

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 28.06.2025 18:43:24
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра оркестровки и общей композиции

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 17.06.2025 № 6)
Утверждено приказом ректора
от 17.08.2025 № ____

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«17» июня 2025 г.

Инструментовка для эстрадно-симфонического оркестра

Рабочая программа дисциплины

Специальность
53.05.06 Композиция
(уровень специалитета)

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Инструментовка для эстрадно-симфонического оркестра» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень специалитета), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23, и с учетом требований ФГОС ВО по специальности 53.05.06 Композиция (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 826.

Автор-составитель: к. иск., доцент Е. В. Иванова-Блинова,

Рецензент: к. иск., доцент Е. Ш. Давиденкова-Хмара

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры оркестровки и общего курса композиции,
«22» мая 2025 г., протокол № 4.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	21
6.1. Список литературы.....	21
6.2. Интернет-ресурсы.....	22
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	22
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	22
8.1 Формируемые компетенции и индикаторы их достижения.....	22
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.....	23
8.3. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций	23
8.4. Контрольные материалы	27
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей.....	27

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Инструментовка для эстрадно-симфонического оркестра» нацелена на всестороннее содействие средствами своего предмета музыкально-профессиональной подготовке специалистов (формирование профессиональных компетенций), а также на активизацию познавательной деятельности и расширение профессиональной эрудиции студентов.

Основными задачами дисциплины «Инструментовка для эстрадно-симфонического оркестра» являются:

- формирование у студентов представления о логике процесса исторического развития эстрадной культуры в ее важнейших явлениях;
- воспитание понимания своеобразия исторического развития эстрадной музыкальной культуры у разных народов, раскрытие связей музыкально-исторического процесса с процессом развития общества в целом;
- приобретение навыков в области практической инструментовки для различных групп и составов эстрадного оркестра;
- получение теоретических знаний о строении оркестровой фактуры в различных стилях эстрадной музыки;
- анализ партитур виднейших представителей эстрадной музыки.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

«Инструментовка для эстрадно-симфонического оркестра» является факультативной дисциплиной образовательной программы подготовки композиторов. В ряду других учебных дисциплин данный курс занимает важное место и предполагает владение материалом, изучаемым в курсах инструментоведения, гармонии, полифонии, чтения партитур, а также истории русской и зарубежной музыки.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-2 Способен создавать аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных исполнительских составов	<i>Знать:</i> – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях;

	<i>Уметь:</i> – создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра;
	<i>Владеть:</i> – техникой оркестрового голосоведения; навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины; – навыками работы со специализированной литературой;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры
		8-й
Контактная работа (всего)	30	30
Практические занятия	30	30
Самостоятельная работа (всего)	3	3
Вид промежуточной аттестации		КЗ
Общая трудоемкость: Часы	33	33
Зачетные единицы	1	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Название темы	Количество часов		
		Всего (трудое	Аудиторные (час.)	Са мос

		мкость)	Практические занятия	тоя тел ьна я раб ота
<i>8-й семестр</i>				
1	Инструменты эстрадных ансамблей и оркестров, типы	4	4	
2	Ритм-группа	6	6	
3	Группа духовых инструментов	8	8	
4	Группа смычковых инструментов	4	4	
5	Вокальная группа	2	2	
6	Аранжировка: классификация видов и составов эстрадных ансамблей и оркестров	2	2	
7	Аранжировка: основные функции в эстрадном окрестре	7	4	3
Итого в 8-м семестре:		33	30	3
Всего:		33	30	3

5.2. Содержание программы

Инструменты эстрадных оркестров и ансамблей

Было бы логично сразу же рассмотреть основные инструменты, отличающие эстрадный оркестр от любого другого, а именно Ритм-секцию.

Ритм-группа или ритм-секция в своем основном виде включает следующие инструменты: ударная установка, рассчитанная на одного исполнителя, бас-гитара (в некоторых случаях контрабас), ритм-гитара, гитара-соло (как правило, присутствие гитары-соло характерно для ансамблей без участия вокалистов), и рояль (в наше время часто заменяется на клавишные электроинструменты).

Ударные

Ударная установка сама по себе представляет собой целый комплект ударных инструментов, в который входит набор барабанов и тарелок. В наборе барабанов представлены: большой барабан (в просторечии «бочка», *англ.* — kick или bass drum), малый барабан (*англ.* — snare), том-томы (обычно три: high tom-tom, middle tom-tom — в просторечии именуются альтами и floor tom-tom

— напольный, который может использоваться даже вместо «бочки»). В набор тарелок включены три инструмента: hi-hat (иногда пишут high-hat) и 2 cymbals — right cymbal и left cymbal (для правой и для левой рук исполнителя). Иногда для левой и правой рук устанавливаются разные тарелки: crash — тарелка с мощным, шипящим звуком, функция которой состоит в игре акцентов в конце и/или начале фразы. Использовать такую тарелку постоянно не рекомендуется, так как она способна «замазать» всю звуковую палитру ансамбля и даже оркестра. Вторая разновидность тарелок — ride — тарелка со звонким, но коротким звуком для акцентов, например, на вторую или третью долю в такте. Hi-hat используется как в открытом виде, так и в закрытом. Эти тарелки могут управляться ножной педалью, либо палочками.

