

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КОНЦЕРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ИМЕНИ КИМА НАЗАРЕТОВА»**

«Принято»
Педагогическим Советом
МОУ ДОД «ДШИ
«ОКО им. К.Назаретова»
Протокол № 1 от « 26 » августа 2011 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор МОУ ДОД
«ДШИ «ОКО им. К.Назаретова»
Кима Назаретова А.Б. Рустамянц
_____ 2011 г.

ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС

ПРОГРАММА

для Муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств
«Образовательно-концертное объединение имени Кима Назаретова»
(10-летнее обучение)

Автор: преподаватель
по классу оркестра
Мачнева А.В.

г. Ростов-на-Дону

2011 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Работа в оркестровом классе является одной из основных форм учебно-воспитательной работы у учащихся музыкальных школ. Игра в оркестре как высшая форма ансамблевого музицирования стимулирует молодых музыкантов к более серьезному отношению к учебе и воспитывает творческое отношение к занятиям.

Настоящая программа является результатом двенадцатилетней работы в специализированной детской джазовой школе. Главной отличительной особенностью ее является создание собственного оригинального репертуара, опирающегося на авторские аранжировки, сделанные непосредственно под индивидуальные способности и потенциальные возможности каждого конкретного ученика. В связи с этим в программе невозможно показать различные уровни подготовки учащихся, они наглядно продемонстрированы лишь в собственно оркестровых партиях.

Школьный эстрадно-джазовый оркестр выполняет несколько функций. Прежде всего – это учебный коллектив, в котором могут принимать участие дети с 3-4-х лет до 16-ти. Благодаря этому игра в оркестре стирает возрастную грань между старшими и младшими учащимися, что способствует развитию взаимопонимания и взаимовыручки, перенося эту модель и на бытовой общечеловеческий уровень.

Вместе с тем, игра в оркестре является хорошим стимулом для самостоятельной творческой работы учащихся вне зависимости от количества их сольных выступлений в концерте. У одних минутное соло может готовиться месяц, у других – полгода. Главное для оркестранта – получить возможность для самоутверждения, выступая как «единый организм» в большом коллективе, звучащем совсем по-взрослому.

Оркестр, объединенный едиными творческими задачами, воспитывает сознательную коллективную дисциплину, формирует личность ученика, вырабатывает чувство товарищества, ответственности за общее дело.

Очень полезным и в творческой, и в воспитательной работе представляется участие в оркестре ведущих педагогов-специалистов. Игра рядом со своими наставниками мобилизует учащихся, заставляет более ответственно относиться к своим обязанностям. С другой стороны, участие в оркестре стимулирует педагога, обязывая его постоянно работать над повышением своего педагогического и профессионального мастерства.

ВИДЫ ДЖАЗ-ОРКЕСТРОВ

В зависимости от числа учащихся, обучающихся игре на духовых инструментах, может быть создан один из трех видов большого джазового оркестра.

Первый полный, состоящий из четырех групп:

- 5 саксофонов – два альты, два тенора, баритон;
- 4-5 труб;
- 4 тромбона;
- ритм-группа – ударные, бас, гитара, фортепиано.

Второй средний, состоящий из трех групп:

- 4 саксофона;
- группы медных – 3 трубы, 1-2 тромбона;
- ритм-группа – ударные, бас, гитара, фортепиано.

Третий малый, состоящий из 3 саксофонов, 2 труб, 1 тромбона и ритм-группы.

В составы оркестров могут быть введены дополнительные инструменты: флейты, кларнеты, валторны, туба, электронные клавишные инструменты...

Преимущественно в музыкальных школах и школах искусств оркестровый класс создается из учащихся старших классов, начиная с 4-го, но

могут привлекаться также наиболее способные учащиеся младших классов. При достаточном контингенте учащихся, целесообразно создание второго оркестра-спутника, состоящего из учеников первых, вторых классов. Это поможет уже на ранней стадии обучения привить учащимся первоначальные навыки игры в оркестре.

Основными задачами оркестрового класса джазовой школы или отделения эстрадных инструментов являются:

- приобрести навыки игры в оркестре,
- уметь грамотно читать музыкальный текст,
- вырабатывать чистую интонацию,
- учиться слушать партнера,
- развивать чувство общего баланса звучания,
- уметь быстро и правильно реагировать на дирижерский жест,
- изучать оркестровый репертуар,
- осваивать стилистическое разнообразие джазовых композиций,
- участвовать в подготовке концертных программ,
- развивать навыки беглого чтения с листа.

