

Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова»

Рассмотрено
на заседании
Предметно-цикловой комиссии
«Музыкальное искусство эстрады»
Председатель ПЦК
_____ Лычагин С.В.

Утверждаю
Зам. директора по УР
О.В. Матвеева

Matveeva

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.03. «РАБОТА С ЭСТРАДНЫМ ОРКЕСТРОМ»**

**Специальность 53.02.02. Музыкальное искусство эстрады
(по видам «Инструменты эстрадного оркестра»)**

2020 г.

Программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) Специальность 53.02.02. Музыкальное искусство эстрады(по видам «Инструменты эстрадного оркестра)»

Организация-разработчик: ГБПОУ СПО «Самарское музыкальное училище им. Д.Г.Шаталова»

Разработчик: Лычагин С.В.

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03. «РАБОТА С ЭСТРАДНЫМ ОРКЕСТРОМ»

1.1. Область применения программы

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.02. Музыкальное искусство эстрады(по видам «Инструменты эстрадного оркестра»)»

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Программа учебной практики входит в раздел ПМ 03. Организационно-управленческая деятельность, УП 03. «Работа с эстрадным оркестром».

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам учебной практики:

В результате освоения учебной практики обучающийся должен:

иметь практический опыт

- Работы с эстрадным оркестром;
- подготовки к публичным выступлениям;
- проведения репетиций оркестра и работы по группам оркестра;
- работы с партитурой для эстрадного оркестра;
- дирижирования эстрадным оркестром

должен уметь:

- добиваться выполнения поставленных творческих задач;
- организовать работу эстрадного оркестра или ансамбля,
- организовать репетиционный процесс
- дирижировать эстрадным оркестром
- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
- применять теоретические знания в исполнительской практике;

должен знать:

- культуру сценического существования в условиях публичности;
- оркестровый репертуар;
- художественно-исполнительские возможности инструментов в составе оркестра;

- Правила транспонирования инструментов;
- профессиональную терминологию;
- специфику репетиционной работы по группам и общим репетиций.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Изучение курса предусматривает:

- приобретение навыков ритмической согласованности в процессе исполнительства в составе эстрадного оркестра;
- освоение специфики согласованности и соотношения звучания инструментов и групп оркестра;
- изучение разнообразных ритмических последовательностей, группировок, полиритмии, полифонии, особенностей их исполнения;
- закрепление умений использования разнообразных исполнительских средств;
- совершенствование исполнительского мастерства;
- практическое изучение возможностей инструментов;
- умение самостоятельно анализировать исполнительский план произведения.

Успешному проведению общих репетиции оркестра способствует следующая предварительная работа:

- изучение оркестровых партии студентами самостоятельно или под руководством педагога по специальности;
- репетиция 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, рифф, гармоническая педаль, 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 частота интонации. Настройке оркестра и контролю за интонацией следует уделять постоянное внимание.

Перед началом репетиции каждый студент должен разыгаться 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.

Большая часть современной джазовой и эстрадной музыки играется более мягким звукоизвлечением, соответствующим слогу "да". Однако не следует забывать, что все начала фраз играют 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 «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 - ещё 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 неременным 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 приёмами, такими как – глиссандо, флип, смир или бэнд, специфическим приёмом для 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.

Для выработки синхронности исполнения всех специфических приемов и штрихов следует приучать участников оркестра слушать лидера. В группе саксофонов это 1 альт-саксофонист, в оркестре - концертмейстер - 1-й трубач; и 1-й тромбонист.

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 важные 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, в 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 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.

Большую помощь в формировании репертуара могут оказать творческие контакты оркестров учебных заведений с ведущими композиторами, работающих в этом жанре, возможно привлечение местных авторов. В учебные и концертные программы могут быть включены также наиболее удачные аранжировки, 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 аудио носителях в исполнении лучших оркестров. Умелый подбор репертуара помогает воспитанию у

студентов художественного вкуса, эстетических и творческих критериев, профессионального мастерства для дальнейшей самостоятельной работы.

2. Структура дисциплины

№ курса	№ семестра	Аудиторные часы	Самостоятельная учебная нагрузка студента	Всего
IV	7 – 8	35	18	53

В результате изучения раздела студент должен приобрести профессиональные компетенции:

ПК.3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадного, эстрадно-джазового творческого коллектива.