Количество инструментов в установке различно у каждого исполнителя и часто зависит от стиля, в котором играет группа или оркестр. Самые минимальные установки используются в рокабилли и диксиленд джазе, а установки исполнителей прогрессивного рока, фьюжн, металла обычно включают широкий набор инструментов: барабанщики используют дополнительные тарелки (так называемые эффект-тарелки: splash, china, swish и др.), том-томы, количество которых может достигать до 8 штук, ротор-томы, дополнительные малые барабаны, в установке может быть два хай-хета и даже два басовых барабана. Кроме того, у ударника может быть целый набор перкуссии: тамбурин, cow bell, треугольник, temple block и т.д.

Записывается ударная установка на одной, иногда на двух строчках в перкуSSIONном ключе (ранее записывалась в басовом ключе).

Ударные инструменты могут использоваться не только в функции ритма, но и соло, причем как целиком ударная установка, так и отдельные инструменты, за исключением басового барабана, который отдельно соло в акустической эстрадной музыке не встречается.

В исполнительской практике эстрадных ансамблей и оркестров используется широкий диапазон различных ритмов. Некоторые из них не имеют названия, другие, наоборот, дали название целому жанру эстрадной

музыки. Среди всего многообразия ритмов можно выделить четыре основные их группы: **традиционные** (марш, вальс, джаз-вальс, свинг, его разновидность — шаффл, ритмы в стиле «диксиленд», к которым относятся шимми, кэк-уок, рег-тайм); **латиноамериканские** (босса-нова, самба, танго); ритмы **рока** (буги-вуги, рок-н-ролл); **комбинированные** ритмы встречаются, например, в творчестве Э. Джона — акцент на вторую долю, а затем на шестую и восьмую восьмушку в такте, то есть комбинация рок-ритма и латиноамериканского. В стиле диско комбинированные ритмы являются основными. Современные комбинированные ритмы развиваются дальше, в них заметно влияние джаза (джаз-рок), кроме того, эти ритмы дают большую свободу в выборе темпа — от 60 bpm до 170 bpm.

Бас-гитара в наиболее распространенном своем варианте имеет четыре струны, настроенные так же, как и у контрабаса (это очень удобно, так как исполнители часто совмещают игру на бас-гитаре и контрабасе)¹. Собственно, бас-гитара заняла свое место в эстрадной музыке в 1958 году, когда американский певец мексиканского происхождения Ричи Валенса (Рикардо Эстебан Валенсуэла Рейес) для исполнения знаменитой песни «La Bamba» вместо контрабаса взял бас-гитару². Диапазон бас-гитары от «ми» большой октавы до «си» первой. Бас-гитара — это электроинструмент, поэтому употребляется только в комплекте со звукоусилительной аппаратурой (в просторечии комбик или усилки). Звучит бас-гитара на октаву ниже написанного, но с помощью звукоусилителя можно выбрать октавный обертоны, тогда бас-гитара будет звучать как написано. Подбор тембра бас-гитары зависит от стиля музыки, но основное правило заключается в следующем: в медленной музыке бас-гитара звучит ниже, а в быстрой — выше. Связано это с тем, что подвижные фигурации при исполнении в низком регистре теряют свою четкость (особенно это касается нижней струны «ми»). На бас-гитаре играют как медиатором, так и пальцами. При игре медиатором, особенно в верхнем регистре, появляется жесткая атака, может быть слышен любимый многими исполнителями щелчок. Пальцами чаще играют в стилях медленной музыки, поскольку тогда звук бас-гитары приобретает мягкий бархатистый тембр.

В партии бас-гитары необходимо заботиться о сочетании инструмента с ударной установкой, особенно с bass drum, так как оба они занимают низкий

¹ Встречаются пятиструнные и даже шестиструнные бас-гитары. Эталонный строй пятиструнной гитары — си-ми-ля-ре-соль, где на «си» настраивается пятая, нижняя струна. Существует строй для пятиструнной бас-гитары соло — ми-ля-ре-соль-до, где «до» — первая струна, используемая для исполнения сольных фрагментов. Строй шестиструнной бас-гитары — си-ми-ля-ре-соль-до, то есть по квартам, без терции между второй и третьей струной как на гитаре.

² Версия Валенсы знаменитой песни «La Bamba» занимает 345 строчку в списке «500 величайших песен всех времен» журнала Rolling Stone. (см.: Rolling Stone, issue number 963, New York, 2004.)

частотный диапазон, а, как известно, низкие частоты имеют свойство либо складываться, либо поглощать друг друга (зависит от строения синусоиды звука). В первом случае можно получить неконтролируемый гул, а во втором — отсутствие мощности звука. Чтобы этого не произошло, в первую очередь нужно немного разделить bass drum и бас-гитару по ритму. Кроме того, при исполнении нужно выстроить баланс между этими инструментами.