Важным разделом работы оркестрового класса является концертная практика. Она помогает развивать в молодом музыканте ответственность за качество исполнения, творческое внимание, артистичность.

Итогом работы оркестра должен быть открытый показ подготовленной программы. Не следует ограничиваться проведением отчетного концерта школы в конце учебного года, оркестр может успешно выступать на сценах клубов, Дворцов культуры с концертами и лекциями-концертами, привлекая широкую аудиторию слушателей.

Особая ответственность лежит на руководителе оркестрового класса. Учитывая специфику своей дирижерской деятельности, он должен обращать особое внимание на ее педагогическую направленность. Руководитель оркестра должен обладать высокими организаторскими способностями, быть

эрудированным и авторитетным музыкантом, уметь поставить пьесу и режиссерски выстроить программу выступления в целом, помнить, что его отношение к работе является образцом для учащихся.

Необходимым условием успешной работы является ее точное планирование, которое необходимо проводить, исходя из учебного плана: ежегодное обновление состава вызывает необходимость планировать каждую репетицию, определяя количество времени на работу над интонацией, штрихами, фразировкой, работу над концертными произведениями.

Для концертных выступлений целесообразно формировать сборный и тематический репертуар, планировать даты концертов. Количество открытых выступлений должно быть не менее четырех в учебном году.

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Некоторые практические рекомендации, приведенные далее, могут оказаться полезными для руководителя оркестрового класса.

Успешному проведению общих репетиций оркестра способствует следующая предварительная работа:

- изучение оркестровых партий учащимися самостоятельно или под руководством педагога по специальности;
- репетиции по группам для выравнивания звукового баланса, точности интонирования, штрихов и точной 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, грифф, гармоническая деталь, участие в тутти).

Очень важно при первом же проигрывании иметь тщательно выписанные 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 за интонацией следует уделять постоянное внимание. Перед началом репетиции каждый учащийся 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 пианиссимо до фортиссимо всем оркестром.

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

Большая часть современной джазовой и эстрадной музыки играется более мягким звукоизвлечением, соответствующим слогу "да". Однако, не следует забывать, что все начала фраз играютя твердо, слогом "та". Твердая манера звукоизвлечения ("та") употребляется также при исполнении произведений с элементами джаз-рока и латиноамериканских ритмов.

Важным разделом работы с оркестром является контроль за точностью и одновременностью начала и окончания звука. Следует воспитывать у учащихся чувство общего темпо-ритма, что достигается систематической совместной работой отдельных групп и всего оркестра.

Необходимо отметить, что в современной музыке длинные ноты должны звучать, как правило, до начала следующей доли. При исполнении раннего свинга длительность звучания, как правило, сокращается. Исключение,

естественно, представляют длинные фразы, в которых необходимо тщательно разметить дыхание.

ДЖАЗОВАЯ ФРАЗИРОВКА

Умение правильно фразировать каждый самостоятельный отрезок мелодии – еще один этап работы с учебным оркестром. Как 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 специфические особенности.

Основные из них:

1. Интерпретация восьмых длительностей

В отличие от классических норм, каждая четверть трактуется как триоль. Этот способ интерпретации 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 (8/8, 16/16, 9/8, 12/8).

2. Акценты

Точное и единообразное исполнение всем оркестром акцентов, встречающихся в партитуре, является непременным условием достижения верной фразировки. Большую помощь в приобретении учащимися навыков правильного произношения, артикуляции акцентов и штрихов оказывает использование системы слогов. Индивидуальное и коллективное проигрывание их или сольфеджирование очень полезны перед исполнением на инструментах.

Наиболее часто употребляющиеся акценты:

- маркато (\wedge) – значительно сокращает длительность ноты, соответствует слогу "дот" или "дап", маркато с точкой исполняется очень коротко;
- акцент ($>$) – играется более продолжительно, соответствует слогу "доот";
- тенуто ($—$) – длительность звучания сохраняется полностью (слог "ду" или "да");
- акценты \wedge или $>$ в концах фраз, приходящиеся на последние восьмые, не следует играть очень коротко и преждевременно;
- часто используются акценты на слабых долях, которые исполняются почти без помощи языка, подачей дыхания с участием диафрагмы.

