

**Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Республики Коми «Колледж искусств Республики Коми»**

Суровцев И.Л.

«Оркестровый класс»

**учебно-методическое пособие
по МДК.01.04.01/ УП 02. «Оркестровый класс»**

для студентов очной формы обучения

по специальности

**53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам),
Инструменты эстрадного оркестра**

Сыктывкар, 2018

Составлено согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), Инструменты эстрадного оркестра.

Одобрена предметно-цикловой комиссией «Инструменты эстрадного оркестра»

Протокол № 1 от «1» сентябрь 2018 г.

Председатель ПЦК _____ /Иванова И.Ю./

Рецензент:

Иванова И.Ю. — председатель ПЦК «Музыкальное искусство эстрады», преподаватель ПЦК «Музыкальное искусство эстрады», «Хоровое дирижирование».

Суровцев И.Л. Оркестровый класс [Текст]: учебно-методическое пособие / И.Л.Суровцев. – Сыктывкар:ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 2018. – 32 с.

Учебно-методическое пособие разработано по междисциплинарному курсу «Оркестровый класс» и УП «Оркестровый класс» для студентов специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), Инструменты эстрадного оркестра. Пособие предназначено для организации самостоятельной работы и развития профессиональных навыков, творческой дисциплины у обучающихся музыкальных учебных заведений в оркестровом классе.

© И.Л.Суровцев, 2018

Оглавление

Тематический план МДК 01.04.01 «Оркестровый класс»	2
Тематический план УП. 02«Оркестровый класс»	2
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ	4
Тема 1. Изучение произведений эстрадно-джазовой музыки.	4
Тема 2. Артикуляция штрихов, акцентов, синкоп.....	5
Тема 3. Работа над темпо-ритмом в эстрадном оркестре.	7
Тема 4. Концертная деятельность эстрадного оркестра.	8
Содержание УП.02 УП «Оркестровый класс»	10
Формы контроля по МДК «Оркестровый класс», УП «Оркестровый класс»	13
Критерии оценки по МДК «Оркестровый класс», УП «Оркестр»	14
МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	17
ГЛОССАРИЙ	19

Введение

Учебно-методическое пособие по междисциплинарному курсу 01.04.01 «Оркестровый класс» и учебной практике 02. «Оркестровый класс» адресовано обучающимся специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), Инструменты эстрадного оркестра, предназначено для лучшего освоения учебного материала, развивающего профессиональные навыки и творческую дисциплину у обучающихся музыкальных учебных заведений в оркестровом классе, а также организации самостоятельной работы. Игра в оркестре как высшая форма ансамблевого музицирования стимулирует молодых музыкантов к более глубокому изучению своей профессии, воспитывает творческое отношение к занятиям.

Оркестр, как любой исполнительский коллектив, объединенный едиными творческими задачами, воспитывает сознательную коллективную дисциплину, формирует личность обучающегося, вырабатывает чувство товарищества, ответственности за общее дело.

Данное издание поможет обеспечить последовательное развитие и целесообразное воспитание творческой личности музыканта, формирование готовности к различным видам музыкальной деятельности: исполнительской, педагогической, просветительской.

Изучение данного курса способствует приобретению навыков игры в оркестре:

- умение грамотно читать музыкальный текст;
- вырабатывать чистую интонацию;
- слушать партнера;
- развивать чувство общего баланса звучания;
- точную реакцию на дирижерский жест
- изучению оркестрового репертуара, его стилистического разнообразия, подготовке концертных программ, развитию навыков беглого чтения с листа

Пособие подготовлено на основе научной и учебной литературы, а также с использованием интернет-источников.

Задачи освоения курса:

- формирование знаний художественно-эстетических и технических особенностей, характерных для оркестрового исполнительства;
- формирование умений грамотно исполнять музыкальные произведения при игре в оркестре;

- формирование умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании музыкального произведения;
- применение приобретенных навыков для теоретического анализа музыкального произведения;
- грамотно разбирать нотный текст;
- воспитание художественного вкуса;
- формирование профессиональной культуры.

Требования к уровню освоения содержания курса.

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), Инструменты эстрадного оркестра, студент должен:

уметь:

1. играть на избранном инструменте имея в репертуаре произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы, в том числе произведения концертно-виртуозного плана;
2. использовать специфические джазовые приемы в своей практической исполнительской деятельности;
3. играть в ансамбле, оркестре различных составов;
4. аккомпанировать с транспонированием в другие тональности несложные произведения;
5. читать с листа несложную музыкальную литературу, а также оркестровые партии;
6. работать с вокалистами, инструменталистами;
7. подготавливать к исполнению сольную программу в сопровождении фортепиано, инструментального ансамбля;
8. применять теоретические знания в исполнительской практике;
11. пользоваться специальной литературой;

знать:

1. исполнительский репертуар средней сложности;
2. сольный репертуар, включающий произведения крупных классических форм (соната, вариации), полифонических жанров, виртуозных пьес, инструментальных миниатюр, сольных джазовых произведений;
3. оркестровые сложности для своего инструмента;
4. художественно-исполнительские возможности инструментов эстрадного оркестра

В результате приобретенных знаний и умений по междисциплинарному курсу «Оркестровый класс» обучающийся должен обладать следующими **компетенциями**:

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций.

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами джазовой импровизации.