Гитара

В настоящее время в практике эстрадных ансамблей и оркестров используется только шестиструнная акустическая гитара или электрогитара. Звучание электрогитары средствами электроники и с помощью различных блоков и педалей можно превратить даже в электроорган. Акустическая гитара довольно часто усиливается при помощи микрофонной системы. Диапазон гитары по написанию от «ми» малой октавы до «си» четвертой. Звучит гитара на октаву ниже написанного, что необходимо помнить во избежание неверного выбора регистра, который приводит к «грязи» в звучании всей ритм-группы. Записывается гитара в скрипичном ключе, часто используется система обозначения аккордов латинскими буквами с различными цифровыми индексами. Недостаток такой системы в том, что гитарист выбирает расположение аккорда по своему усмотрению.

Есть практический способ, как проверить возможность исполнения аккорда на гитаре. При этом надо обязательно учитывать, что гитарист играет медиатором на верхних четырех струнах, так как исполнения аккордов на всех шести струнах приводит к утяжелению фактуры и звучания всей ритм-группы. Способ заключается в том, чтобы нарисовать (или представить) гриф гитары с ладами, отметив точками все ноты, которые нужно сыграть. Если расстояние между крайними точками окажется больше четырех ладов — такой аккорд невозможно исполнить. Исключение составляет высокий регистр, где расстояние между ладами сокращается. В нижнем же регистре даже на четыре лада растянуть пальцы весьма затруднительно. Если аккорд требует пропуска одной из средних струн, то от такого расположения аккорда тоже лучше отказаться, заменив его другим.

Ритмический рисунок записывается штилями вниз на третьей линейке нотного стана.

Сольная гитара в современном ансамбле (оркестре) обязательно должна комплектоваться различными блоками эффектов и приставками. Именно электроника дает музыканту использовать весь громадный потенциал звучания электрогитары. Все гитарные эффекты по принципу воздействия на звук электрогитары можно разделить на четыре вида: гейновые, модулирующие, динамические гейновые и тоновые.

Гейновые эффекты регулируют уровень громкости сигнала. К ним относятся Overdrive, Distortion, Fuzz. Все они отвечают за искажение звука путем ограничения сигнала по амплитуде. Как правило, педали Overdrive, Distortion и Fuzz в цепи эффектов устанавливают после компрессора. Чтобы

откорректировать полученный сигнал, после педали можно включить в цепь эквалайзер.

Модулирующие эффекты помогают гитаристу преобразовывать звук инструмента в нечто новое и необычное. К ним относятся Chorus, Flanger, Phase Shifter, Tremolo, Octaver, Reverberator и Delay. С помощью этих эффектов из одной гитары можно добиться звучания как будто двух (Chorus и Flanger), смешать исходный сигнал с его копиями, сдвинутыми по фазе (Phaser), сдвинуть исходный сигнал на одну или две октавы ниже или выше основного тона (Octaver), добавить амплитудное вибрато (Tremolo) и т.д.

К динамическим гейновым эффектам относятся компрессоры и гейты. Эти эффекты управляют уровнем сигнала, а именно обрезают сигнал, который находится за пределами заданного порога (громкости или частоты).

Среди тоновых эффектов самым важным можно считать эквалайзер — многополосный регулятор тембра. С его помощью можно осуществлять одновременную регулировку нескольких частот.

Клавишные инструменты

В эпоху начала истории эстрадных ансамблей и оркестров в качестве клавишного инструмента, безусловно, был рояль (или фортепиано). В задачи рояля в эстрадной музыке входило обеспечить две функции — бас, который игрался левой рукой, и гармонию, которая звучала в правой руке. Бас зачастую совпадал с линией контрабаса, а гармоническое заполнение по ритму часто было аналогичным партии ритм-гитары. Благодаря такой функциональной раздвоенности рояля можно было обеспечить звучание двух главных функций эстрадной музыки даже при отсутствии в коллективе контрабаса или гитары. Особенно это касалось различного рода ансамблей, в оркестре такая задача стояла менее остро. Безусловно, использовался рояль и как сольный инструмент.

С развитием электроинструментов в составе эстрадных ансамблей и оркестров появились электроорганы, клавишет, различные синтезаторы и электропиано, а также электро-бас и бас-педали. Электронные клавишные инструменты (за исключением электро-баса и бас-педаль, функция которых, как подсказывает название — басовая) в ансамблях часто используются как сольные, в оркестрах же для них более характерной оказалась роль «гармонической подушки» (*англ.* — Pad).

В некоторых стилях эстрадной музыки к группе ритма присоединяется аккордеон. При игре на аккордеоне важно учитывать наличие регистров и их удвоение, чтобы не возникала излишне вязкая звучность, что приводит к неслитному и некомпактному звучанию всей ритм-группы. Чаще всего аккордеон в эстрадных оркестрах употребляется соло, причем используется только игра правой рукой. Даже записывается этот инструмент только на одной строчке. Готовые аккорды аккордеона в эстрадной музыке используются крайне редко, как исключение можно упомянуть аккордеон в популярной эстрадной группе «Любэ».

Эстрадные произведения, в большинстве своем, основаны на непрерывной пульсации метра. Это является одной из особенностей оркестровки. Функции метра, ритма и аккомпанемента в эстрадном оркестре выполняются группой инструментов, состоящей из рояля, контрабаса (бас-гитара), гитары, ударных и, в некоторых случаях, аккордеона.

Контрабас (бас-гитара), левая рука фортепиано, а также большой барабан (бочка) играют бас, а гитара, правая рука фортепиано, а также малый барабан, тарелки, том-томы и др. играют аккорды (ритм аккордов). Безусловно, разделение функций инструментов ритм-секции не ограничивается только вышеприведенным функционалом, но, как показывает практика, это наиболее часто используемый вариант.

