. Размер такта в большинстве случаев сохраняется на протяжении произведения или хотя бы его крупной части. Размеры обозначаются двумя цифрами: верхняя – количество долей в такте, нижняя – ритмическое значение доли – четверть, восьмая и т. д. Такого, например, обозначение простых размеров – $2/4$, $3/8$, $3/4$.

Иногда употребляются сложные и смешанные размеры, состоящие из двух и более простых (двух- и трехдольных). Возможно регулярное и даже нерегулярное изменение размера, когда число безударных долей между ударными меняется, – это происходит в музыке повествовательно-импровизационного характера.

Тема 6. Произведения в стилях «Свинг».

Основные особенности изучаемого стиля

Работа над совершенствованием исполнения триольной пульсации. Основные принципы исполнения ритма «свинг».

В основе ритмического рисунка «свинг», как и в «Shuffle», лежит триольная пульсация на четвертные длительности с акцентами на первую и последнюю ноты триоли. Также она распространяется и на восьмые паузы.

Однако, в отличие от «Shuffle», где общая пульсация выражается в постоянном звучании «восьмушек» из триоли, в свинге происходит чередование триолей и четвертей. Это создает своеобразное «раскачивание» ритма с «ускорениями» и «замедлениями» в рамках каждого такта. Безусловно, для уверенного исполнения такого рисунка требуется дополнительная работа с коллективом. Нужно добиваться четкого сохранения триольной пульсации, что добивается работой с метрономом.

Тема 7. Темп и агогика

По давней традиции темп обозначается по-итальянски и выставляется в самом начале нотной записи произведения. Основные обозначения темпа в порядке возрастания:

- граве, ларго, адажио, ленто (медленные темпы);
- анданте, модерато (умеренные темпы);
- анимато, аллегро, виво, престо (быстрые темпы).

К основным обозначениям порой прибавляются дополнительные, уточняющие характер исполнения: *maestoso* (маестозо – торжественно) или *furioso* (фуриозо – яростно), *mesto* (место – печально) или *scherzoso* (скерцозо – шутливо) – всех не перечислишь, надо пользоваться специальным словарем.

Некоторые жанры (марш, вальс) характеризуются определенным темпом. Для точного измерения темпа служит метроном.

Темп музыки воспринимается мгновенно и в большей степени определяет ее характер. Быстрые темпы присущи музыке, воплощающей устремленное

движение, жизнерадостное настроение, кипучую энергию, праздничное оживление, но также и смятение, взволнованность, драматизм. Медленно течет музыка, в которой отражены состояние покоя, неподвижности, строгие возвышенные чувства, а то и глубокая печаль, горе. Средние темпы более нейтральны и употребляются в музыке разного содержания, они не столько способствуют выражению той или иной мысли, сколько не противоречат ему (напомним, что темп – лишь одна из сторон музыки, а в целом ее характер определяется только всеми ее средствами в их единстве).

Темп может изменяться не только «скачком», но и постепенно. Очень часто в самом конце произведения движение музыки замедляется (*ritenuto*, *rallentando* – ритенуто, раллентандо) – полной остановке предшествует торможение. Замысел композитора может потребовать и постепенного ускорения (*accelerando* — аччелерандо), предельного темпа. Словом, и темп как таковой, и его мгновенные и постепенные изменения – важное средство музыкальной выразительности.

Агогика (от греч. *agōgē* – «увод», «унесение») – небольшие отклонения от темпа (замедления или ускорения), не обозначаемые в нотах и обуславливающие выразительность музыкального исполнения. Термин «агогика» применялся в древнегреческой музыкальной теории; в современное музыкознание введен в 1884 г. Х. Риманом, разрабатывавшим общую теорию музыкального исполнения. Ранее явления, относящиеся к области агогики, обозначались как «свободное *Tempo rubato*».

Связанные с фразировкой и артикуляцией, агогические отклонения возникают параллельно музыкальной динамике и как бы вытекают из нее; в затакте легкое *crescendo* обычно сочетается с небольшим ускорением темпа; на звуках, приходящихся на сильное время, темп, как правило, слегка замедляется, т. е. их длительность растягивается (так называемый агогический акцент, обозначаемый в нотном письме знаком или над нотой), в *diminuendo* и на слабых окончаниях прежний темп восстанавливается. Эти небольшие темповые отклонения в большинстве случаев взаимно компенсируются, чем обеспечиваются

целостность, слитность музыкального движения. Такая агогика применяется в небольших музыкальных построениях. В более широких (объемных) музыкальных построениях (напр., при длительных секвенцеобразных ходах) встречается агогика иного типа – торможение движения, часто еще более усиливающее действие динамического подъема, замедления, паузы при вступлении темы и т.п.

Тема 8. Произведения в стиле «джаз-рок».

Основные особенности изучаемого стиля

Определение характерных ритмических пульсаций. Характерные гармонические обороты и звукоряды.

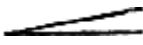

В основе этого стиля лежит мелодико-гармоническая фактура, характерная для джаза и ритмика свойственная рок-музыке.