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Вид учебной работы по МДК 01.04.01	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость	691	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Аудиторные занятия	461	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Лекционные занятия	197	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Практические занятия	264	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Самостоятельная работа	230	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Вид текущего контроля		-
Вид промежуточной аттестации		4 – дифференцированный зачет
Вид итогового контроля		4 – дифференцированный зачет

Вид учебной работы по УП. 02	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость	596	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Аудиторные занятия	397	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Лекционные занятия	233	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Практические занятия	164	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Самостоятельная работа	199	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Вид текущего контроля		-
Вид промежуточной аттестации		6 – дифференцированный зачет
Вид итогового контроля		6 – дифференцированный зачет

Тематический план МДК 01.04.01 «Оркестровый класс»

№ п/п	Тема	Общая нагрузка	Аудит. нагрузка	Лекц. занятия	Практ. занятия	Самост. раб.
1.	1-2 семестр. Изучение произведений эстрадно-джазовой музыки	132	72	12	60	60
2.	3–4 семестр. Артикуляция штрихов, акцентов, синкоп.	183	124	24	100	59
3.	5-6 семестр. Работа над темпо- ритмом в эстрадном оркестре	183	144	24	120	39
4.	7-8 семестр. Концертная деятельность эстрадного оркестра	193	121	21	100	72
Итого:		691	461	81	380	230

Тематический план УП. 02«Оркестровый класс»

№ п/п	Тема	Общая нагрузка	Аудит. нагрузка	Лекц. занятия	Практ. занятия	Самост. раб.
1.	1-2 семестр. Определение оркестровых трудностей.	164	144	24	120	40
2.	3-4 семестр. Изучение оригинальной литературы для эстрадного оркестра.	132	92	22	70	40
3.	5-6 семестр. Изучение фрагментов из оркестровых музыкальных произведений.	112	72	12	60	40
4.	7 семестр. Определение оркестровых трудностей и	72	32	2	30	40

	нахождение способов их преодоления.					
5.	Изучение произведений современных композиторов.	96	57	7	50	39
Итого:		596	397	67	330	199

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

Тема 1. Изучение произведений эстрадно-джазовой музыки.

Содержание темы:

Особенности эстрадно-джазовой музыки.

Знакомство со структурой музыкального произведения.

Репертуарный список:

1. Д. Гарленд - «В настроении»
2. Д. Эллингтон - «С» gambles
3. Хэнкок - «Толстяк»
4. П. Стоун - «Дорога на Кению»
5. «Бразильский карнавал» - народная музыка
6. Манчини - «Диско квандо»

Рекомендуемая литература:

1. La Porta J. Developing the high school stage band. A programmed method- Berklee school of music. 1965.
2. Russo W. Composing for the jazz orchestra. The University Chicago Press. 1961.1963
3. Браславский Д. Основы инструментовки для эстрадного оркестра.- М.,1967.
4. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей.- М., 1983.
5. Горват И., Вассербергер И. Основы джазовой интерпретации. – Киев: Музыкальная Украина. 1980.
6. Кузнецов В. Работа с самостоятельными эстрадными оркестрами и ансамблями.- М., 1981.
7. Саульский Ю. Аранжировка: Учебно-методическое пособие для музыкальных училищ. – М., 1977.
8. Свечков Д. Духовой оркестр. М., 1977.
9. Симоненко В. Мелодии джаза. – Киев. 1972, 1984.

Практические занятия:

Точное исполнение своей партии. Соблюдение динамических оттенков. Грамотная интерпретация нотного текста. Работа над фразировкой, динамикой. Упражнения на мелизмы, аккорды, арпеджио.

Студент должен следить за согласованностью исполнительских намерений с авторским замыслом. Нарушения авторского текста, сбои во время игры, стилистические, технические и иные неточности рассматриваются как недостатки исполнения и соответствующим образом сказываются на оценке.

Проигрывание оркестровых партий сольно и в ансамблях. Многократное исполнение разучиваемого репертуара в разных темпах. Освоение музыкальной формы произведения в целом и отдельных структурных элементов: мотива, фразы, предложения, периода, части.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. При разучивании оркестровых партий необходимо соблюдать правильную аппликатуру, стремиться к плавности и эластичности движений пальцев с сохранением ровности звучания, как в медленном темпе, так и в более быстрых темпах, следить за свободой исполнительского аппарата, за правильной посадкой и постановкой рук, качеством звука. При разборе произведений внимательнее относиться к нотному тексту. Выявить в произведении самостоятельность каждого голоса. Внимательно работать над исполнением отдельных голосов и в их совместном проведении.

Особое внимание уделять работе над артикуляцией каждого голоса, следить за сохранением правильно выбранной артикуляции при совместном проведении голосов на протяжении всего произведения. Выявить стилистические особенности в произведениях различных жанров. Внимательно работать над исполнительской манерой (музыкальные штрихи, фразировка, динамика, музыкальная форма).

Прослушать записи выдающихся музыкантов.

Тема 2. Артикуляция штрихов, акцентов, синкоп.

Содержание темы:

Изучение общепринятых штрихов (деташе, легато, стаккато). Изучение специфических штрихов (глиссандо, флип, смирилибэнд).

Репертуарный список:

1. Манчини - «Диско квандо»
2. Джон Патитучи - «Searching, finding»

3. К. Эдерли - «Рабочая мелодия»
4. G, Shering «Колыбельная птиц»
5. Косма - «Осенние листья»
6. Х. Тизол - «Караван»

Рекомендуемая литература:

1. Браславский Д. Основы инструментовки для эстрадного оркестра.- М.,1967.
2. Гараян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей.- М., 1983.
3. Горват И., Вассербергер И. Основы джазовой интерпретации. – Киев: Музыкальная Украина. 1980.
4. Кузнецов В. Работа с самостоятельными эстрадными оркестрами и ансамблями.- М., 1981.
5. Саульский Ю. Аранжировка: Учебно-методическое пособие для музыкальных училищ. – М., 1977.
6. Д.Свечков Духовой оркестр. М., 1977.
7. Симоненко В. Мелодии джаза. – Киев. 1972, 1984.
8. La Porta J. Developing the high school stage band. A programmed method- Berklee school of music. 1965.
9. Russo W. Composing for the jazz orchestra. The University Chicago Press. 1961.1963.