Группа духовых инструментов.

Из всего разнообразия духовых инструментов в составе эстрадных ансамблей и оркестров наиболее часто встречаются: саксофоны, кларнеты, трубы, тромбоны; реже — флейты, флюгельгорны, корнеты, туба, сузифон; совсем редкими инструментами в эстрадной музыке являются гобой, фаготы и валторны.

Группа саксофонов.

В ансамблях и эстрадных оркестрах количество саксофонов может быть разным. Если в ансамбле, как правило, 1-2 саксофона, то в оркестре их может быть 3-4 и даже 5. Чем больше саксофонов, тем больше разновидностей этих инструментов в партитуре. Если в ансамбле или оркестре два саксофона, оба могут быть альтовыми или теноровыми. Если три — тогда уже участвуют два альтовых и один теноровый. При четырех саксофонах ансамбль состоит из двух альтовых и двух теноровых, а при пяти саксофонах к ним добавится еще один баритоновый. Важно отметить, что саксофоны в эстрадной музыке часто звучат целым комплексом, то есть, если в оркестровке используется 3 и более саксофона, то их движение основано на параллельном голосоведении. И, наоборот, косвенное или противоположное движение саксофонов встречается редко. Причем расположение саксофонов, как правило, тесное. Широкое расположение саксофонов не характерно для эстрадной музыки. Группе саксофонов более свойственна игра *legato*. Необходимо также отметить, что саксофонами нельзя пользоваться как аккомпанирующими инструментами (наподобие альтов или валторн).

Группа кларнетов.

В эстрадных оркестрах все саксофонисты совмещают игру на саксофонах с игрой на кларнетах. Применяются чаще всего 3 кларнета (*in B*; кларнеты *in A*, а также видовые кларнеты в эстрадном оркестре не употребляются). В общем, кларнетам доступна любая из функций эстрадной оркестровки, но необходимо помнить, что среди медных инструментов, а также инструментов ритм-секции, кларнеты могут «потонуть» в интенсивном общем звуке. Особенно это замечание касается среднего регистра кларнета. Безусловно, можно комбинировать саксофоны с кларнетами: 1-ый кларнет и 2-3-ий

саксофоны, либо два кларнета и тенор-саксофон. При комбинировании кларнетов и саксофонов мелодический верхний голос лучше оставлять кларнету, так как если кларнет расположен ниже саксофонов, то в общем балансе его звук будет очень уязвим.

Группа медных инструментов.

Для группы медных инструментов в эстрадном оркестре (часто это 2 трубы и тромбон), как и группы саксофонов, характерна игра трехголосными аккордами, следующими в точном ритмическом соответствии с ведущим голосом (заметим, что ведущий голос не обязательно верхний). Расположение аккордов, как и в случае с саксофонами, преимущественно тесное. Кстати, в отличие от партитуры для симфонического оркестра, в партитурах для эстрадного оркестра у труб выставляются ключевые знаки. Группа медных инструментов в эстрадном оркестре может выполнять различные функции: проведение темы (соло, в унисон, октавный унисон либо в аккордовый пласт), педаль (не очень характерно для группы медных инструментов в эстрадном оркестре), ритмическая педаль, исполнение подголосков, а также проведение полифонических пластов. Безусловно, в группе медных инструментов очень часто используются самые разные сурдины: straight, mute, Wah-wah, in Hat. Самым распространенным приемом для группы медных инструментов в пьесах для эстрадного оркестра является ряд небольших отдельных реплик группы в виде аккордов, октав и унисонов. Такой прием можно условно назвать «break».

Составы духовой группы эстрадных ансамблей, бытующие в практике, довольно разнообразны. Самыми распространенными можно считать такие:

на два инструмента

- 1) труба и тенор-саксофон;

на три инструмента

- 2) труба, тромбон и тенор-саксофон;
- 3) труба, тромбон и кларнет (типичный состав для dixieland);

на четыре инструмента

- 4) саксофон-альт, две трубы и тромбон;
- 5) две трубы и два тромбона;
- 6) труба, тромбон, кларнет и саксофон (еще один состав dixieland);

на пять инструментов

- 7) две трубы, саксофон и два тромбона;
- 8) три трубы и два тромбона;

на шесть инструментов

- 9) три трубы, саксофон и два тромбона;
- 10) две трубы, два саксофона и два тромбона;

В партитуре для духовых инструментов обязательно применение общепринятых штрихов, без которых сложно добиться слаженной ансамблевой игры. Полная таблица штрихов приведена в книге «Аранжировка

для эстрадных ансамблей и оркестров» Д.А. Браславского³.

Завершая сказанное о группе духовых инструментов в эстрадном ансамбле или оркестре, следует отметить, что эта группа является основой кульминационных разделов. Поэтому следует соблюдать разумные пропорции в использовании духовых в аккомпанементе: чем меньше заняты духовые в аккомпанементе, тем эффектнее прозвучит тутти.

Группа струнных смычковых инструментов.