Таким образом, в ритмических пульсациях чаще всего присутствуют четверти с акцентами на вторую и четвертую доли в размере 4/4. В результате произведения приобретают динамичное ровное звучание с характерными акцентами.

Однако в гармонии и мелодике стиля царит очень богатое разнообразие, пришедшее из джаза. И если функционально в гармониях стиля «джаз- рок» часто можно найти и блюзовый квадрат, и диатонические последовательности, то структуры используемых при этом аккордов очень развиты и имеют богатую фактуру. Соответственно, и используемые при этом звукоряды очень разнообразны: от пентатоник и блюзовых гамм до сложных комбинаций модальных звукорядов.

Тема 9. Динамика

Динамика в музыке – совокупность явлений, связанных с применением различных степеней силы звучания, громкости. Основные градации силы звучания: *piano* (в нотах сокращенно *p*) – тихо, слабо и *forte* (*f*) – громко, сильно. Производные от *piano* в сторону ослабления: *pianissimo* (*pp*) – очень тихо,

piano-pianissimo (*ppp*) – чрезвычайно тихо и т.д. (*до ppppp*); от forte в сторону усиления: fortissimo (*ff*) – очень громко, forte-fortissimo (*fff*) – чрезвычайно громко и т.д. (*до fffff*). Применяются также обозначения mezzo piano (*mp*) – умеренно тихо и mezzo forte (*mf*) – умеренно громко. Все эти обозначения относятся к более или менее протяженным музыкальным отрывкам, в которых выдерживается в общем единая и неизменная степень громкости звучания. Внутри таких отрывков нередко выделяются по громкости отдельные звуки, что обозначается терминами *forzato*, *sforzato* и др. В музыке широко используется и постепенное усиление или ослабление звучания. Усиление звучания обозначается термином *crescendo* (*cresc.*, знак) , ослабление – термином *decrescendo* или *diminuendo* (*decresc.* или *dim.*, знак). Усиление звучания может вести к новой, более высокой степени выдерживаемой некоторое время громкости, может сменяться ослаблением звучания, образуя вместе с ним динамическую «волну». Для уточнения динамических обозначений к ним могут прибавляться слова *meno* (меньше, менее), *quasi* (как бы, подобно), *molto* (очень), *rosso* (несколько), *rosso a rosso* (мало-помалу, постепенно) и т.п.

Тема 10. Произведения в стилях «босса-нова» и «самба».

Основные особенности изучаемых стилей

Изучение особенностей ритмики и фразировки изучаемых стилей. Характерные гармонические обороты и звукоряды.

Традиционные стили латиноамериканской музыки «босса-нова» и «самба» обладают весьма сложной ритмической основой, изобилующей большим количеством синкоп и смещённых акцентов. И хотя большинство произведений в этих стилях написаны в «привычных» размерах (чаще 4/4), высокие темпы («самба»), пульсация на уровне шестнадцатых длительностей, сложные ритмические построения фраз требуют от исполнителя уверенного владения инструментом, а от ансамбля большой концентрации и сыгранности.

В гармонии для данных стилей характерны частые отклонения или модуляции, аккорды имеют сложную структуру, часто используются альтерации их

ступеней. Все это создаёт очень насыщенное многоголосное звучание а аккомпанементе и богатейшую «базу» для мелодии.

Тема 11. Фразировка в процессе оркестрового исполнения

Говоря о фразировке в контексте оркестровой деятельности музыканта, необходимо отметить, что индивидуальная фразировка инструменталиста в оркестре подчиняется общей фразировке элемента оркестровой фактуры. Оркестровый музыкант не должен допустить, прежде всего, стилового диссонанса между исполнительским прочтением нотного текста и дирижерским, между своим ощущением стиля и трактовкой музыки оркестрантами других групп. Также важно попасть в унисон с определенным ожиданием аудитории, которая в подавляющем большинстве также имеет определенные, уже сложившиеся понятия об оркестровых стилях. И эту задачу не следует возлагать только на дирижера оркестра. Тем не менее, дирижер обязан заранее продумать в деталях всю фразировку произведения, чтобы на репетиции расшифровать исполнителям строение музыкальной фразы. Даже опытные музыканты чувствуют музыку по-разному, и задача дирижера – объединить различные индивидуальности, подчинить их единому замыслу. При репетиционной работе над фразировкой можно применять различные методы ее усвоения. Одного лишь жеста бывает недостаточно. Очень полезно разобрать фразу устно, определяя ее опорные точки. Довольно часто приходится сольфеджировать. Оркестранты обеспечат гибкое звучание оркестра лишь в том случае, если единое понимание фразы будет осознано каждым. Во время оркестровой игры, репетируя новое или уже знакомое произведение, исполняя его на концертной сцене или в студии звукозаписи, при построении фразы оркестровый музыкант оказывается в ситуации, требующей осознанного управления звучанием инструмента на основе выработанной системы критериев принятия исполнительских решений. Музыкальная фраза в сольном исполнении индивидуализирована. Ей весьма близка сольная фраза в ансамбле. Фраза, исполненная в ансамбле хотя бы дву-

мя исполнителями в унисон уже отличается характером выразительности. Она теряет в индивидуальности, но приобретает убедительность и присущее только коллективному исполнительству эмоциональное воздействие на слушателя. Музыкальная фраза, исполненная группой инструментов оркестра или в сочетании нескольких групп, приобретает еще бóльшую силу воздействия. Эта фраза – сумма горизонталей, элементов оркестровой фактуры, подчиненных единой музыкальной мысли. Она обладает необыкновенной силой убеждения и неповторимым колоритом. Именно в эмоциональном единстве исполнителей – залог выразительности оркестровой фразы. Если «дыхание» струнной группы оркестра – скорее образная аллегория, то оркестровые духовые инструменты буквально «одухотворяют» фразу исполнительским дыханием и именно они придают ей живое «теплое» звучание

Тема 12. Произведения в стиле «фанк».