Практические занятия:

Точное исполнение артикуляции штрихов, акцентов, синкоп. Освоение программы в рамках требований, предложенных выше. Игра оркестровых партий на сочетание различных приёмов звукоизвлечения. Совершенствование исполнения оркестровых партий.

Соблюдение авторских указаний и приближение звучания к авторскому замыслу. Проигрывание оркестровых партий сольно и в ансамблях. Многократное исполнение разучиваемого репертуара в разных темпах. Исполнение репертуара эстрадного оркестра.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на репетиции музыкальный материал. При разборе оркестровых партий внимательнее относиться к нотному тексту и соблюдать правильно выбранную аппликатуру. Найти, характерные для каждого произведения, технические трудности, особенности его фактуры.

Разучивать каждое произведение, начиная с медленного темпа, больше внимания уделять трудным техническим элементам.

Внимательно работать над исполнением отдельных оркестровых «голосов» и их совместном проведении. Особое внимание уделять работе над артикуляцией каждого оркестрового «голоса», следить за сохранением правильно выбранной артикуляции при ансамблировании на протяжении всего произведения. Следить за выразительностью исполнения каждого отдельного оркестрового «голосов» и их совместном проведении.

Прослушать записи выдающихся эстрадно-джазовых музыкантов и коллективов.

Тема 3. Работа над темпо-ритмом в эстрадном оркестре.

Содержание темы:

Освоение ритмического рисунка в группе, в составе оркестра. Совмещение ритмического рисунка и стилистических штрихов.

Репертуарный список:

1. Д. Гарленд - «В настроении»
2. Д. Эллингтон - «С» gamblues
3. Хэнкок - «Толстяк»
4. П. Стоун - «Дорога на Кению»
5. «Бразильский карнавал» - народная музыка

Рекомендуемая литература

1. Браславский Д. Основы инструментовки для эстрадного оркестра. - М., 1967.
2. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей. - М., 1983.
3. Горват И., Вассербергер И. Основы джазовой интерпретации. – Киев: Музыкальная Украина. 1980.
4. Кузнецов В. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и ансамблями. - М., 1981.
5. Саульский Ю. Аранжировка: Учебно-методическое пособие для музыкальных училищ. – М., 1977.
6. Д.Свечков Духовой оркестр. М., 1977.
7. Симоненко В. Мелодии джаза. – Киев. 1972, 1984.
8. La Porta J. Developing the high school stage band. A programmed method- Berklee school of music. 1965

9. Russo W. Composing for the jazz orchestra. The University Chicago Press. 1961.1963.

Практические занятия:

Работа над ритмическими особенностями в оркестровой партии. Работа над общим метроритмом и темпоритмом. Исполнение оркестровых и ансамблевых оркестровых партий. Исполнение переложений симфонических и оперных сочинений для эстрадного оркестра.

Совмещение горизонтального и линейного слушания с одновременным слушанием голосов по вертикали. Правильное исполнение мелизмов в произведениях.

Работа на различные виды техники. Работа над мышечной свободой игрового аппарата. Повышение исполнительского и технического уровня, достижение максимальной выразительности и тембровой окраски.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. При разборе произведений внимательнее относиться к работе над ритмическими особенностями в оркестровой партии. В работе над общим метроритмом и темпоритмом опираться на ощущение внутридолевой пульсации. Внимательно работать над исполнением отдельных голосов и их совместном проведении. Особое внимание уделять работе над артикуляцией каждой оркестровой партии, следить за сохранением правильно выбранной артикуляции при совместном проведении «голосов» на протяжении всего произведения.

При анализировании технических трудностей в изучаемом произведении, находить способы их преодоления. Применять знания о структуре музыкальной формы путём методико-исполнительского анализа произведения.

Тема 4. Концертная деятельность эстрадного оркестра.

Содержание темы:

Концертно-просветительская деятельность. Профориентационные концерты. Отчетные концерты отделения.

Репертуарный список:

1. G, Shering «Колыбельная птиц»
2. Косма - «Осенние листья»

3. Х. Тизол - «Караван»
4. Д. Эллингтон - «Америка»
5. К. Бейси - «Голубые небеса»

Практические занятия:

Концертные выступления на различных концертных площадках. Знакомство с различными жанрами репертуара эстрадного оркестра. Изучение музыкально-стилевых особенностей репертуара эстрадного оркестра. Исполнение классических и современных произведений в эстрадно-джазовой интерпретации. Исполнение несложных оркестровых пьес в различных стилях, определение структуры произведения с вычленением элементов музыкальной ткани. Выявление контрастности тем, индивидуальности каждой темы и её развития, достижение необходимой выразительности, нужного темпа.

Выявление ритмических особенностей и трудностей в разучиваемых произведениях. Определение музыкальной формы концерта и работа над отдельными частями крупной сочинения с целью единого цельного воплощения в исполнении. Работа над ритмическим рисунком, выявление тональности и штрихов.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

При подготовке к концертному выступлению закрепить и совершенствовать, полученные на уроке знания, умения и навыки. Предварительный визуальный анализ музыкального произведения, характер, метро-ритмическая основа, гармония, лад, фактура. Концентрация внимания, умение видеть вперёд, оценка и запоминание.