Наличие группы струнных инструментов в эстрадном ансамбле — явление нечастое. В то же время, группа струнных в эстрадном оркестре весьма успешно сосуществует с остальными группами инструментов. Среди разновидностей составов группы струнных смычковых инструментов наиболее часто встречаются две: группа скрипок (от 3 до 6 инструментов), либо струнный квартет (контрабас, как было сказано выше, входит в состав ритм- группы).

Обычно входящая в состав эстрадного оркестра группа скрипок, по силе звука, конечно, уступает духовым инструментам. Поэтому давать им какую-либо партию в том же регистре, который занят саксофонами или трубами, бессмысленно. В этом случае лучше продублировать скрипками мелодию духовых октавой выше. Встречается также полифоническая функция у скрипок, в пределах 2-3 октав, обычно крупными длительностями. При небольшой силе звука всего оркестра возможно занять скрипки в функции аккомпанемента — вместе с правой рукой рояля и аккордами гитары, в этом случае допустимо применение двойных нот в партии скрипок. При игре унисонами или октавами нужно помнить, что такие сочетания у скрипок хороши только в нижнем и среднем регистрах. В 3-ей октаве лучше заменить октавы на терции или сексты, так как октавы и унисоны будут звучать фальшиво и неуверенно. Для струнной скрипичной группы характерно ведение мелодии как в унисон, так и на два голоса или даже аккордами (в этом случае остальной оркестр должен звучать предельно тихо). В аккомпанементе скрипкам можно поручить унисонные и октавные педали, аккордовые педали или мелодические фигуры, контрапунктирующие с темой. При исполнении гармонических аккордов скрипками лучше написать их в тесном расположении.

Для квартетного состава струнной группы, помимо изложения мелодии возможны и полифонические приемы, что, впрочем, в эстрадных оркестрах используется редко, так как динамический дисбаланс струнной группы в соотношении с остальными участниками оркестра усугубляется. Квартету чаще поручаются функции аккомпанемента: все виды педалей, аккорды (преимущественно в тесном расположении), либо ритмическая фактура.

Вокальная группа.

³ Браславский Д.А. Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров. М., 1974. С. 362-364.

Большинство вокально-инструментальных ансамблей включает в себя как «чистых» вокалистов, то есть только поющих, так и музыкантов, поющих и одновременно играющих на инструментах. Особенно часто встречается вариант певец-гитарист или певец-клавишник. Безусловно, играющих и одновременно поющих исполнителей на духовых инструментах в эстрадной музыке нет. Обычно в ансамбле есть один-два ведущих вокалиста, а остальные (на ролях подпевающих) так называемый бэк-вокал. Встречаются и такие ансамбли, где ведущий вокалист одновременно играет на гитаре, а бэк-вокалисты только

⁷
поют.

Для разных стилей эстрадной музыки характерны разные составы вокальной группы. В стиле диско, например, чаще всего встречается сочетание из двух женских голосов. Этот прием стал настолько расхожим, что превратился в своеобразное клише. В 2000-е годы на витке популярности оказались женские трио. В вокально-инструментальных ансамблях с мужским составом очень распространено пение фальцетом, что сильно расширяет диапазон мужского пения. Наиболее распространенные составы мужской группы — трио и квартеты. В смешанных вокальных группах максимальный состав — четыре женских и четыре мужских голоса. Всем голосам обязательно поручены отдельные партии, так как в противном случае вокальная группа стремится к хоровой специфике. Тем не менее, самым популярным составом смешанной вокальной группы принято считать квартет из двух женских и двух мужских голосов.

Безусловно, вокальной группе любого состава обычно поручается главная мелодия, которая может быть исполнена как в унисон, октаву, аккордовый пласт, так и в полифоническом изложении. С учетом сложившейся практики усиления вокалистов с помощью микрофонной техники, забота о динамическом балансе вокальной группы с остальными участниками ансамбля (или оркестра) ⁴ несколько облегчается. Однако не стоит перегружать партитуру звучанием духовых инструментов, особенно медных, в случае полифонического изложения материала в вокальной группе. Необходимо также помнить, что основная кульминация в вокальной эстрадной музыке приходится на второй или, чаще на третий припев (ни в коем случае не на куплет, где важно расслышать все слова), причем после второго припева может быть еще инструментальный проигрыш, приводящий к основной кульминации на третьем куплете.

Классификация видов и составов эстрадных ансамблей и оркестров.

Существует много различных видов эстрадных ансамблей и оркестров, которые используются как для танцевальной, так и для концертной музыки. На самом деле, каждый музыкальный коллектив вносит свою неповторимую

⁴ В качестве примера такого ансамблевого сочетания можно привести известную группу Горана Бреговича «Bijelo Dugme».

«изюминку» в звучание эстрадной музыки. Более того, одно и то же произведение может быть исполнено разными по составу коллективами, и при этом оно не потеряет своей эстрадной направленности. Живым примером подобной оркестровой гибкости может послужить «Libertango» Астора Пьяццолы.

Собственно, из-за необыкновенного разнообразия инструментария эстрадного ансамбля и даже оркестра, классифицировать все существующие виды эстрадных коллективов — невозможно. Однако исполнительская практика отобрала несколько наиболее распространенных видов эстрадных ансамблей и оркестров, которые можно классифицировать примерно так:

Ансамбли

1. Ансамбли типа «Combo»
2. Ансамбли типа «Big Beat»
3. Эстрадные квартет и квинтет (хотя в практике может встречаться и секстет, и септет).

