

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

Суровцев И.Л.

«Методика работы с оркестром»

**учебно-методическое пособие по междисциплинарному курсу
«Методика работы с оркестром» 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» сентября 2018 г.

Председатель ПЦК/И.Ю. Иванова/

Рецензент:

И. Ю. Иванова— Председатель ПЦК «Музыкальное искусство эстрады», преподаватель ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»

Суровцев И.Л. Методика работы с оркестром [Текст]: учебно-методическое пособие / И.Л. Суровцев. – Сыктывкар: ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 2018.–15 с.

Учебно-методическое пособие разработано по междисциплинарному курсу «Методика работы с оркестром» и предназначено для студентов специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам), Инструменты эстрадного оркестра.

Пособие способствует организации самостоятельной работы обучающихся, а также формированию комплекса теоретических знаний и умений, связанных с получением навыков работы с оркестром.

© И.Л. Суровцев, 2018

Оглавление	
Введение	3
Тематический план.....	6
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ	7
Тема 1. История и становление музыкальной эстрады.....	7
Тема 2. Состав эстрадного оркестра, ансамбля.	8
Тема 3. Организационные формы работы с эстрадным оркестром, ансамблем.	9
Тема 4. Методика проведения различных форм учебной работы.	10
Тема 5. История и становление музыкальной эстрады.....	11
Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации	13
Критерии оценки по МДК «Методика работы с оркестром»	14
МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	15

Введение

Учебно-методическое пособие (УМП) по междисциплинарному курсу «Методика работы с оркестром» адресовано студентам очной формы обучения по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), Инструменты эстрадного оркестра. УМП предназначено для лучшего освоения материала, изучаемого на групповых занятиях, а также организации самостоятельной работы студента. 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 подготовке специалистов, способных организовать работу эстрадного оркестра, обеспечить проведение учебно-воспитательного, репетиционного процесса и концертного выступления.

Пособие подготовлено на основе научной и учебной литературы.

Учитывая учебный характер издания, в тексте пособия подробные ссылки на авторов и источники не приводятся, изложение материала ограничивается перечнем использованных изданий и источников, который приводятся в конце пособия. Этот же список является для студентов списком рекомендуемой литературы.

Задачи освоения курса:

- формирование комплекса дирижерских средств управления оркестром;
- формирование навыков практической работы с оркестром;
- изучение методики работы с эстрадным оркестром.
- 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:

Знать:

- основной репертуар для оркестра эстрадных инструментов различных составов;

- руководить творческим коллективом;
- объединять участников инструментального ансамбля, творческого коллектива
- для выполнения поставленных творческих задач;
- читать с листа оркестровые партии;
- записывать партитуру для комбо или отдельных групп инструментов эстрадного, джазового ансамбля или оркестра;
- использовать технические навыки и практические приемы
- исполнительской выразительности инструментов джазового оркестра для грамотной интерпретации оркестровых или ансамблевых произведений;

Уметь:

- работать с творческим коллективом;
- объединить участников инструментального ансамбля, творческого коллектива для выполнения поставленных творческих задач;

Студент, завершивший изучение курса, должен **иметь практический опыт:**

- управления (дирижирования) инструментальным ансамблем, оркестром (биг-бэнда);
- работы с инструментальным ансамблем в качестве солиста или руководителя;
- подбора репертуара для инструментального ансамбля, оркестра с учетом технических возможностей исполнителей;
- создания аранжировок и партитур для инструментальных ансамблей, различных составов эстрадного оркестра;

В результате приобретенных знаний и умений по междисциплинарному курсу «Методика работы с оркестром» студент должен обладать следующими компетенциями:

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

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

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость	52	7– 8
Аудиторные занятия	35	7– 8
Лекционные занятия	24	7– 8
Практические занятия	11	7– 8
Самостоятельная работа	17	1 – 8
Вид текущего контроля		7 – контрольный урок
Вид промежуточной аттестации		8 – дифференцированный зачет
Вид итогового контроля		8 – дифференцированный зачет

Тематический план

№ п/п	Тема	Общая нагрузка	Аудит. нагрузка	Лекц. занятия	Практ. занятия	Самост. раб.
1.	7 семестр. История и становление музыкальной эстрады.	9	6	4	2	3
2.	Состав эстрадного оркестра, ансамбля.	13	10	8	2	3
3.	8 семестр. Организационные формы работы с эстрадным оркестром, ансамблем.	10	6	5	1	3
4.	Методика проведения различных форм учебной работы.	11	6	5	1	5
5.	Организация исполнительской деятельности.	10	7	4	3	3
Итого:		52	35	26	9	17

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

Тема 1. История и становление музыкальной эстрады

Содержание темы:

История и становление зарубежной музыкальной эстрады. История и становление отечественной музыкальной эстрады.