Содержание УП.02 УП «Оркестровый класс»

Виды работы по учебной практике:

1. Определение оркестровых трудностей.
2. Разбор оркестровых партий (тональность, форма, размер, аппликатура)
3. Определение штрихов, приемов игры и средств выразительности (динамический план).
4. Выявление трудностей исполнения данной партии на всех этапах работы (аппликатурные, ритмические, динамические, штриховые и т.д.) и нахождение способов их преодоления.
5. Совершенствование навыков настройки инструмента.
6. Проигрывание партии целиком в медленном темпе, без ошибок в тексте и остановок, включая динамику и агогику.
7. Изучение оригинальной литературы для эстрадного оркестра
8. Знакомство с музыкальной литературой (для малого и большого составов оркестра).
9. Приемы и штрихи в оригинальной музыке.
10. Выработка умений исполнять на инструменте тот или иной музыкальный прием, используемый в произведении.
11. Изучение фрагментов из оркестровых музыкальных произведений.
12. Освоение оркестровых партий, ознакомление с репертуаром.
13. Чтение с листа в ключах.
14. Развитие навыка настройки инструмента.
15. Чтение с листа несложных оркестровых партий с правильным использованием приемов звукоизвлечения и штрихов в темпе, указанном автором.
16. Определение оркестровых трудностей и нахождение способов их преодоления.
17. Разбор оркестровых партий по группам (тональность, форма, размер, аппликатура)
18. Определение штрихов, приемов игры и средств выразительности (динамический план).
19. Выявление трудностей исполнения голосов в группе на всех этапах работы (аппликатурные, ритмические, динамические, штриховые и т.д.) и нахождение способов их преодоления.
20. Чтение с листа. Освоение оркестровых партий, чтение с листа в ключах, ознакомление с репертуаром.

21. Совершенствование навыков настройки инструмента.
22. Проигрывание партий в группе целиком в медленном темпе без ошибок в тексте и остановок, включая динамику и агогику.
23. Изучение произведений современных композиторов.
24. Характеристика и особенности музыкальных произведений современных композиторов.
25. Современные музыкальные средства выразительности.
26. Выразительное исполнение своей партии.
27. Выявление общего и особенного при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний.

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов

1. Уметь грамотно разбирать текст произведения, закреплять пройденный на уроке материал. Разучивая произведения, больше внимания уделять выразительности звучания.
2. При разборе произведения уделять больше внимания анализу его формы, тщательнее заниматься вопросами фразировки.
3. Уметь применять в работе слуховой контроль, проявлять больше музыкальной осмысленности, слуховой активности. При разборе произведений внимательнее относиться к нотному тексту и соблюдать правильно выбранную аппликатуру.
4. При работе над произведением внимательно относиться к фразировке, использовать всю шкалу динамических градаций.
5. Анализировать технические трудности в изучаемом произведении, находить способы их преодоления.
6. Следить за правильной постановкой компонентов исполнительского аппарата, качеством звука.
7. Применять основные аппликатурные требования, отрабатывать динамические градации и виды мелкой техники, технические формулы и приемы игры; физически тренироваться для достижения выносливости всего аппарата, укрепления пальцев.
8. Ежедневно читать с листа.
9. Уметь самостоятельно расставить аппликатуру.
10. Читать с листа несложные оркестровые партии по заданию преподавателя, чтение литературы о композиторах, о стилях исполняемых пьес, прослушивание записей оркестров народных инструментов.

11. Уметь самостоятельно разбирать оркестровые партии (тональный план, форма, размер). Уметь выявить трудности в оркестровой партии и подобрать упражнения.
12. Учить оркестровые партии. Проводить репетиции в своей группе, добиваясь качественного исполнения.
13. Предельно точное исполнение своей партии (текст, ритм, динамика, штрихи и т.д.), слыша мелодику остальных групп, согласование своей игры с игрой всего оркестра.
14. Прослушивание аудиозаписей с выступлениями наиболее известных оркестров.

Формы контроля по МДК «Оркестровый класс», УП «Оркестровый класс»

Форма промежуточной аттестации МДК «Оркестровый класс»– 4 семестр – дифференцированный зачет.

Форма итоговой аттестации УП «Оркестр» –6 семестр – дифференцированный зачет.

4 семестр, II курс:

На дифференцированном зачете МДК «Оркестровый класс» в 4 семестре студент должен исполнить оркестровые партии из репертуара эстрадного оркестра в форме сдачи на оркестровых репетициях, а также на концертах. Учитывая профессиональный уровень, отношении студента к занятиям (дисциплинированности, ответственности перед коллективом, посещаемости) руководитель оркестрового класса аттестует каждого студента индивидуально.

Примерная программа:

Вариант 1: Д. Гарленд - «В настроении»

Д. Эллингтон - «С» gamblues

Вариант 2: Хэнкок - «Толстяк»

П. Стоун - «Дорога на Кению»

6 семестр, III курс:

На дифференцированном зачете УП «Оркестр» в 6 семестре студент должен исполнить оркестровые партии из репертуара эстрадного оркестра в форме сдачи на выступлениях и концертах.

Учитывая профессиональный уровень, отношении студента к занятиям и выступлениям

(дисциплинированности, ответственности перед коллективом, посещаемости).

Руководитель оркестрового класса аттестует каждого студента индивидуально.

Примерная программа:

Вариант 1: Манчини - «Диско квандо»

Джон Патитучи - «Searching, finding»

К. Эдерли - «Рабочая мелодия»

Вариант 2: Косма - «Осенние листья»

Х. Тизол - «Караван»

Д. Эллингтон - «Америка»

Критерии оценки по МДК «Оркестровый класс», УП «Оркестр»