Наиболее типичной ошибкой у учащихся является поспешное, раньше времени, исполнение синкопированных нот.

Следует постоянно напоминать им о триольном дроблении четвертей. Синкопированная нота почти всегда играется коротко, если на ней нет обозначения 1epиy . Исключения представляют длительности больше четверти.

Существенным недостатком у учащихся 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.

Для выработки синхронности исполнения всех штрихов следует приучать участников оркестра слушать лидера. В группе саксофонов это первый альт-саксофонист, в оркестре – первый трубач. 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 внутри групп (на групповых репетициях) и между группами. Каждый музыкант должен научиться слушать свою группу и оркестр в целом. На репетициях, для того чтобы участники лучше слышали весь оркестр, иногда полезно менять посадку, располагая группы лицом друг к другу.

Руководитель детского оркестра должен постоянно требовать от учащихся правильного звукоизвлечения, точной фразировки, исполнения всех нюансов, добиваться физического и эмоционального раскрепощения. Наиболее полезной формой работы в этом направлении представляется коллективное прослушивание, анализ и обсуждение аудио- или видеозаписей выдающихся джазовых оркестров.

Для успешной работы оркестрового класса большое значение имеет правильный подбор репертуара. Руководитель оркестра должен формировать репертуар в первую очередь интересный для детей, играющих в оркестре. Пьесы, имеющие определенные художественные задачи и технологические трудности, не должны выходить за пределы потенциальных возможностей исполнителей.

Умелый подбор репертуара помогает воспитанию у учащихся художественного вкуса, эстетических и творческих критериев, настоящего мастерства для дальнейшей учебы.

РЕПЕРТУАР ДЖАЗ-ОРКЕСТРА

АВТОРСКАЯ МУЗЫКА

И

АРАНЖИРОВКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ

1. Ануш / А. Мачнев
2. Бомбардировщик / Л. Утёсов
3. Вдоль по Питерской / русская народная
4. Верблюды / А. Мачнев
5. Гимн футбольных болельщиков / А. Мачнев
6. Джаз-джаз-джаз / С. Мачнева
7. Камаринская / П.И. Чайковский
8. Когда не хватает техники / К. Бахолдин
9. Мама, папа, я и джаз / И. Янушенко
10. Марш деревянных солдатиков / П.И. Чайковский
11. На беговой / И. Бриль
12. Папа купил автомобиль / А. Пугачёва
13. Полундра / А. Мачнев
14. Попурри / А. Мачнев
15. Ростов город / С. Кац
16. Старинная французская песенка / П.И. Чайковский
17. Хлопай в такт / Дж. Гершвин
18. Южная самба / А. Мачнев

АРАНЖИРОВКИ ЗАРУБЕЖНОЙ ДЖАЗОВОЙ КЛАССИКИ

1. Alabama boand / B. Green
2. Airmail spcial / C. Christian
3. Bibbidi-bobbidi-boo / M. David
4. Brazilian beat / B. Kassel
5. Bye Bye Blues / D. Bennet, B. Lown
6. Cherokee / R. Noble
7. Come together / P. McCartney
8. First Wish / S.Nestico
9. For my Lady / J.S. Tileman
- 10.Festival in Bahia / M.C. Tyner
- 11.Girl talk / N. Hafti
- 12.Groove yard / K. Perkins
- 13.Hipolosi / B. Katz
- 14.Hit the road Jack / R. Charles
- 15.I can't turn you Luss / O. Redding
- 16.Irina's Mambo / Y. Neukirch
- 17.Island Birdie / M.C. Tuner
- 18.Jitterbug waltz / F. Waller
- 19.Jorgie's / D. Byrd
- 20.Kalamazoo / G. Miller
- 21.Mack the knife / K.Weill
- 22.Mahzel (Good luck) /A. Wayne
- 23.My Wish / S. Wonder
- 24.Nature boy / E. Ahbez
- 25.On the Sulrny side of the street / J.M. Hush
- 26.Speak low / K. Weill
- 27.Tenderly / W. Gross
- 28.The 12 little Red Devils / W. Eshes

29. Tunisht / L. Bemstein
30. When You're smiling / M. Fsher
31. WhisperinP' / J. Shomberger
32. Work Song / N. Adderly