Основные особенности изучаемого стиля

Определение характерных ритмических пульсаций. Характерные гармонические обороты и звукоряды.

Фанк прежде всего является танцевальной музыкой, что определяет его музыкальные особенности: предельная синкопированность партий всех инструментов, пульсирующий ритм, кричащий вокал, многократное повторение коротких мелодических фраз. Лари Грэму часто приписывают изобретение «ударной техники игры на бас-гитаре» слэп, который стал отличительным элементом фанка. Гитаристы в фанковых группах играют в ритмичном стиле, часто используя эффект звука wah-wah. «Мертвые» или приглушенные ноты используются в риффах, чтобы усилить ударные элементы.

Поскольку «фанк» является, в первую очередь, музыкой танцевальной, то гармонические обороты в таких произведениях, как правило, очень просты и статичны, часто опираются на основные ступени тональности. Нередко в основе гармонии произведения может лежать блюзовый квадрат.

В мелодике стиля доминируют простые звукоряды (пентатоники, блюзовая гамма). Акцент сделан на ритмическую составляющую мелодии – многочисленные синкопы, остигатные фигуры очень характерны для «фанка».

Тема 13. Культура звукоизвлечения

Достижение хорошего ансамбля исполнения – одна из самых сложных задач в работе с оркестром. Основываясь на фактуре пьесы, дирижер должен помочь оркестрантам ясно представить роль и значение их партии в каждом эпизоде. Часто начинающие оркестранты стремятся исполнить свою партию как можно рельефнее, излишне ее выпячивают, не заботясь о том, как это сказывается на общем звучании. С другой стороны, нередки случаи робкого исполнения из-за ложной боязни. Для преодоления этих недостатков необходимо ясное понимание оркестрантами роли их партии во всей оркестровой фактуре партитуры. Довольно распространенной ошибкой является перегрузка звучности «второго» плана, связанная с потерей баланса между ведущими и аккомпанирующими голосами. Звуковой баланс должен контролироваться не только дирижером, но и самими исполнителями.

Тема 14. Произведения в стиле «би-боп».

Основные особенности изучаемого стиля

Определение характерных ритмических пульсаций. Изучение мелодических и гармонических особенностей.

«Би-боп» – джазовый стиль, сложившийся в начале – середине 40-х гг. XX в. и характеризуемый быстрым темпом и сложными импровизациями, основанными на обыгрывании гармонии, а не мелодии. Би-боп сделал революцию в джазе, боперы создавали новые представления о том, что такое музыка. Основоположниками би-бопа стали: саксофонист Чарли Паркер, трубач Диззи Гиллеспи, пианисты Бад Пауэлл и Телониус Монк, барабанщик Макс Роуч. Этап би-бопа стал значительным смещением акцента в джазе от танцевальной музыки, основанной на мелодии, к менее популярной «музыке для музыкан-

тов», более основанной на ритме. Боп-музыканты предпочитали сложные импровизации, основанные на обыгрывании последовательностей аккордов, вместо варьирования мелодии.

Тема 15. Развитие навыков читки с листа

Под чтением нот с листа подразумевается качественное исполнение музыкального произведения без предварительной подготовки. Невозможно стать музыкантом-профессионалом, не обладая подобными навыками. Эта способность не является врожденной, развитие навыков чтения с листа становится одной из центральных проблем музыкального образования. Практика показывает, что многие профессиональные музыканты недостаточно владеют навыками чтения с листа, исполняют только выученные произведения, неохотно играют незнакомые. Как видим, возникает противоречие между необходимостью формирования навыка чтения с листа – важного условия всестороннего развития музыканта и некоторой недостаточной разработанностью методики преподавания этого вопроса. Таким образом, для развития и дальнейшего совершенствования навыков чтения с листа необходима постоянная, систематическая работа на протяжении всего периода обучения и становления музыканта.

Тема 16. Произведения в стиле «фьюжн».

Основные особенности изучаемого стиля

Определение характерных ритмических пульсаций. Изучение мелодических и гармонических особенностей.

Фьюжн – обычно инструментальная музыка, часто со сложными тактовыми размерами, метром, ритмом и удлиненными композициями, содержащими импровизации. Многие выдающиеся фьюжн-музыканты узнаваемы по высокому уровню техники, сочетающемуся со сложными композициями и музыкальными импровизациями в метрах, редко встречающихся в других западных музыкальных формах.