- Оценка «10» Оркестровые партии сыграны без ошибок. Исполнение яркое и выразительное. Артистичность, яркость, эмоциональность исполнения. Высокий технический уровень. Оригинальность в трактовке. Каждым участником ансамбля, как группы оркестра соблюдается гибкость в переходе от солирующих фрагментов произведения к аккомпанирующим. Технические места сыграны отчетливо и рельефно. Соблюдение всем оркестром темпового, штрихового, интонационного и характерного единства. Единое воплощение кульминаций. Стабильность исполнения программы.
- Оценка «9» Оркестровые партии сыграны без ошибок. Исполнение яркое и выразительное. Артистичность, яркость, эмоциональность исполнения. Высокий технический уровень. Каждым участником ансамбля, как группы оркестра соблюдается гибкость в переходе от солирующих фрагментов произведения к аккомпанирующим. Технические места сыграны отчетливо и рельефно. Соблюдение всем оркестром темпового, штрихового, интонационного и характерного единства. Единое воплощение кульминаций. Стабильность исполнения программы.
- Оценка «8» Оркестровые партии сыграны без ошибок. Исполнение яркое и выразительное. Высокий технический уровень. Каждым участником ансамбля, как группы оркестра соблюдается гибкость в переходе от солирующих фрагментов произведения к аккомпанирующим. Технические места сыграны отчетливо и рельефно. Соблюдение всем оркестром темпового, штрихового, интонационного и характерного единства. Единое воплощение кульминаций. Стабильность исполнения программы.
- Оценка «7» Игра голосов оркестра с небольшими погрешностями. Общий строй группы оркестра (настройка инструментов) неточен. Технические места сыграны точно и отчетливо. Отсутствие баланса в звучании сольного голоса и

аккомпанемента (других голосов). Выдержан первоначальный темп. Маловыраженная градация динамических оттенков. Отсутствие тембрового и характерного единства при исполнении произведения.

Оценка «6» Игра голосов оркестра с небольшими погрешностями. Общий строй группы оркестра (настройка инструментов) неточен. Технические места сыграны неточно и неотчетливо. Отсутствие баланса в звучании сольного голоса и аккомпанемента (других голосов). Выдержан первоначальный темп. Маловыраженная градация динамических оттенков. Отсутствие тембрового и характерного единства при исполнении произведения.

Оценка «5» Игра голосов оркестра с небольшими погрешностями. Общий строй группы оркестра (настройка инструментов) неточен. Технические места сыграны неточно и неотчетливо. Отсутствие баланса в звучании сольного голоса и аккомпанемента (других голосов). Первоначальный темп не выдержан. Отсутствует градация динамических оттенков. Отсутствие тембрового и характерного единства при исполнении произведения.

Оценка «4» Исполнение партий оркестра с ошибками и остановками. Моменты вступлений и завершений частей, фраз с «хвостами». Отсутствует общий строй группы оркестра (настройка инструментов). Технически сложные места произведений незвучены. Отсутствие тембрового, штрихового, интонационного и характерного единства в звучании. Исполнение неяркое и маловыразительное.

Оценка «3» Исполнение партий оркестра с ошибками и остановками. Моменты вступлений и завершений частей, фраз с «хвостами». Отсутствует общий строй группы оркестра (настройка инструментов). Технически сложные места произведений незвучены. Отсутствие тембрового, штрихового, интонационного и характерного единства в звучании. Исполнение невыразительное.

- Оценка «2» Исполнение партий оркестра с ошибками и остановками. Моменты вступлений и завершений частей, фраз с «хвостами». Отсутствует общий строй группы оркестра (настройка инструментов). Технические пассажи не сыграны. Отсутствие тембрового, штрихового, интонационного и характерного единства в звучании. Исполнение вялое, невыразительное.
- Оценка «1» Исполнение не соответствует оценке «2»

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Примерный музыкальный репертуар эстрадного оркестра

1. Д. Гарленд - «В настроении»
2. Д. Эллингтон - «С» gamblues
3. Хэнкок - «Голстяк»
4. П. Стоун - «Дорога на Кению»
5. «Бразильский карнавал» - народная музыка
6. Манчини - «Диско квандо»
7. Джон Патитучи - «Searching, finding»
8. К. Эдерли - «Рабочая мелодия»
9. G, Shering «Колыбельная птиц»
10. Косма - «Осенние листья»
11. Х. Тизол - «Караван»
12. Д. Эллингтон - «Америка»
13. К. Бейси - «Голубые небеса»
14. К. Джонс - «Душа босса-новы»
15. С. Нестико - «Воздушные шарик»
16. В. Готлиб (аранжировка) - попури мелодии «Золотого века», джаз №1, №2
17. К. Бейси – «За окном», «Играя блюз»
18. Э. Хэгген «Ноктюрн Гарлема», «Моя малышка»

Дополнительная литература:

1. Сверчков. Духовой оркестр. М.:Музыка,1977. – 271 с.
2. Чулаки. Инструменты симфонического оркестра. М.:Музыка,1984. – 170 с.

Рекомендуемая литература

1. Браславский Д. Основы инструментовки для эстрадного оркестра.- М.,1967.
2. Воронцов Ю. Основы джазовой импровизации для духовых инструментов / Ю. Воронцов. – Москва. Современная Музыка, 2001.
3. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей.- М., 1983.
4. Горват И., Вассербергер И. Основы джазовой интерпретации. – Киев: Музыкальная Украина. 1980.
5. Кузнецов В. Работа с самостоятельными эстрадными оркестрами и ансамблями.- М., 1981
6. Саульский Ю. Аранжировка: Учебно-методическое пособие для музыкальных училищ. – М., 1977
7. Д.Свечков Духовой оркестр. М., 1977.

8. Симоненко В. Мелодии джаза. – Киев. 1972, 1984.
9. La Porta J. Developing the high school stage band. A programmed method-
Berklee school of music. 1965.
10. Russo W. Composing for the jazz orchestra. The University Chicago Press. -
1961.1963.

ГЛОССАРИЙ

Adagio (адажио) – 1) обозначение темпа: медленно (медленнее, чем анданте, но подвижнее, чем лярго); 2) часть произведения или отдельная пьеса в данном темпе.

Ad libitum (ад либитум) – «по желанию»: указание, позволяющее исполнителю свободно варьировать темп или фразировку, а также пропустить или сыграть часть пассажа (или другого фрагмента нотного текста); сокращенно *ad. lib.*

Agitato (ажитато) – обозначение выразительности: «взволнованно».

Акколада – фигурная скобка, объединяющая несколько нотных станов.