Оркестры

1. Малый эстрадный оркестр (Small Band)
2. Средний эстрадный оркестр (Medial Band)
3. Большой эстрадный оркестр (Big Band)
4. Эстрадно-симфонический оркестр или симфоджаз (Sympho-jazz)

Ансамбли типа «Combo» (от англ. combination — комбинация, сочетание).

В большинстве случаев в такие ансамбли входят соединения медных духовых инструментов и саксофонов с ритм-секцией — ударная установка, гитара, фортепиано и контрабас (или бас-гитара). Большинство эстрадных исполнителей пользуются именно такими составами. Например, группа «Аукцион» использует следующий состав: саксофон/кларнет, труба, тромбон/туба, клавиши, контрабас, бас-гитара и ударные. В состав группы «Ленинград» изначально входили саксофон, труба, клавиши и ударные. Один из составов группы «ДДТ» включал в себя, помимо вокалиста, саксофон, скрипку, клавиши, гитару, бас-гитару и, конечно, ударные. Собственно, и знаменитый состав Dixieland⁵ относится как раз к ансамблям этого типа.

Ансамбли типа «Big Beat»

Характерной особенностью ансамблей типа «Big Beat» является присутствие в составе трех электрогитар, где первая излагает мелодию, вторая — ритм и третья — бас. В качестве клавишного инструмента в такого рода ансамблях обычно выступает электроорган или синтезатор. К такому составу часто добавляются труба и/или тромбон, а также саксофоны (тенор или баритон). Собственно, большинство современных эстрадных групп, особенно рок направления, пользуется составами ансамбля «Big Beat». Например,

⁵ В состав Dixieland входят: кларнет, иногда тенор-саксофон, труба, тромбон, ударная установка, гитара (иногда вместо гитары банджо), фортепиано и контрабас (иногда заменяется на сузафон или тубу).

костяк группы «Queen» составляет гитара, клавиши и ударные, основной состав группы «Scorpions», помимо того, что все участники одновременно являются и вокалистами группы, включает три гитары, бас-гитару и ударные.

Эстрадные квартеты и квинтеты

Отличие эстрадных квартетов, квинтетов и т.д. от других ансамблей эстрадного типа — необязательное присутствие ритм-секции, в частности ударной установки. Эстрадный квартет — это кларнет, аккордеон, гитара и контрабас, иногда добавляется ударная установка. Такой состав ансамбля был модным в начале 50-х годов XX века, в СССР связан с именем Владимира Дмитриева — первопроходцем в области эстрадных ансамблей⁶. Игру квартета Владимира Дмитриева критики того времени называли «Ленинградским стилем». В наши дни подобные составы эстрадных ансамблей встречаются чаще в качестве музыкального оформления на различных мероприятиях, как, например, эстрадно-джазовый коллектив «Chance-On Manouche».

Встречается и «мягкий» квинтет: саксофон-тенор, вибафон, гитара, контрабас и ударная установка. В таком составе эстрадный квинтет был популярен в середине XX века, но с развитием ансамблей типа «Big Beat», «битломанией», «дугмоманией» квинтеты подобного типа оказались не слишком популярными — прежде всего из-за сложностей в транспортировке вибафона. Но в 2008 году вибафонист Иннокентий Иванов совместно с контрабасистом Вячеславом Ахметзяновым создали квинтет «Ivanov Vibe Band», ставший на сегодняшний день — квинтетом с солирующим вибафоном и саксофоном. IVB позиционирует себя как фьюжн-джазовый проект, работающий в стилях этно-джаз, джаз-рок, латин, свинг, би-боп.

Ансамбли подобного типа часто встречаются в так называемом авторском исполнении. Например, состав ансамбля Астора Пьяццолы, помимо бандоненона, на котором играл сам композитор, включал скрипку, фортепиано, электрогитару и контрабас.

Эстрадные оркестры

Эстрадные оркестры, будь то малый, средний или большой, обладают целым рядом признаков, обязательных для всех эстрадных оркестровых составов. Любой состав эстрадного оркестра (независимо от его величины) делится на три инструментальные группы: саксофоны (вместе с кларнетами) — по два альтовых и два теноровых, иногда и баритоновый, медные инструменты — от 2 до 4 труб и от 1 до 4 тромбонов, и группа ритма, в которую входят ударные, гитара (электрогитара), фортепиано (электропиано), контрабас (или бас-гитара). К основному составу эстрадного оркестра могут быть добавлены: флейта, аккордеон, струнные инструменты, валторны, вибафон, арфа и другие «инструменты на случай».

⁶ Дмитриев Владимир Валентинович (1923-1979) — советский композитор, аккордеонист, руководитель инструментального эстрадного квартета, автор более 150 песен.

Совершенно не обязательно точно придерживаться основного состава эстрадного оркестра. Например, в мюзиклах составы оркестра очень сильно меняются, очевидно, приспособляясь к коммерческим условиям жанра. В мюзикле Эндрю Ллойд Уэббера «Кошки» состав оркестра включает три исполнителя на деревянных духовых (каждый из которых меняется на флейту, кларнет, саксофон и гобой), два валторниста, два трубача, один тромбонист, одна виолончель, три исполнителя на клавишных инструментах (синтезаторы) и 4 исполнителя ритм-группы (в которой отсутствует фортепиано, но зато два ударника, один из которых отвечает за ударную установку, а другой — за ударные инструменты симфонического оркестра).