ПК.3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и анализировать результаты своей деятельности.

ПК.3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки.

ПК.3.4. Использовать знания методов руководства эстрадным, эстрадно-джазовым коллективом и основных принципов организации его деятельности.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Номер темы	Наименование тем	Кол-во часов
1	Работа над штриховым единством в эстрадном оркестре.	7
2	Работа над балансом в внутри группы оркестра	7
3	Ритм-группа эстрадного оркестра. Ее роль и значение. Принципы организации игры ритм-группы	7
4	Группа мелодических голосов и ритм группа. Роль солирующих инструментов в оркестре.	7
5	Работа над традиционным репертуаром эстрадного оркестра	7
Всего:		35

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация практики требует наличия класса (зала) для проведения репетиций эстрадного оркестра.

Оборудование учебного класса:

наличие звуковоспроизводящей аппаратуры.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

7 семестр-контрольная работа

8 семестр-Комплексный дифференцированный зачет

Контроль и оценка результатов учебной практики осуществляется преподавателями ПЦК в процессе проведения практических занятий, консультаций, репетиций, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты практики	Формы и методы контроля и оценки результатов практики
<p>Умения: Составление плана проведения репетиции. Читка с листа. Отработка технических деталей. Контроль за чистотой интонации. Работа над стилистикой произведения.</p> <p>Знания: - культуры сценического существования в условиях публичности; - оркестрового репертуара; - особенностей нотной записи для эстрадного оркестра. - Особенности звучания оркестра при использовании электронно-усилительной аппаратуры. - профессиональную терминологию.</p> <p>Владение: - навыками читать с листа и транспонирования музыкальных произведений; - различными техническими приемами и другими средствами художественной исполнительской выразительности; - навыками дирижирования и работы с оркестром</p>	<p>Контрольная работа</p> <p>Дифференцированный зачет</p>

ЛИТЕРАТУРА.

Основная:

1. И.Королев. Свидание в Сокольниках, Ча-ча-ча сб.: Танцуйте все! Вып. II, Москва, 1982 г.
2. А.Кролл. Большие ралли сб.: Джазовые концертные композиции для биг-бенда. Вып. I, Москва, 1983 г.
3. Н.Кузнецов. Лотос, Самба сб.: Танцуйте все! Вып. II, Москва, 1982 г.
4. В.Кирпань. Весенняя серенада сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып. 3, Москва, 1978 г.
5. О.Лундстрем. Спидвей: сб. Джазовые концертные композиции для биг-бенда. Вып. I, Москва, 1983 г.
6. О.Лундстрем. В горах Грузии сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып. 2, Москва, 1977 г.
7. О.Лундстрем, Бухарский орнамент. Фантазия на узбекские темы сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып. 4, Москва, 1979 г.
8. Н.Левиновский. Первая радуга сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып. 4, Москва, 1979 г.
9. Ю.Маркин. Дискотека. Диска сб.: Танцуйте все! Вып. II, Москва, 1982 г.
10. Н.Минх, Веселые друзья. Галоп сб.: Музыка советского цирка. Вып. I, Москва, 1962 г.
11. А.Михайлов. Маленькая увертюра сб.: Музыка советского цирка. Вып. I, Москва, 1982 г.
12. А.Мажуков Снежинки сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып. 4, Москва, 1979
13. А.Мажуков. Облака сб.: Концертные пьесы для эстрадного оркестра, Москва, 1974 г.
14. А.Петров. Интермеццо сб.: Музыка советского цирка. Вып. I, Москва, 1982 г.
15. Ю.Саульский. Элегия для саксофона альты сб.: Джазовые концертные композиции для биг-бенда. Вып. I, Москва, 1983 г.
16. Ю.Саульский. Баллада для флейты и эстрадного оркестра сб.: Концертные пьесы для эстрадного оркестра. Москва, 1974 г.
17. Ю.Саульский. Знакомство с оркестром сб.: ВИО-66 Москва, Музыка, 1971 г.
18. А.Тертерян. Симфония. Для медных, ударных, фортепиано, органа и бас-гитары. Москва, 1973 г.
19. Г.Терпиловский. Так держать! сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып. 3, Москва, 1978 г.
20. А.Флярковский. Танго сб.: Музыка советского цирка. Вып. I, Москва, 1982 г.
21. Б.Фрумкин. Ровесники сб.: Джазовые концертные композиции для биг-бендов. Вып. I, Москва, 1983 г.
22. Э.Хагагортян. Караван сб.: Музыка советского цирка. Вып. I, Москва, 1982 г.
23. Э.Хагагортян. Серенада сб.: Концертные пьесы для эстрадного оркестра, Москва, 1974 г.
24. Ю.Чугунов. Баллада для трубы с оркестром. сб.: ВИО-66, Москва, 1971 г.
25. А.Эшпай. Прощание клоуна сб.: Музыка советского цирка. Вып. I, Москва, 1982
26. А.Эшпай. Солнечный город сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып. 2, Москва, 1977 г.