Аккорд – совместное звучание нескольких связанных между собой тонов.

Allabreve (алла бреве) – обозначение тактового размера: быстрое исполнение двудольных метров, в которых при этом счет ведется не четвертями, а половинными нотами.

Allargando (алларгандо) – «расширяя». Обозначение, относящееся одновременно и к темпу (некоторое замедление), и к выразительности (подчеркивание каждого звука).

Allegretto (аллегретто) – 1) обозначение темпа: медленнее, чем *allegro*, и скорее, чем *andante*; 2) достаточно подвижная небольшая пьеса или часть цикла.

Allegro (аллегро) – «весело, радостно»; 1) обозначение темпа: скоро; 2) пьеса в темпе аллегро, часть цикла, первая часть классического сонатно-симфонического цикла (сонатное аллегро).

Аллилуйя (древнеевр. – «хвалите Бога») – выражение, часто встречающееся в духовной музыке и псалмах; иногда – самостоятельная часть музыки в литургическом цикле;

Альбертиевы басы – аккомпанемент к мелодии, состоящий из «ломанных», «разложенных» аккордов, т.е. аккордов, в которых звуки берутся не одновременно, а по очереди. Прием типичен для клавирной музыки конца 18 в.

Andante (анданте) – 1) обозначение темпа: умеренно; 2) пьеса в темпе анданте или часть цикла.

Andantino (андантино) – 1) обозначение темпа: подвижнее, чем *andante*; 2) небольшая пьеса в темпе *andante* или часть цикла.

Animato (анимато) – обозначение выразительности: «одушевленно».

Ансамбль – 1) сочетание голосов или инструментов (антоним – соло); 2) в опере.

Арпеджио – аккорд, в котором тона берутся не одновременно, а последовательно.

Артикуляция – способ подачи звука при игре на инструментах или пении, аналогично произношению в речевом общении.

Assai (ассаи) – «очень»; например, *adagioassai* – очень медленно.

Attacca (атака) – 1) указание в конце какой-либо части, предписывающее начинать следующую часть без перерыва; 2) отчетливость, ясность, с которой берет тон солист, или точность, четкость одновременного вступления участников ансамбля, оркестра, хора.

A tempo (а темпо) – возвращение к первоначальному темпу после его изменения.

Affettuoso (аффеттуозо) – обозначение выразительности: «с чувством».

Bassocontinuo (бассоконтинуо) (также генерал-бас, цифрованный бас) – «непрерывный, общий бас»: традиция музыки эпохи барокко, в соответствии с которой нижний голос в ансамбле исполнялся мелодическим инструментом соответствующего диапазона (виола да гамба, виолончель, фагот), в то время как другой инструмент (клавишный или лютовый) дублировал эту линию вместе с аккордами, которые обозначались в нотах условной цифровой записью, подразумевавшей элемент импровизации.

Bassoostinato (бассо остинато) – буквально «постоянный бас»: краткая музыкальная фраза в басу, повторяемая в течение всей композиции или какого-либо ее раздела, при свободном варьировании верхних голосов; в старинной музыке этот прием особенно типичен для чаконны и пассакалии.

Brevis – нотная длительность, преимущественно в старинной музыке: равна двум целым нотам.

Варьирование – прием композиции, состоящий в измененном повторении ранее изложенного материала.

Вибрато – легкое колебательное изменение высоты или громкости выдержанного тона с целью создания дополнительного красочного эффекта.

Vivace (виваче) – обозначение темпа и выразительности: быстро, живо.

Виртуоз – исполнитель, обладающий выдающимися способностями и блестящей техникой.

Вокализ – 1) пение на гласные звуки (упражнение); 2) произведение для голоса (без слов) и сопровождения.

Высотность – относительная высота тона, определяемая числом колебаний в секунду.

Гексахорд – диатонический звукоряд из шести тонов; используется в теории Гвидо д'Ареццо.

Гетерофония – тип полифонии, при котором одна и та же мелодия исполняется двумя и более голосами с небольшими расхождениями. Этот древний тип многоголосия характерен для ряда азиатских и африканских культур, а также для некоторых жанров русского фольклора и фольклора иных европейских народов.

Glissando (глиссандо) – исполнительский прием при игре на инструментах, заключающийся в легком скольжении пальца по струне вдоль грифа у струнных, в скольжении одного или нескольких пальцев по клавиатуре (чаще всего по белым клавишам) и т.д.

Голос – 1) звуки, производимые голосовыми связками человека; 2) мелодическая линия либо часть фактуры данного сочинения, инструментального или вокального.

Гомофония – тип музыкального письма, при котором имеются мелодическая линия и гармоническое ее сопровождение.

Grave (гравэ) – обозначение темпа и выразительности: медленно, торжественно.

Группетто – тип мелизма (украшения) в вокальной или инструментальной музыке, состоящий в окружении, опевании основного тона снизу и сверху: например, при основном тоне *до* группетто будет иметь вид *ре – до – си – до*.

Da capo (да капо) – «с начала»; указание, предписывающее повторить с начала фрагмент или целую часть произведения; сокращенно D.C. *Dalsegno* (даль сеньо) – «начиная от знака»; указание, предписывающее повторить фрагмент от знака; сокращенно D.S.

Giososo (джокозо) – весело, игриво.

Диатоника – семитоновый звукоряд в пределах октавы, не имеющий альтерированных тонов.

Divisi (дивизи) – указание для участников ансамбля, предупреждающее о разделении партии на несколько самостоятельных голосов.

Diminuendo (диминуэндо) – динамическое указание, аналогичное *decrescendo*.

Doloroso (долорозо) – указание выразительности: «скорбно».

Dolce (дольче) – указание выразительности: «нежно», «ласково».

Доминанта – пятая ступень мажорного или минорного звукоряда (например, *соль* в *до* мажоре).