Композиции в стиле «фьюжн» часто основаны на модальных гармониях и требуют особых знаний и мастерства для импровизации поверх их. Соответственно и используемые звукоряды являются часто либо характерными для джаза народными ладами, мелодическим минором, целотоновой, хроматической или уменьшенными гаммами, арпеджио и пентатониками либо их комбинациями.

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

Контроль над работой студентов в оркестровом классе осуществляется в форме сдачи оркестровых партий на групповых репетициях, а также выступлений на концертах.

Учитывая профессиональный уровень, отношение студента к занятиям (дисциплинированность, чувство ответственности перед коллективом) руководитель оркестрового класса в конце полугодия и учебного года аттестует каждого студента индивидуально.

К концу курса студент должен

уметь:

- самостоятельно грамотно разбирать произведения и анализировать формы;
- работать над штрихами, звуковым балансом, нюансами, интонацией;
- читать с листа несложные оркестровые партии, транспонировать; выстраивать целесообразную (удобную) аппликатуру произведения; обращать внимание на устойчивость ритма (исключая темповые отклонения);
- выявлять первый-второй план голосоведения;
- настраивать инструмент;
- использовать различные приемы исполнения в оркестре;
- уделять особое внимание стилю исполняемого произведения;
- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений;
- адаптироваться к условиям работы в конкретной концертной организации, современной студии звукозаписи;
- профессионально и психофизиологически владеть собой во время публичных выступлений;

знать:

- принципы организации руководства оркестром; музыкальную литературу, произведения различных стилей оркестровой музыки, лучшие образцы

отечественной и зарубежной классики, величайшие достижения российского музыкального творчества;

иметь:

- опыт игры в оркестре;
- навыки чтения с листа;
- опыт публичных выступлений в составе оркестра.

Критерии оценки музыкальных произведений.

Балл	Критерии оценки исполнения музыкальных произведений
«1», «2»	Отсутствие профессиональных навыков, низкий уровень исполнения программы. Непонимание художественных задач, поставленных в произведении.
«3»	Выступление слабого профессионального уровня. Скромное владение техническими и штриховыми навыками.
«4»	Выступление невысокого профессионального уровня. Недостаточное владение техническими и штриховыми навыками. Неточности в передаче авторского текста. Средняя художественная и эмоциональная сторона выступления.
«5»	Выступление удовлетворительного профессионального уровня. Достаточное владение техническими и штриховыми навыками; не всегда точная передача авторского текста. Недостаточная эмоциональная насыщенность и художественность выступления, некоторые стилистические неточности.
«6»	Выступление достаточно хорошего профессионального уровня. Качественное владение техническими и штриховыми навыками. Авторский текст передан с небольшими неточностями. Недостаточная выразительность исполнения.
«7»	выступление на хорошем профессиональном уровне. Текст передан точно. Имеются мелкие технические либо художественные погрешности. Стилистая компетентность.
«8»	Программа исполнена на хорошем профессиональном уровне. Точная передача авторского текста и намерений композитора. Хорошая техническая и штриховая оснащенность, высокий художественный и эмоциональный уровень исполнения.
«9»	Программа исполнена на высоком профессиональном уровне. Точная передача авторского текста и намерений композитора. Стилистая грамотность исполнения. Хорошая техническая и штриховая оснащенность, высокий художественный и эмоциональный уровень исполнения.
«10»	Зрелость и уверенность интерпретации. Яркое исполнительское дарование. Цельность драматургического замысла. Блестящая техническая оснащенность. Виртуозность исполнения.

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Учебная программа

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ ИМЕНИ А. М. ШИРОКОВА»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Института современных знаний

имени А. М. Широкова

_____ А.Л.Капилов

06.07.2017

Регистрационный № УД-02-396/уч

ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС

Учебная программа учреждения высшего образования

по учебной дисциплине для специальности

1-17 03 01 «Искусство эстрады (по направлениям)»

направление специальности

1-17 03 01-01 «Искусство эстрады (инструментальная музыка)»

1-17 03 01-02 «Искусство эстрады (компьютерная музыка)»

2017

Учебная программа составлена на основе типовой учебной программы «Оркестровый класс» регистрационный номер № ТД С.006/тип. от 13.03.2010 и учебного плана по направлению специальности 1 -17 03 01-01 «Искусство эстрады (инструментальная музыка)» и 1-17 03 01-02 «Искусство эстрады (компьютерная музыка)»

Составил Ю. Г. Дмитриев, старший преподаватель кафедры художественного творчества и продюсерство Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова» (протокол № 12 от 27.06.2017)

Научно-методическим советом Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова» (протокол № 4 от 29.06.2017)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Оркестровый класс» является одной из ведущих учебных дисциплин для подготовки студентов по направлению специальности «Искусство эстрады (инструментальная музыка)» и «Искусство эстрады (компьютерная музыка)». Учебный курс по дисциплине «Оркестровый класс» направлен на подготовку будущих специалистов для работы в профессиональных эстрадных оркестрах и ансамблях в качестве исполнителей-инструменталистов и аранжировщиков.

Дисциплина «Оркестровый класс» преподается в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами учебного плана, как «Специнструмент», «Инструментовка и инструментоведение», «Компьютерная аранжировка», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» и др.

