Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра духовых и ударных инструментов

(секция «Музыкальное искусство эстрады»)

Е.Е. Якушкин

Рабочая программа учебной дисциплины

«Оркестровый класс»

Направление подготовки:

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»

(уровень бакалавриата)

Профиль «Инструменты эстрадного оркестра»

Астрахань

Содержание

1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса
3.	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4.	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателям и студентам

1. цель и задачи курса

Целью дисциплины «Оркестровый класс» является воспитание у исполнителей навыков оркестрового музицирования и творческой дисциплины. Игра в оркестре, как высшая форма ансамблевого музицирования стимулирует молодых музыкантов к более глубокому изучению своей профессии, воспитывает творческое отношение к занятиям.

За время обучения должны быть воспитаны основные музыкальные способности (мелодический, ладогармонический, тембровый слух, музыкальная память, творческое воображение, полифоническое мышление), активизированы слухо-мыслительные процессы, развиты артистизм, эмоциональная сфера, исполнительская воля и внимание. Студент должен овладеть необходимым сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных жанров и стилей, постоянно совершенствовать культуру звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, мастерство артикуляции, все виды исполнительской техники.

Изучая лучшие образцы классической, эстрадной, джазовой оркестровой музыки студент совершенствует эстетический вкус, формирует художественное мышление. Содержание программы направлено на подготовку и совершенствование оркестрового репертуара. Освоив данную программу в полном объёме, студент имеет реальную возможность стать специалистом широкого профиля.

Задачами оркестрового класса являются:

- приобретение навыков игры в оркестре: умение грамотно читать музыкальный текст, вырабатывать чистую интонацию, слушать партнера, развивать чувство общего баланса звучания, точную реакцию на дирижерский жест;

- изучение оркестрового репертуара, его стилистического разнообразия, подготовка концертных программ, развитие навыков беглого чтения с листа;

- обеспечение дирижерской практики студентов, включающей в себя развитие навыков организации репетиции, настройка оркестра, работы с группами, достижение поставленных художественных задач.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины студент должен обладать профессиональными компетенциями (ПК):

ПК-2: способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, демонстрировать владение исполнительской импровизацией на уровне, достаточном для будущей концертной деятельности;

ПК-5: способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;

ПК-10: готовностью к овладению репертуаром, соответствующим исполнительскому профилю; готовностью постоянно расширять и накапливать репертуар в области эстрадного и джазового искусства;

В результате освоения дисциплины студент должен

знать:

* основной набор оркестровых партий для специального инструмента.

уметь:

* мобильно осваивать оркестровые партии для включения в репетиционный процесс в оркестровом классе;
* пользоваться справочной и методической литературой;
* исполнять произведения для различных составов.

владеть:

* навыками высокой исполнительской культуры оркестровой игры, навыками репетиционной работы;
* методикой ведения репетиционной работы с партнерами, профессиональной терминологией.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 972 часов, аудиторная работа – 576 часа, самостоятельная работа – 396 часов. Время изучения – 1-8 семестры. Занятия в оркестровом классе проходят в форме мелкогрупповых уроков по 6 часов в неделю. Формы контроля: 4, 5, 7 семестры – зачет; 3, 6, 8 семестры – экзамен. Формой промежуточной аттестации являются выступления на академических концертах.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
	1,2,3,4,5,6,7,8 семестры	
1.	Настройка, игра в унисон, работа над сменой динамики	72
2.	Работа над звукоизвлечением, фразировкой, акцентами	72
3.	Работа над специфическими приемами (джазовыми, эстрадными)	72
4.	Изучение жанровых и стилевых особенностей произведений различных эпох	72
5.	Основные принципы работы над кантиленой	72
6.	Работа над виртуозными фрагментами	72
7.	Этапы работы над произведением крупной формы	72
8.	Работа по группам, в тутти и с солистами	72
	Всего часов	576

Содержание

В течение 4 лет обучения студент должен освоить достаточно большой объем учебного оркестрового репертуара и приобрести навыки, которые позволят ему в дальнейшем свободно разбираться во всем многообразии оркестровой джазовой и эстрадной музыки. Количество сочинений, разучиваемое студентом за год, не может быть точно регламентировано. Во многом это зависит от объема и сложности произведений, от способностей и уровня подготовки студента.

Тема 1. Настройка, игра в унисон, работа над сменой динамики.

Игра в унисон. Игра упражнений и динамических оттенков. Перед началом репетиции каждый студент должен разыграться 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 *РР* до *FF* всем оркестром.

(Примечание: каждую репетицию необходимо начинать с темы №1).

Тема 2. Работа над звукоизвлечением, фразировкой, акцентами.