Джаз - вид музыкального искусства, который возник как результат синтеза африканской и европейской культур с участием афроамериканского фольклора. Из африканской музыки позаимствован ритм и импровизация, из европейской – гармония. История возникновения джаза берет начало в 1910 году в США. Он очень быстро получил распространение по всему миру. В течение двадцатого века это направление в музыке претерпевало ряд изменений. Если говорить об истории возникновения джаза кратко, необходимо отметить, что в процессе формирования было пройдено несколько этапов развития. В 30-40-е годы XX столетия большое влияние на него оказали свинговое и би-боп-движение. После 1950 года джаз стали рассматривать в качестве музыкального жанра, включавшего в себя все стили, которые он прошел в результате развития.

Трудные годы становления и развития советской музыкальной эстрады, формирования современного репертуара, острой борьбы со старым за утверждение новых идей передового советского искусства, определения его принципов и форм. Именно в эти годы наметилась тенденция наполнения старых жанров советским, социалистическим содержанием, постепенное вытеснение дурного вкуса и мещанских нравов, рождение новых массовых форм эстрадного искусства. В эти годы зарождается новый жанр музыкальной эстрады — советский джаз. В 1922 году в Москве по инициативе поэта, переводчика и танцовщика В. Парнаха был создан первый джаз-банд (в переводе с английского — джазовый оркестр). Первое выступление этого коллектива состоялось 1 октября 1922 года. В его составе играл на фортепиано известный советский писатель и кинодраматург Е. Габрилович. В своей книге «О том, что прошло» он вспоминает: «Я часто читал статьи с рассуждениями о том, кто начал культивировать у нас джаз, но ручаюсь, что начал его Парнах. В конце 1926 года в Москве создается первый профессиональный джазовый коллектив — «АМА-джаз» (АМА —

ассоциация московских авторов) под управлением А. Цфасмана. В марте 1927 года, после четырех месяцев репетиций, оркестр дебютировал на сцене Артистического клуба.

Рекомендуемая литература:

1. Кузнецов В. Работа с самодеятельными оркестрами и ансамблями.-М., 1981
2. Назаретов К. Оркестровый класс (программа). ЦНМК М. 1986 г.

Практические занятия:

Работа с дополнительной литературой. Прослушивание музыкального материала.

Методические рекомендации
по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. Применение пройденного материала при работе с партитурой, оркестром.

Тема 2. Состав эстрадного оркестра, ансамбля.

Содержание темы:

Типы и виды эстрадного ансамбля. Инструменты, типы и виды эстрадного оркестра.

В настоящее время встречаются различные виды эстрадных оркестров и ансамблей. Они отличаются друг от друга составом входящих в них инструментов и определенными средствами тембровой и динамической выразительности. Организация эстрадных оркестров и ансамблей заключается прежде всего в объединении инструментов в инструментальные группы.

Оркестр – это группа музыкантов, играющих на различных инструментах. Но не следует путать его с ансамблем.

Рекомендуемая литература:

1. Кузнецов В. Работа с самодеятельными оркестрами и ансамблями.-М., 1981
2. Назаретов К. Оркестровый класс (программа). ЦНМК М. 1986 г.

Практические занятия:

Работа с дополнительной литературой. Прослушивание музыкального материала.

Методические рекомендации
по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. Применение пройденного материала при работе с партитурой, оркестром.

**Тема 3. Организационные формы работы с эстрадным оркестром,
ансамблем.**

Содержание темы:

Организация эстрадного оркестра, ансамбля. Организация и методика проведения индивидуальных занятий. Организация и методика проведения групповых занятий.

Приступая к созданию эстрадного оркестра или ансамбля, руководителю необходимо решить ряд организационных вопросов. Как правило, коллектив формируется с учетом материальной базы учреждения, в котором создается или уже функционирует эстрадный оркестр или ансамбль, поскольку наличие инструментов, электронной аппаратуры, условий для проведения занятий значительно влияет на определение состава.

Индивидуальные занятия являются важнейшей основой совершенствования музыкально-исполнительского мастерства и творческого роста участников эстрадных оркестров и ансамблей не только в начальный период становления коллектива как художественно-исполнительской единицы, но и в последующее время, когда оркестр или ансамбль уже достигнет определенных художественных результатов. Это первый и

важнейший этап в организации учебно-воспитательного процесса, особенно во вновь сформированных коллективах.

Наряду с индивидуальными занятиями большое значение в учебно-воспитательной работе эстрадных коллективов приобретают групповые занятия. По мере того как участники овладевают навыками игры на инструменте, руководителю на определенном этапе целесообразно объединить их в небольшие ансамбли, приучая к совместной игре.

Рекомендуемая литература:

1. Кузнецов В. Работа с самодеятельными оркестрами и ансамблями.-М., 1981
2. Назаретов К. Оркестровый класс (программа). ЦНМК М. 1986 г.

Практические занятия:

Работа с дополнительной литературой. Прослушивание музыкального материала.

Методические рекомендации
по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. Применение пройденного материала при работе с партитурой, оркестром.

Тема 4. Методика проведения различных форм учебной работы.