Основной целью дисциплины является воспитание музыкантов, умеющих играть в джазовых, эстрадных оркестрах различной стилевой направленности и руководить ими, обладающих высокой культурой исполнения. Подготовка специалистов высшей квалификации для дальнейшей практической деятельности осуществляется в области инструментальной джазовой и эстрадной музыки.

Специфика эстрадного и джазового обучения связана с тем, что не менее важную роль играют занятия в оркестровом классе. Именно в рамках дисциплины «Оркестровый класс» наиболее полно воссоздана среда применения профессиональных навыков, востребованная в работе по специальности.

Задачи дисциплины:

- формирование широкого художественного и музыкального кругозора;
- совершенствование оркестровой культуры, работа над интонацией, изучение штрихов, звукоизвлечения и фразировки, работа над балансом звучания в оркестровой группе и балансом между группами оркестра в композициях традиционных и современных стилей, отработка точной реакции на дирижерский жест;
- развитие навыков исполнения в оркестре сольных импровизаций, соответствующих стилю данной композиции;

- стимулирование творческой инициативы в процессе занятий в классе оркестра и во время концертных выступлений;
- совершенствование навыка коллективного чтения с листа оркестровых партий;
- поощрение инициативы студентов в организации и проведении самостоятельных репетиций оркестровых групп.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен

знать:

- основные группы эстрадно-симфонического оркестра и их художественные особенности;
- исполнительские средства выразительности разных групп оркестра;
- принципы оркестрового исполнения разных групп оркестра;
- специфику игры в оркестре;
- возможности реализации средствами оркестра художественной задумки композитора;
- формы и жанры разных стилей и направлений академической, джазовой, рок - и поп-музыки для эстрадно-симфонического оркестра;

уметь:

- использовать принципы оркестрового исполнения музыкального произведения на практике;
- исполнять произведения разных форм, жанров и стилей академической, джазовой, рок- и поп-музыки для эстрадно-симфонического оркестра;
- использовать специфику игры на акустических и электроинструментах в оркестре;
- использовать музыкальные средства выразительности в процессе создания исполнительской интерпретации;

владеть:

- способами работы над созданием музыкальной интерпретации.

Освоение дисциплины «Оркестровый класс» должно обеспечить формирование следующих компетенций:

АКАДЕМИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ:

АК-1. Уметь использовать базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

АК-4. Уметь работать самостоятельно.

АК-8. Владеть навыками устной и письменной коммуникации.

АК-9. Уметь учиться, самостоятельно повышать свою квалификацию на протяжении всей жизни.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ:

ПК-1. Участвовать в качестве артиста, продюсера эстрадных коллективов (театральных, музыкальных) разных творческих направлений.

ПК-3. Создавать и исполнять программы из разнохарактерных произведений в разных формах, жанрах и стилях эстрадной, джазовой, рок и поп музыки.

ПК-5. Формировать художественный репертуар, разрабатывать сценарий.

ПК-6. Готовить творческие выступления художественных коллективов и вести концертную деятельность (работу) в регионе и за его границами.

ОРГАНИЗАЦИОННО-РУКОВОДИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

ПК-17. Сотрудничать со специалистами других творческих профилей – композиторами, художниками, участниками постановочной группы.

Контроль над работой студентов в оркестровом классе осуществляется в форме сдачи оркестровых партий на репетициях и выступлений на концертах.

Курс рассчитан на 1334 часа, из них: для очной формы получения образования – 720 часов практических занятий, 614 часов – самостоятельная работа; для заочной формы получения образования – 134 часа аудиторных (практических), 1200 часов – самостоятельная работа.

Формами текущей аттестации является: для очной формы получения образования: зачет в 1, 2, 6 семестрах; экзамен в 8 семестре; для заочной формы получения образования: зачет во 2, 6 семестрах; экзамен в 4, 7, 9 семестрах.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Настройка инструментов эстрадно-джазового оркестра.

Оркестровые упражнения

Индивидуальная настройка инструментов исполнителями по основным группам (струнные инструменты, духовые инструменты, инструменты ритм-группы).

Тема 2. Произведения в стиле «блюз».

Основные особенности изучаемого стиля

Изучение особенностей исполнения триольной ритмической пульсации. Принципы исполнения «Shuffle». Традиционная гармоническая последовательность – «блюзовый квадрат».

Определение стиля, жанра, формы, ритмических, гармонических, мелодических особенностей.

Тема 3. Атака звука и штрихи

Основные виды атаки. Исполнение основных видов и разных оттенков атаки. Штрихи как исполнительские средства музыкальной выразительности в эстрадной и джазовой музыке. Техника исполнения разных видов штрихов в разных группах оркестра. Достижение правильной фразировки в различных стилевых направлениях.

Тема 4. Произведения в стиле «рок».

Основные особенности изучаемого стиля

Работа над четким исполнением ритмических рисунков и пульсаций.

Определение стиля, жанра, формы, ритмических, гармонических, мелодических особенностей.