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:

1. 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.

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

Тема 3. Работа над специфическими приемами (джазовыми, эстрадными).

Синкопирование. Полезны коллективные упражнения на наиболее часто встречающиеся, стандартные виды синкопиро­ванных фраз. Эти фразы могут быть аранжированы на весь оркестр с обязательным участием ритм-группы.

Артикуляция акцентов и синкоп в каждом конкретном случае определяется художественным вкусом, чувством стиля и темпом исполняемого произведения.

Специфические приемы (глиссандо, флип, смир или бэнд), у саксофонов – субтон, шейк, игра с закрытым и открытым раструбом у труб и тромбонов, неопределённые 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. Следует помнить, что при переходе от одного звука к другому вибрация не должна прерываться.

Тема 4. **Изучение жанровых и стилевых особенностей произведений различных эпох.**

Исполнение произведений в различных стилях (свинг, баллада, рок, латиноамериканские ритмы и т.д.). Ранний джаз 19-20 в.в. (Д. Эллингтон, Б. Гудмен, А. Цфасман, Л. Утёсов).

Тема 5. **Основные принципы работы над кантиленой**.

Работа над выразительным интонированием мелодической линии, штрихами, амплитудой динамических градаций в оркестре.

Тема 6. **Работа над виртуозными фрагментами.**

Развитие лёгкости и точности исполнения виртуозной техники на основе инструктивного материала; основные технические трудности, методы их преодоления.

Тема 7. **Этапы работы над произведением крупной формы.**

Изучение классического оркестрового репертуара.

Тема 8. **Работа по группам, в тутти и с солистами**

Изучение приемов, обеспечивающих слитность произведения, умение вовремя вступать, слышать партнеров, умение вести диалог. Звуковой баланс. Занятия по группам.

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.

Работа с солистами. Подготовка концертных номеров.

Примерный репертуарный список произведений

I курс

Бейси К. «Размышление».

Гаранян Г. «Баллада».

Кролл А. «Мы из джаза».

Миллер Г. «Серенада лунного света».

Саульский Ю. «Баллада».

Эллингтон Д. «Без свинга нет джаза».

Эллингтон Д. «В сочных тонах».

II курс

Миллер Г. «Эй, ухнем».

Паркер Ч. «Блюмдидо».

Саульский Ю. «Элегия».

Из репертуара «Чикаго». «В настроении».

Эллингтон Д. «Сентиментальная леди».

Чугунов Ю. «Баллада».

III курс

Жобим А. «Девушка из Ипанемы».

Кажлаев М. «Менуэт».

Кротил 3. «Хорус саксофонов».

Лундстрем О. «Расцветает сирень».

Маркин Ю. «Каприччио».

Римский-Корсаков Н. «Полет шмеля».

Ширинг. «Колыбельная».

IV курс

Из репертуара «Чикаго», «Караван».

Маркин Ю. «Прелюдия».

Миллер Г. «В настроении».

Минков М. «Спасибо, музыка».

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

В курсе используются следующие виды контроля качества знаний студентов: текущий, промежуточный, итоговый контроль.

Промежуточный контроль проводится с целью выявления картины успеваемости в течение семестра, для обеспечения большей объективности в оценке знаний студентов. Итоговый контроль предполагает проведение итогового экзамена за полный курс обучения по данному предмету.

Критерии оценок

На «отлично» оценивается выступление, в котором на высоком уровне проявляются технические, содержательные и артистические качества игры студента. Исполнения должно отличатся свободой интерпретаторского подхода, ясным представлением о стилевых задачах, виртуозностью и эмоциональной наполненностью.

На «хорошо» оценивается выступление, показывающее хорошую профессиональную готовность программы при недостаточно ярко выявленных художественных и артистических качествах.

На «удовлетворительно» оценивается выступление, в котором явно видны погрешности технического или содержательного плана при с\освоении основных профессиональных задач.

Выступление, в котором не проявлены вышеперечисленные качества, оценивается как неудовлетворительное.

Форма контроля «Зачтено» ставится если студент освоил основные требования курса в соответствии с программными требованиями.

Форма контроля «Не зачтено» ставится если студент не освоил основные требования курса в соответствии с программными требованиями.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине «Оркестровый класс» используются аудитории:

№64 - пианино Essex – 1шт., пульт – 1шт., банкетка – 2шт., стул – 6шт.