Decrescendo (дэкрещендо) – динамическое указание: постепенное ослабление громкости. Обозначается также вилочкой.

Интонация – 1) степень относительной акустической точности, с которой звуки воспроизводятся солистом или ансамблем (вокальным или инструментальным); 2) начальный мелодический мотив средневековых

формул псалмодирования (исполнения псалмов мелодическим речитативом).
Каданс – завершающая музыкальную фразу гармоническая последовательность. Основные типы каданса – автентический (доминанта – тоника), плагальный (субдоминанта – тоника).

Каденция – в инструментальном концерте для солиста с оркестром – виртуозный сольный раздел, обычно помещающийся ближе к завершению части; каденции иногда сочинялись композиторами, но часто предоставлялись на усмотрение исполнителя.

Santabile (кантабиле) – певучий, связный стиль исполнения.

Кантилена – вокальная или инструментальная мелодия лирического, певучего характера.

Quasi(квази) – как, подобно; *quasimarcia* – как марш.

Клавесин – струнный клавишный инструмент 16–18 вв., в котором при нажатии клавиш маленькие плектры зацепляют струны.

Клавикорд– небольшой клавишный инструмент эпох Возрождения и барокко, в котором маленькие металлические штифты при нажатии клавиш ударяли по струнам, производя негромкий, нежный звук.

Клавир – общее название струнных клавишных инструментов (клавикорд, клавесин, фортепиано и т.д.).

Кластер – диссонантное созвучие, состоящее из нескольких прилегающих друг к другу звуков.

Conbrio (кон брио) – обозначение выразительности: «живо».

Conmoto (кон мото) – обозначение темпа и выразительности: «с движением».

Confuoco (кон фуоко) – обозначение выразительности: «с огнем».

Консонанс – созвучие, согласное звучание двух и более тонов; концепции консонанса различны в музыке разных эпох и стилей.

Контрапункт – тип музыкального письма, при котором голоса (два и более) движутся с относительной самостоятельностью.

Crescendo(крещендо) – обозначение динамики: постепенное усиление громкости. Обозначается также вилочкой <.

Лады – 1) звукоряды типа мажора или минора; 2) в Средневековье система диатонических («по белым клавишам») модусов (ладов, звукорядов), ведущая свое происхождение от древнегреческих ладов и составляющая основу средневекового церковного пения и развившихся на его основе жанров; в связи с этим средневековые модусы нередко называются церковными ладами. Каждый средневековый модус имеет диапазон октавы и может быть представлен в двух формах – автентической и плагальной. Четыре основные автентические модусы – дорийский от *ре*, фригийский от *ми*, лидийский от *фа* и миксолидийский от *соль*. У параллельных им

плагальных модусов тот же основной тон, но диапазон обычно на кварту ниже. В эпоху Возрождения к 15 описанным модусам были добавлены: эолийский лад от *ля* и ионийский лад от *до* с соответствующими плагальными формами. См. ЛАДЫ; 4) жильные, костяные или деревянные пластинки, расположенные на грифах лютни, гитары и других подобных инструментов и отмечающие для исполнителя местонахождение определенных звуков.

Larghetto (ларгетто) – 1) обозначение темпа: медленно, но несколько подвижнее, чем *ларго*; 2) пьеса или часть цикла в данном темпе.

Largo (ларго) – буквально «широко»: 1) обозначение темпа; в общепринятом смысле – самый медленный темп из возможных; 2) пьеса или часть цикла в данном темпе.

Legato (легато) – обозначение выразительности: связно, без разрывов между звуками.

Leggiero (леджиеро) – обозначение выразительности: легко, грациозно.

Лейтмотив – в операх Рихарда Вагнера (и у других авторов, пользующихся лейтмотивной техникой в произведениях разных жанров) – мелодический, ритмический, гармонический мотив, ассоциирующийся с персонажем, предметом, временем и местом действия, а также с определенными эмоциями и отвлеченными идеями.

Lento (ленто) – обозначение темпа: медленно.

L'istessotempo (листвэссотэмпо) – «в том же темпе»: обозначение указывает, что темп сохраняется, даже если в дальнейшем употребляются иные нотные длительности.

Manon troppo (ма нон троппо) – не слишком; *allegromanon troppo* – не слишком быстро.

Мануал – клавиатура; в русском языке обычно относится к клавиатурам органа и клавесина.

Marcato (маркато) – обозначение выразительности: отчетливо, с ударением.

Медьанта – III ступень звукоряда: например, *ми* в *до* мажоре.

Мелизмы (украшения) – 1) мелодические отрывки или целые мелодии, исполняемые на один слог текста.

Мелизматический стиль характерен для старинного церковного пения разных традиций (византийского, григорианского, древнерусского и т.д.); 2) небольшие мелодические украшения в вокальной и инструментальной музыке, обозначаемые особыми условными знаками или мелкими нотами.

Meno (мэно) – «менее»; *menomosso* (мэномоссо) – обозначение темпа: спокойнее, не так быстро.

Метр – ритмическая форма, состоящая из чередования ударных и безударных (сильных и более слабых) долей, подобно стопе в поэзии.

Основные типы: двудольный метр (с одной ударной и одной безударной долей в такте) и трехдольный метр (с одной ударной и двумя безударными долями в такте).

Метроном – механический прибор для определения темпа произведения, изобретен в 19 в.

Mezzavoice (меццавоче) – вполголоса.

Mezzoforte (меццофортэ) – не очень громко.

Модальность – способ звуковысотной организации, в основе которого лежит принцип звукоряда – в отличие от тонального мажоро-минорного принципа. Термин применяется к старинной церковной монодической музыке разных традиций, а также к восточным и фольклорным культурам (в этом случае термину «модальность» может соответствовать термин «ладовость»).

Moderato (модерато) – обозначение темпа: умеренно, между *andante* и *allegro*.