Тема 5. Метр и ритм

Интерпретация восьмых длительностей. Трактовка четвертей как триоль. Ощущение свинга в пьесах среднего темпа. Фразировка и артикуляция восьмых нот в балладах и быстрых пьесах. Связь между метроритмической организацией оркестрового исполнения со штрихами, артикуляцией ноты. Упражнение на чередование различных ритмических оборотов.

Тема 6. Произведения в стилях «свинг». Основные особенности изучаемого стиля

Работа над совершенствованием исполнения триольной пульсации. Основные принципы исполнения ритма «свинг». Характерные гармонические обороты и звукоряды.

Тема 7. Темп и агогика

Темп как средство выразительности. Агогика как понятие. Чувство свинга. Игра в свинге с движением вперед и назад. Игра в дубле. Развитие художественного вкуса и чувство стиля.

Тема 8. Произведения в стиле «джаз-рок». Основные особенности изучаемого стиля

Определение характерных ритмических пульсаций. Характерные гармонические обороты и звукоряды.

Тема 9. Динамика

Динамические оттенки. Роль динамики в драматургии музыкального произведения. Развитие кульминации. Сложности и особенности исполнения крещендо и диминуэндо.

Тема 10. Произведения в стилях «босса-нова» и «самба».

Основные особенности изучаемых стилей

Изучение особенностей ритмики и фразировки изучаемых стилей. Характерные гармонические обороты и звукоряды.

Тема 11. Фразировка в процессе оркестрового исполнения

Точное и единообразное исполнение всем оркестром акцентов, встречающихся в партитуре. Артикуляция акцентов и штрихов. Соотношение фразировки с тембром и динамикой, темпом, артикуляцией и штрихами.

Тема 12. Произведения в стиле «фанк».

Основные особенности изучаемого стиля

Определение характерных ритмических пульсаций. Характерные гармонические обороты и звукоряды.

Тема 13. Культура звукоизвлечения

Звук как материальная основа музыки. Комплекс ярких выразительных особенностей звука: устойчивость, певучесть, тембральная насыщенность. Яркость звука и тембра, тембральная окраска оркестра. Культура звука и средства музыкальной выразительности. Техника исполнения. Яркость музыкального инструментария оркестра, звуковые усилители.

Тема 14. Произведения в стиле «би-боп».

Основные особенности изучаемого стиля

Определение характерных ритмических пульсаций. Изучение мелодических и гармонических особенностей.

Тема 15. Развитие навыков читки с листа

Разучивание оркестровой литературы. Знание различных музыкальных стилей. Анализ средств музыкальной выразительности. Беглость читки с листа. Сохранение оркестровой внимательности. Транспанирование.

Тема 16. Произведения в стиле «фьюжн».

Основные особенности изучаемого стиля

Определение характерных ритмических пульсаций. Изучение мелодических и гармонических особенностей.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для дневной формы получения высшего образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Самостоятельная работа	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия		
	1-й семестр		90	112	зачет
1	Настройка инструментов эстрадно-джазового оркестра. Оркестровые упражнения		54	56	
2	Произведения в стиле «блюз». Основные особенности изучаемого стиля		36	56	
	2-й семестр		90	76	зачет
3	Атака звука и штрихи		20	36	
4	Произведения в стиле «рок». Основные особенности изучаемого стиля		70	40	
	3-й семестр		90	72	
5	Метр и ритм		28	36	
6	Произведения в стилях «свинг». Основные особенности изучаемого стиля		62	36	
	4-й семестр		90	104	
7	Темп и агогика		16	22	
8	Произведения в стиле «джаз-рок». Основные особенности изучаемого стиля		74	82	
	5-й семестр		90	44	
9	Динамика		26	20	
10	Произведения в стилях «босса-нова» и «самба». Основные особенности изучаемых стилей		64	24	
	6-й семестр		90	104	зачет
11	Фрагментация в процессе оркестрового исполнения		80	76	
12	Произведения в стиле «фанк». Основные особенности изучаемого стиля		10	28	
	7-й семестр		90	62	
13	Культура звукоизвлечения		28	40	
14	Произведения в стиле «би-боп». Основные особенности изучаемого стиля		62	22	
	8-й семестр		90	40	экзамен
15	Развитие навыков читки с листа		18	20	
16	Произведения в стиле «фьюжн». Основные особенности изучаемого стиля		72	20	
	Итого: 1334		720	614	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для заочной формы получения высшего образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Самостоятельная работа	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия		
	1-й семестр		24	134	
1	Настройка инструментов эстрадно-джазового оркестра. Оркестровые упражнения		12	68	
2	Произведения в стиле «блюз». Основные особенности изучаемого стиля		12	68	
	2-й семестр		8	150	Зачет
3	Атака звука и штрихи		2	72	
4	Произведения в стиле «рок». Основные особенности изучаемого стиля		6	78	
	3-й семестр		14	129	
5	Метр и ритм		4	65	
6	Произведения в стилях «свинг». Основные особенности изучаемого стиля		10	64	
	4-й семестр		14	129	Экзамен
7	Темп и агогика		4	35	
8	Произведения в стиле «джаз-рок». Основные особенности изучаемого стиля		10	94	
	5-й семестр		14	129	
9	Динамика		6	44	
10	Произведения в стилях «босса-нова» и «самба». Основные особенности изучаемых стилей		8	85	
	6-й семестр		14	129	Зачет
11	Фразировка в процессе оркестрового исполнения		6	88	
12	Произведения в стиле «фанк». Основные особенности изучаемого стиля		8	41	
	7-й семестр		14	129	Экзамен
13	Культура звукоизвлечения		6	53	
14	Произведения в стиле «би-боп». Основные особенности изучаемого стиля		8	76	
	8-й семестр		14	129	
15	Развитие навыков читки с листа		4	39	
16	Произведения в стиле «фьюжн». Основные особенности изучаемого стиля		10	90	
	9-й семестр		14	146	Экзамен
17	Развитие навыков читки с листа		2	36	
18	Разучивание учебно-педагогического и концертного репертуара		12	110	
	Итого: 1334		134	1200	