Малый зал (98 мест) - концертные рояли 2 шт. - Boston, пианино Essex.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера [Электронный ресурс]: энциклопедия / Ю.Т. Верменич. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2011. — 608 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2052. — Загл. с экрана.
2. Коробейников, С.С. История музыкальной эстрады и джаза [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.С. Коробейников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 356 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99164. — Загл. с экрана.
3. Терацуян, А.М. Джазовая импровизация. Курс для начинающих [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Терацуян. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 56 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101625. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Барбан, Е. Джазовые диалоги. Интервью с музыкантами современного джаза [Электронный ресурс] / Е. Барбан. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2006. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69636. — Загл. с экрана.
2. Белинов, В.Ю. Школа блюза для фортепиано. Гармония блюза [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Белинов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65153. — Загл. с экрана.
3. Квадрат. Из истории российского джаза [Электронный ресурс]: сборник научных трудов / сост. Барбан Е.С. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2015. — 296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63272. — Загл. с экрана.
4. Кузнецов, А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Кузнецов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101618. — Загл. с экрана.
5. Мошков, К. Блюз. Введение в историю [Электронный ресурс] / К. Мошков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1985. — Загл. с экрана.
6. Мошков, К. Российский джаз. В 2 тт. [Электронный ресурс] / К. Мошков, А. Филипьева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 608 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4860. — Загл. с экрана.
7. Мошков, К. Российский джаз. [Электронный ресурс] / К. Мошков, А. Филипьева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4861. — Загл. с экрана.
8. Мошков, К.В. Великие люди джаза. В 2 тт. [Электронный ресурс]: сборник / К.В. Мошков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2012. — 672 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4224. — Загл. с экрана.
9. Мошков, К.В. Великие люди джаза. [Электронный ресурс]: сборник / К.В. Мошков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2012. — 640 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4225. — Загл. с экрана.
10. Мошков, К.В. Индустрия джаза в Америке. XXI век [Электронный ресурс] / К.В. Мошков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 640 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13242. — Загл. с экрана.
11. Переверзев, Л.Б. Приношение Эллингтону и другие тексты о джазе [Электронный ресурс]: сборник научных трудов / Л.Б. Переверзев ; под ред. К. В. Мошкова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2900. — Загл. с экрана.
12. Романенко, В.В. Учись импровизировать [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Романенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 132 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99785. — Загл. с экрана.
13. Фейертаг, В.Б. Джаз от Ленинграда до Петербурга. Время и судьбы [Электронный ресурс] / В.Б. Фейертаг. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47411. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации

Методические рекомендации преподавателям

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).

Одним из важнейших критериев мастерства оркестра является чистота интонации. Настройке оркестра и контролю за интонацией следует уделять постоянное внимание.

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

Следует воспитывать у студентов чувство общего темпо-ритма, что достигается систематической совместной работой отдельных групп и всего оркестра.

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.

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 должен формировать репертуар для учебной работы и для концертных выступлений. Отобранные произведения, имеющие определенные художественные задачи и технологические трудности, не должны выходить за пределы потенциальных возможностей исполнителей.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Учебная дисциплина «Оркестровый класс» является основополагающей в становлении и развитии, высокого уровня, профессионала солиста-инструменталиста и артиста эстрадного оркестра. Учебные занятия и концертные выступления требуют от студентов постоянной самостоятельной работы, в которой прорабатываются и отшлифовываются навыки и знания, приобретенные на занятиях в оркестровом классе. В самостоятельной работе, необходимым условием является постоянный самоконтроль и анализ над исполнительским аппаратом, интонацией, звуковедением, звукоизвлечением. Самостоятельная работа студента имеет следующие этапы:

● Работа над исполнительским аппаратом.

● Разучивание произведений, этюдов, гамм, секвенций.

● Изучение оркестровых и ансамблевых партий

● Осмысление художественно - образной сферы сочинения.

● Исполнительский анализ.

● Анализ стилистических и жанровых особенностей изучаемого произведения.

Самостоятельная работа не ограничивается только вышеуказанными пунктами. Помимо технической работы над изучаемыми произведениями, необходимо постоянное самостоятельное ознакомление и изучение истории исполнительского искусства эстрадно-джазовых оркестров России и зарубежных стран, развития в себе чувства эталонного звучания произведений, стилистических и жанровых особенностей.

Проработка всех этапов самостоятельной работы, на протяжении всего периода обучения, - залог качественной работы студента в будущем как преподавателя, артиста, солиста оркестра и ансамбля.

Дополнительные формы самостоятельной работы студента: работа с видео и аудио образцами исполнений выдающихся музыкантов; работа с видео и аудио-школами; создание интенсифицирующих режимов разучивания и работы над исполнительской техникой при помощи музыкально-компьютерных технологий; снятие и разучивание музыкальных композиций, не входящих в программную номенклатуру; запись собственного исполнения и анализ достигнутых результатов.