Содержание темы:

Методика проведения репетиции. Работа над оркестровой партией. Порядок и способы настройки. Мелодическое интонирование. Интонирование мелодических оборотов на инструменте и голосом. Штрихи и артикуляция. Динамические оттенки. Ритм и метр и их классификация. Гармоническое интонирование. Ритмический ансамбль. Исполнительские приемы эстрадной и джазовой музыки.

Основная их задача в процессе работы - совершенствовать исполнительское мастерство участников коллектива, формировать навыки чистоты интонирования, темповой и ритмической слаженности,

динамической гибкости, точности в передаче различных штрихов, технической беглости и т. д.

Рекомендуемая литература:

1. Кузнецов В. Работа с самодеятельными оркестрами и ансамблями.-М., 1981
2. Назаретов К. Оркестровый класс (программа). ЦНМК М. 1986 г.

Практические занятия:

Работа с дополнительной литературой. Прослушивание музыкального материала.

Методические рекомендации
по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. Применение пройденного материала при работе с партитурой, оркестром.

Тема 5. История и становление музыкальной эстрады.

Содержание темы:

Методика подготовки эстрадного номера. Организация концерта. Виды концерта.

У каждого музыкального жанра есть своя форма существования. В оперном театре это спектакль — целостное, развернутое, художественно завершенное произведение. Для эстрадного коллектива и солистов такой формой является концерт, включающий в себя исполнение одного или нескольких произведений.

Рекомендуемая литература:

1. Кузнецов В. Работа с самодеятельными оркестрами и ансамблями.-М., 1981
2. Назаретов К. Оркестровый класс (программа). ЦНМК М. 1986 г.

Практические занятия:

Работа с дополнительной литературой. Прослушивание музыкального материала.

Методические рекомендации
по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. Применение пройденного материала при работе с партитурой, оркестром.

Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации

Форма текущей аттестации – контрольный урок.

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачет.

7 семестр – контрольный урок.

8 семестр – дифференцированный зачет.

7 семестр, IV курс:

На *контрольном уроке* в 7 семестре студент должен письменно ответить на вопросы:

1. Первые оркестры отечественной эстрады.
2. Виды ансамблей.
3. Индивидуальные занятия.
4. Групповые занятия.

8 семестр, IV курс:

На *дифференцированном зачете* в 8 семестре студент должен устно ответить на вопросы:

1. Оркестры зарубежной эстрады.
2. Формы проведения оркестровых репетиций.
3. Подготовка эстрадного номера.
4. Ритмический ансамбль.
5. Исполнительские приемы эстрадной и джазовой музыки.
6. Организация эстрадного оркестра, ансамбля.
7. Организация и методика проведения индивидуальных занятий.
8. Организация и методика проведения групповых занятий.
9. Типы и виды эстрадного ансамбля.
10. Инструменты, типы и виды эстрадного оркестра.

Критерии оценки по МДК «Методика работы с оркестром»

«10» - отлично+ - зачет сдан в установленное время. Ответы даны без ошибок, обучающийся свободно владеет материалом. Материал изложен последовательно. При подготовке к ответу была использована дополнительная литература по изучаемой дисциплине. Точно отвечает на дополнительные вопросы.

«9» - отлично - обучающийся последовательно, грамотно, четко и творчески излагает материал. Безошибочно отвечает на дополнительные вопросы.

«8» - отлично- - зачет сдан в установленное время. Ответы даны без ошибок, но отдельные темы не достаточно глубоки и конкретны. Материал изложен последовательно. Возможна одна несущественная ошибка. Игра на инструменте с небольшими помарками.

«7» - хорошо+ - зачет сдан в установленное время. Ответы даны без ошибок, но отдельные темы не достаточно глубоки и конкретны. Материал изложен непоследовательно. Возможна одна несущественная ошибка.

«6» - хорошо - ответы даны без ошибок, но отдельные темы не достаточно глубоки и конкретны. Материал изложен последовательно. Возможны две – три несущественные ошибки.

«5» - хорошо- - зачет сдан в определенный срок. Выявлены проблемы в усвоении отдельных тем. Ответы на ряд вопросов неточны.

«4» - удовлетворительно+ – выявлены проблемы в усвоении отдельных тем. Ответы на ряд вопросов неточны. В письменном ответе содержатся ошибки существенного характера. Не владеет спецификой методического языка. При практическом показе обнаруживает поверхностность знаний.

«3» - удовлетворительно – зачет не выполнен в установленный срок. Отсутствуют ответы на большинство вопросов. В работе содержатся ошибки существенного характера.

«2» - удовлетворительно- зачет сдан не в установленный срок. Отсутствуют ответы на большинство вопросов.

«1» - неудовлетворительно - Работа не соответствует оценке «2».

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Рекомендуемая литература:

1. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей.- М., 1983
2. Готлиб А., Кабак Я., Макаров Е. Практический курс чтения партитур для духового оркестра. М. 1960 г.
3. Кузнецов В. Работа с самодеятельными оркестрами и ансамблями.- М., 1981
4. Назаретов К. Оркестровый класс (программа). ЦНМК М. 1986 г.