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ДФО (ЗФО)

№ п/п	Название раздела, темы	Кол-во часов на СРС	Задание	Форма выполнения	Цель или задача СРС
1	Настройка инструментов эстрадно-джазового оркестра. Оркестровые упражнения	56 (68)	Унисонное звучание групп	Отработка навыков настройки инструментов эстрадно-джазового оркестра	Умение настраивать инструмент
2	Произведения в стиле «блюз». Основные особенности изучаемого стиля	56 (68)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио, видео и нотным материалом	Изучение нотного материала, подготовка партий, работа над фрагментами изучаемых произведений, анализ аудио- и видео-примеров исполнения произведений	Углубление и расширение профессиональных знаний и исполнительских навыков
3	Атака звука и штрихи	36 (72)	Исполнение различных видов штрихов	Упражнения на эстрадно-джазовые штрихи	Овладение штрихами
4	Произведения в стиле «рок». Основные особенности изучаемого стиля	40 (78)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио, видео и нотным материалом	Изучение нотного материала, подготовка партий, работа над фрагментами изучаемых произведений, анализ аудио- и видео-примеров исполнения произведений	Углубление и расширение профессиональных знаний и исполнительских навыков
5	Метр и ритм	36 (65)	Овладение различными видами ритма. Полиритмия. Свинг	Упражнения на полиритмию. Изучение музыкального материала	Умение исполнительства в различных ритмах
6	Произведения в стилях «свинг». Основные особенности изучаемого стиля	36 (64)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио, видео и нотным материалом	Изучение нотного материала, подготовка партий, работа над фрагментами изучаемых произведений, анализ аудио- и видео-примеров исполнения произведений	Углубление и расширение профессиональных знаний и исполнительских навыков
7	Темп и агогика	22 (35)	Овладение широким темповым диапазоном	Упражнения на овладение различными темпами	Умение исполнительства в различных темпах и навык их трактовки

8	Произведения в стиле «джаз-рок». Основные особенности изучаемого стиля	82 (94)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио, видео и нотным материалом	Изучение нотного материала, подготовка партий, работа над фрагментами изучаемых произведений, анализ аудио- и видеопримеров исполнения произведений	Углубление и расширение профессиональных знаний и исполнительских навыков
9	Динамика	20 (44)	Овладение широким динамическим диапазоном	Изучение нотного материала, упражнения на развитие динамического диапазона	Умение исполнительства в широком динамическом диапазоне
10	Произведения в стилях «босса-нова» и «самба». Основные особенности изучаемых стилей	24 (75)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио, видео и нотным материалом	Изучение нотного материала, подготовка партий, работа над фрагментами изучаемых произведений, анализ аудио- и видеопримеров исполнения произведений	Углубление и расширение профессиональных знаний и исполнительских навыков
11	Фрагментация в процессе оркестрового исполнения	76 (88)	Овладение навыком точного интонирования и фразировки	Изучение нотного материала, упражнения на овладение фразировкой в различных стилях	Умение стилистически точно исполнять музыкальный материал
12	Произведения в стиле «фанк». Основные особенности изучаемого стиля	28 (41)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио-, видео- и нотным материалом	Изучение нотного материала, подготовка партий, работа над фрагментами изучаемых произведений, анализ аудио- и видеопримеров исполнения произведений	Углубление и расширение профессиональных знаний и исполнительских навыков
13	Культура звукоизвлечения	26 (53)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио-, видео- и нотным материалом	Работа с музыкальным материалом	Углубление и расширение профессиональных знаний и исполнительских навыков
14	Произведения в стиле «би-боп». Основные особенности изучаемого стиля.	36 (76)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио-, видео- и нотным материалом	Изучение нотного материала, подготовка партий, работа над фрагментами изучаемых произведений, анализ аудио- и видеопримеров исполнения произведений	Углубление и расширение профессиональных знаний и исполнительских навыков
15	Развитие навыков читки с листа	20 (39)	Формирование и развитие навыков читки с листа	Работа с нотным материалом	Углубление и расширение профессиональных знаний и исполнительских навыков