Модуляция – в мажоро-минорной системе смена тональности.

Molto (мольто) – очень; обозначение темпа: *moltoadagio* – обозначение темпа: очень медленно.

Монодия – 1) сольное или одноголосное хоровое пение без аккомпанемента; 2) стиль итальянской музыки начала 17 в., для которого типично преобладание мелодии над простым аккордовым сопровождением.

Мордент – украшение (мелизм), состоящее в быстром движении на одну ступень вверх или вниз и немедленном возвращении; возможен также двойной мордент вверх и вниз.

Мотив – краткая мелодико-ритмическая фигура, наименьшая самостоятельная единица музыкальной формы произведения. Неоклассицизм – одно из направлений в музыке 20 в., для которого типично использование переосмысленных в современном духе жанров, форм, мелодических моделей и т.д. эпохи барокко и классицизма.

Non troppo (нон троппо) – не слишком; *allegromanon troppo* – обозначение темпа: не слишком быстро.

Нота – графическое обозначение музыкального звука, а также сам звук.

Нотный стан – совокупность пяти горизонтальных линеек в нотном письме.

Обертоны – призвуки, входящие в спектр звука, производимого колеблющимся предметом, вибратором (например, струной или столбом воздуха), и располагающиеся выше основного тона. Обертоны образуются в результате колебания частей вибратора (его половины, трети, четверти и т.д.), каждый из них имеет собственную высоту. Таким образом, звук, издаваемый вибратором, является сложным и состоит из основного тона и набора обертонов.

Opus (опус) (лат. *opus*, «произведение»; сокращенно – *op.*): обозначение употребляется композиторами начиная с эпохи барокко и относится обычно к порядковому номеру данного сочинения в списке (чаще всего хронологическом) произведений данного автора.

Органный пункт, педаль – выдержанный в басу звук (или несколько звуков), на фоне которого свободно движутся другие голоса; этот прием часто применяется в органной музыке, в классическом стиле органные пункты обычно появляются перед заключительным кадансом.

Ostinato (остинато) – многократное повторение мелодической или ритмической фигуры, гармонического оборота, отдельного звука (особенно часто – в басовых голосах).

Pesante (пезанте) – обозначение выразительности: тяжело.

Пентатоника – пятиступенные лады; основной тип – бесполутоновая пентатоника («по черным клавишам»); подобные лады часто встречаются в музыке Дальнего Востока, они типичны и для ряда европейских фольклорных традиций, в частности русской.

Pianissimo (пианиссимо) – очень тихо; сокращенно: *pp.*

Piano (пиано) – тихо; сокращенно: *p.* *Piu* (пиу) – больше; *piu allegro* – обозначение темпа: быстрее.

Pizzicato (пиццикато) – щипком: способ игры на струнных инструментах защипыванием струн пальцами.

Плагальный – 1) в музыке, опирающейся на мажоро-минорную систему, каданс, в котором субдоминантовый аккорд разрешается в тонику (ход от IV к I ступени, или от трезвучия фа – ля – до к трезвучию до – ми – соль в до мажоре); 2) в средневековом¹⁷ церковном пении – лад, находящийся на кварту ниже соответствующего автентического лада и имеющий общий с ним основной тон.

Полиmodalность – одновременное использование в произведении нескольких (например, мажорного и минорного) звукорядов (ладов).

Полиритмия – одновременное использование отчетливо контрастных ритмических рисунков в разных голосах.

Политональность – одновременное звучание двух и более тональностей.

Portamento (портаменто) – скользящий переход от одного звука к другому, используемый в пении и игре на струнных.

Portato (портато) – способ звукоизвлечения, между *legato* и *staccato*.

Prestissimo (прэстиссимо) – обозначение темпа: исключительно быстро; быстрее, чем *presto*.

Presto (прэсто) – обозначение темпа: очень быстро.

Pунктирный ритм – ритмический рисунок, образующийся увеличением доли на половину длительности за счет уменьшения вдвое следующей более слабой доли. Обозначается точкой справа от ноты.

Ritardando (ритардандо) – обозначение темпа: постепенно замедляя.

Ritenuto (ритенуто) – обозначение темпа: постепенно снижая темп, но на более коротком отрезке, чем *ritardando*.

Ритм – временная организация музыки; конкретно – последовательность длительностей звуков.

Rubato (рубато) – гибкая трактовка темпо-ритмической стороны произведения, отклонения от равномерного темпа с целью достижения большей выразительности.

Scherzando (скэрцандо) – игриво.

Sostenuto (состэнуто) – обозначение выразительности: сдержанно; иногда обозначение может относиться и к темпу.

Spiritoso (спиритозо) – с воодушевлением.

Staccato (стаккато) – отрывисто: манера звукоизвлечения, при которой каждый звук как бы отделяется паузой от другого; противоположный способ звукоизвлечения – *legato* (легато), связно. *Staccato* обозначается точкой над нотой.

Sforzando (сфорцандо) – внезапный акцент на звуке или аккорде; сокращенно

Sempre (сэмпрэ) – постоянно, всегда; *sempre pianissimo* – все время очень тихо.

Tutti (тутти) – все вместе; в барочной ансамблевой музыке термин относится ко всем исполнителям, включая солирующие партии; в более поздней оркестровой музыке термин относится к разделам, исполняемым всем оркестром.

Tenuto (тэнуто) – выдержанно: обозначение предписывает выдерживать полную длительность ноты; иногда имеется в виду легкое превышение длительности. Фермата – свободная пауза или задерживание звука или аккорда.

Fine (фине) – конец (традиционное обозначение в партитуре).

Forte (форте) – обозначение выразительности: громко.

Fortissimo (фортиссимо) – очень громко.

Экспозиция – первый раздел целого ряда форм, прежде всего фуги и сонатной формы, в котором представляется (экспонируется) тематический материал всей композиции.