Эстрадно-симфонический оркестр или симфоджаз

Состав симфоджазового оркестра не ограничен. По сути — это сочетание симфонического оркестра с инструментами эстрадного оркестра. В отличие от эстрадных оркестров, симфоджазовый коллектив не имеет точно установленного состава и в принципе представляет собой соединение деревянных духовых инструментов, группы саксофонов и медных духовых инструментов с группой ритма, а также многочисленной группы струнных инструментов (нередки случаи поистине малеровских составов). В так называемом «мягком» симфоджазе могут отсутствовать медные духовые инструменты или количество их сильно ограничено. В состав «мягкого» симфоджаза дополнительно входят вибрафон, арфа и клавишный электроинструмент, а также валторна. Таким составом оркестра часто пользуются композиторы Е. Крылатов, А. Кальварский, А. Петров и др.

Второй тип эстрадно-симфонического оркестра, так называемый «полный» или «большой» симфоджаз включает тройной состав деревянных духовых, 5 саксофонов, 4 валторны, 3-4 трубы, 3-4 тромбона, тубу, ударную установку, группу симфонических ударных, вибрафон, гитару, арфу, клавишные электроинструменты, а также многочисленную группу струнных смычковых инструментов (10-12 первых скрипок, 8-10 вторых, 6-8 альтов, 4-6 виолончелей и 2-3 контрабаса).

Главное отличие эстрадно-симфонического оркестра от просто эстрадного оркестра в том, что основной мелодической оркестровой группой в симфоджазе является группа струнных смычковых инструментов, а не духовых. Как следствие — звук симфоджаза гораздо более мягкий по тембру, нежели звук эстрадных оркестров. Соответственно, такие оркестры гораздо чаще встречаются в качестве сопровождения солиста-певца, так как мягкий тембр всего оркестра в сочетании с группой ритма обеспечивает необходимую прозрачность и легкость звучания оркестра.

Аранжировка. Основные функции в эстрадном оркестре.

Отдельные инструменты и инструментальные группы в общем звучании эстрадных ансамблей и оркестров выполняют различные функции, среди которых — мелодия, гармония, педаль и ритм. Причем ритм здесь понимается как основной аккомпанемент и фактура произведения.

Чаще всего аранжировка для эстрадного ансамбля или оркестра подразумевает, что аранжировщик «должен проникнуться мыслью сочинителя, угадать его неосуществленные намерения и, приведя их в исполнение, тем самым развить и докончить мысль, зарожденную самим творцом и положенную им в основу своего произведения»⁷.

Для достижения массивного и насыщенного звучания оркестра аранжировщику обычно следует решить три основные задачи:

- 1) охватить наиболее широкий звуковой объем;
- 2) использовать самые звучные регистры групп и отдельных инструментов;
- 3) выбрать такую фактуру оркестровых партий, которая в наибольшей степени свойственна природе и технике инструментов⁸.

Партии скрипок и аккордеона при мелодической игре саксофонов и медной группы лучше вынести в верхний регистр.

При инструментровке для ансамблей особое внимание нужно обращать на движение средних и второстепенных голосов. Именно благодаря «вторым» инструментам в эстрадном ансамбле «возникает жизнь». Тем не менее, перегружать излишними пассажами вторые голоса тоже не стоит. В партиях скрипок унисоны, квинты и октавы стоит применять только в исключительных случаях, так как эти интервалы требуют от исполнителя высокой степени интонационной точности. Чем самостоятельнее партии ансамбля — тем богаче инструментовка. Дублирование каких-либо партий приводит к бедности и монотонности звука.

Ритм в аранжировке

Ритмы эстрадной и джазовой музыки чрезвычайно разнообразны, но один общий знаменатель у них все же есть: танцевальная природа ритма. При всех повторных проведениях темы ритм, как правило варьируется, иногда значительно. Переработка ритмического рисунка мелодии является одним из самых важных моментов аранжировки для эстрадных ансамблей и оркестров. Синкопирование мелодии уходит в глубь раннего джаза, к рэгтайму, когда музыканты, импровизируя на избранную тему, свободно интерпретировали ритмический рисунок мелодии, делали его более сложным, острым и выразительным. В дальнейшем синкопирование мелодии стало фиксироваться в нотной записи, приобретая значение обязательного компонента аранжировки. Причем, ритмические изменения в теме влекут за собой изменения ритма во всех функциях оркестра или ансамбля. Именно здесь и возникает понятие «свинга».

Ритм «Swing» заключается в смещении акцента с долей такта либо вперед — в нотной записи влево (опережение звука, который должен падать на сильную долю), либо назад — в нотной записи вправо (запаздывание звука,

⁷ Римский-Корсаков Н.А. Основы оркестровки. Т. I. М.-Л., 1946. С. 9.