Дополнительная:

1. Ш.Башаров. Лесные встречи сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.3, Москва, 1978 г.
2. В.Василевский. Медленный вальс сб.: Танцуйте все! Вып.И, Москва,1982 г.
3. В.Зельченко. Концерт для трубы и эстрадного оркестра /фрагмент/ сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.5, Москва, 1978 г.
4. Б.Карамышев. Голубой экран сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.3, Москва, 1978 г.
5. З.Компанеец. Концертино для тромбона и эстрадного оркестра, сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып. 3, Москва, 1978 г.
6. И.Кантюков. Говорите шепотом сб.: Джазовые концертные композиция для биг-бенда. Вып.1, Москва, 1983 г.
7. В.Лебедев. Двое на арене сб.: Музыка советского цирка» Вып.1, Москва, 1982 г.
8. А.Лукиновский. Русская сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.4, Москва, 1979 г.
9. В.Людвиковский. Лирическая фантазия сб.: Джазовые концертные композиции для биг-бенда. Вып.1, Москва, 1983 г.
10. В.Людвиковский. Марш-парад сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып. 2, Москва, 1977 г.
11. А.Мажуков. Фугато сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.2, Москва, 1977 г.
12. А.Мажуков. Колыбельная для голоса с оркестром сб.: ВИО-66, Москва, 1971г.
13. А.Основиков. Солнечный день. Быстрый фокстрот сб.: Танцуйте все! Вып.И, Москва, 1982 г.
14. А.Основиков. Весенняя Москва сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.4, Москва, 1979 г.
15. В.Рубашевский. Январская мелодия сб.: Музыка советского цирка. Вып.И, Москва, 1982 г.
16. Ю.Саульский.Спортивный танец сб.: Музыка советского цирка. Вып.И, Москва, 1982 г.
17. В.Старостин. Путешествие вдвоем сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.3, Москва, 1978 г.
18. В.Свешников. Приглашительный билет, Болеро сб.: Танцуйте все! Вып.И, Москва, 1982 г.

Зарубежный эстрадно-джазовый репертуар

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 "LITTE 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 YRAIN"
19. ELINGTON "SOFISTICA TED LEDY"
20. ELINGTON "KO-KO"
21. ELINGTON "C" JAME BLUES"
22. M. ELINGTON "THINES AIHT WHAT THEY USED TO BE"
23. ADDERLY J. THINAS ARE GETTINA BETTER"
24. CH.PARKER "SKREPPL FROM APPLE"
25. MOTTEN B. "MOTTEN BLUES"
26. MANCINI " MR LUCKY"
27. NESTICO "A" WARM BREEZE"
28. E.WILKINS "OH"
29. E. DIKSON "B.B.B."
30. K. DORHAM "MINOR`S HOLLIDAY"
31. M.ALBAM "MINOR SKIRMISHES"
32. P.B. WATSON "MR. B.C."
33. J. COLTRANE "BLUE TRAIN"
34. L.MORGAN "LOLLABY OF BIRD LAND"
35. H.HANCOCK "DAUPHIN DANCE"
36. BROWN "SOLID BLUE"
37. NESTICO "WIND MACHINE"

Интернет – ресурсы: Partita.ru

**MIRNOT.NET\$; Njteslibrary.ru; You Tube; My Flute.ru; Fagotizm.ru;
TrompetClab.ru; musicaviva.com/sheet.tplж icking-music-archive. SibeliusMusic
musictheory.by.ru/ ; brassband.urai.ru**