16	Произведения в стиле «фьюжн». Основные особенности изучаемого стиля	20 (126)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио-, видео- и нотным материалом	Изучение нотного материала, подготовка партий, работа над фрагментами изучаемых произведений, анализ аудио- и видео-примеров исполнения произведений	Углубление и расширение профессиональных знаний и исполнительских навыков
17	Разучивание учебно-педагогического и концертного репертуара	(110)	Чтение литературы по теме. Работа с аудио-, видео- и нотным материалом	Изучение нотного материала, подготовка партий, работа над фрагментами изучаемых произведений, анализ аудио- и видео-примеров исполнения произведений	Углубление и расширение профессиональных знаний и исполнительских навыков
	Итого	614 (1200)			

4.2. Список литературы

Основная

1. Горват, И. Основы джазовой интерпретации / И. Горват, И. Васерберг. – Киев, 1980.
2. Есаков, М. Основы джазовой импровизации / М. Есаков. – М., 1994.
3. Кунин, Э. Секреты ритмики в джазе, рок и поп-музыке / Э. Кунин. – М., 1997.
4. Молотков, В. А. Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре / В. А. Молотков. – Киев.
5. Бадьянов, А. Б. Хрестоматия джазовых соло для гитары / А. Б. Бадьянов. – Майами, 1995.
6. Уайт, К. Основы блюзовой гитары / К. Уайт. – М., 2000.
7. Алексеева, А. Сборник специальный. Блюз. / А. Алексеева, К. Кремнев. – Часть I. – М., Guitar College.
8. Петруччи, Дж. Рок-дисциплина / Дж. Петруччи. – Майами, 1996.
9. Джонсон, Э. Абсолютная электрогитара / Э. Джонсон. – Нью-Йорк, 1991.

Дополнительная

1. Баташев, А. Н. Советский джаз / А. Н. Баташев. – М., 1972.
2. Коллиер, Дж. Л. Становление джаза / Дж. Л. Коллиер. – М., 1984.
3. Конен, В. Пути американской музыки / В. Конен. – М., 1977.
4. Мальцев, С. О психологии музыкальной импровизации / С. Мальцев. – М., 1991.
5. Сарджент, У. Джаз / У. Сарджент. – М., 1986.

4.3. Примерный репертуарный список

1. FOREST "NIGHT A TRAIN"
2. H. TIZOL "CARAVAN"
3. B. ME FERRIN "DON'T WORRY, BE HAPPY"
4. G. MILLER "MOON LIGHT SERENADE"
5. G. GRAY "AMERICAN PATROL"
6. MILLER M GORDON "I KNOW WHY"
7. MADRIGUERA, ARR J. GRAY "ADIOS"
8. GORDON, WARREN "CHATTANOOGA CHOO-CHOO"
9. WINNER "LITTLE BROWH YUG"
10. J. GARLAND "IN THE MOOD"
11. CARMICHAEL "STANDAST"
12. KERN "SMOG"
13. HANDI "ST.LOUIS BLUES"- MARCH"
14. HAWRINS – JONSON – "THYEDO JUNCTION"
15. J. GRAY "STRING OF PEARS"
16. FINEGAN "SOND OF THE VOLGA BOATMEN"
17. FINEGAN "ANVIL HOROOS"
18. STRAYHORN "TAKE THE A TRAIN"
19. ELLINGTON "SOFISTICA TED LEDY"
20. ELINGTON "KO-KO"
21. ELLINGTON "IT DON'T MEAN A THING"
22. M. ELINGTON "THINES AIHT WHAT THEY USED TO BE"
23. MANCINI " MR LUCKY"
24. MANCINI " PINK PANTHER"
25. E. DIKSON "B.B.B."
26. K. DORHAM "MINOR`S HOLLIDAY"
27. M. ALBAM "MINOR SKIRMISHES"
28. P. B. WATSON "MR. B.C."
29. J. COLTRANE "BLUE TRAIN"

30. L. MORGAN "LOLLABY OF BIRD LAND"
31. H. HANCOCK "DAUPHIN DANCE"
32. BROWN "SOLID BLUE"
33. NESTICO "WIND MACHINE"
34. NESTICO "COUNT THE ACTS"
35. G. BASIE "BLUES IN HOSS"

**ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

Название дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)

**ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
на 20__/20__ учебный год**

№.№ ПП	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры художественного творчества и продюсерства (протокол №__от____ 20__г.)

Заведующий кафедрой

_____ (степень, звание) _____ (подпись) _____ (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета

_____ (степень, звание) _____ (подпись) _____ (И.О.Фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	5
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	11
2.1. Программа курса	11
3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	26
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	28
4.1. Учебная программа.....	28
4.2. Список литературы	42
4.3. Примерный репертуарный список	43

Учебное электронное издание

Составитель
Дмитриев Юрий Геннадьевич

ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС

*Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады
(по направлениям), направление специальности
1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка)*

[Электронный ресурс]

Редактор *Е. Д. Нежинец*
Технический редактор *Ю. В. Хадьков*

Подписано в печать 30.05.2019.
Гарнитура Times Roman. Объем 0,5 Мб

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»
Свидетельство о регистрации издателя №1/29 от 19.08.2013
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 69.

ISBN 978-985-547-304-7

9 789855 473047