⁸ Киянов В., Воскресенский С. Практическое руководство по инструментровке для эстрадных ансамблей и оркестров. Л., 1966. С. 180

падающего на сильную долю). Смещение акцента посредством опережения или запаздывания не меняет общую форму мелодической линии. Следует отметить, что в эстрадной и джазовой инструментальной музыке более часто встречается прием опережения, а в вокальной эстрадной музыке отдается предпочтение приему запаздывания.

Характерное «родимое пятно» для эстрадной музыки представляют и ритмы кадансов: типа танго или ча-ча-ча.

В основном ритмы эстрадной музыки опираются на 4/4 метр и его разновидности^{9 10}. Основные вариации ритма заключаются в распределении акцентов по слабым долям такта. В латиноамериканских ритмах нюансы акцентирования вообще распределяются по восьмым — нередко акценты на вторую восьмую в такте (Бегин), на четвертую и седьмую (Румба), на шестую и восьмую (Босса-нова).

Аранжировка мелодии

Главная мелодия в эстрадно-джазовой музыке, как правило, занимает от 16 до 32 тактов и обычно состоит из запева (Verse) и припева (Chorus), причем припев служит главным материалом, на котором строится все развитие произведения. После первого проведения темы идут всевозможные вариации на нее: различные соло, изменения ритма, варьируются ее отдельные элементы, меняется гармонизация мелодии.

Основная мелодия музыкального произведения должна быть рельефно выделена на общем фоне звучания всего ансамбля или оркестра. Это достигается двумя приемами:

1) создание свободной зоны для мелодии, то есть, регистр, в котором излагается мелодия, должен быть освобожден от других элементов оркестровой фактуры. Например, если мелодия излагается в низком регистре, то бас должен быть еще ниже мелодии, а гармония — выше. Если главный мелодический голос занимает средний регистр, то в аккомпанементе имеет место заполнение регистра гармоническими голосами ниже мелодии, а контрапунктирующие голоса (обычно скрипки) располагаются выше мелодии. В случае с изложением мелодии в верхнем регистре все остальные голоса должны занимать более низкую tessitura по отношению к солирующему инструменту или голосу. Создание свободной зоны обеспечивает полноценное звучание одного или группы инструментов, а также вокалистов, и не требует каких-либо усиливающих средств.

2) расширение «масштаба» звучания мелодии.

В том случае, когда оркестровая фактура не позволяет создать свободную зону, рельефность звучания мелодии достигается увеличением силы звука

⁹ Интересно наблюдение развития танцевальной музыки, а точнее ее метра. В эпоху балов танцевальным считался 3/4 размер. В XX же веке танцуют в 4/4 метре. оркестров. С. 199-208. а также в: *Браславский Д.А.* Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров. С. 352-361.

(прежде всего за счет одновременного изложения мелодии в нескольких регистрах оркестра, так называемый микст) или выделением мелодии тембрами, контрастными к тембрам аккомпанемента.

Практикой аранжировки для эстрадных ансамблей и оркестров отобрано несколько основных приемов изложения мелодии:

- 1) унисон (как правило унисон одной группы, например, саксофонов, труб, скрипок);
- 2) в октаву (часто встречается ведение мелодии в октаву у родственных инструментов: кларнет и альтовый саксофон, альтовый и теноровый саксофоны, труба и тромбон, но могут быть октавные удвоения и между группами инструментов);
- 3) в трех и более октавах (участвуют три отдельных инструмента, либо три разные группы инструментов);
- 4) во взаимодействии с сопровождающими гармоническими голосами. Гармонические голоса могут быть как малоподвижными — типа органно-хорового звучания, так и иметь одинаковую с мелодическим голосом ритмическую структуру некоего гармонического пласта. Последний вариант является типичным для эстрадной и джазовой музыки, а характерной особенностью этого вида изложения является обязательное параллельное движение всех голосов, что вызвано необходимостью сохранить единство фактуры аккордового склада на всем протяжении звучания мелодии.

Гармония в аранжировке

Гармоническая функция в эстрадном оркестре наиболее слитно звучит в каком-либо одном тембре. Причем изложение аккорда предпочтительнее в тесном, либо расширенном варианте¹¹. Тесное расположение характеризуется слитностью и компактностью звучания. Расширенное расположение увеличивает «глубину» звука. Наибольший эффект такое расположение получает в группе саксофонов. В группе медных же лучше использовать тесное расположение, так как медь обычно участвует в динамических моментах партитуры, где необходимо ее плотное и компактное звучание.

Одной из самых ярких особенностей эстрадной аранжировки является особая гармонизация, основанная на применении нонаккордов и септаккордов всех ступеней, часто с альтерациями. Однако, в практической работе аранжировщику приходится сталкиваться с произведениями, имеющими упрощенную гармоническую основу, которая не дает нужной выразительности в звучании эстрадного оркестра или ансамбля. Чтобы добиться нужной яркости в гармоническом языке, аранжировщику приходится прибегать к усложнению гармонии. Общий принцип сводится к тому, чтобы к трезвучиям всех ступеней мажорного или минорного лада прибавить звуки,

¹¹ Расширенное изложение аккорда подразумевает широкий интервал внизу и небольшие интервалы в середине.

которые не входят в структуру данного трезвучия, но добавляют к нему определенную остроту. В качестве добавляемых звуков могут выступать тоны кварты, сексты, септимы, секунды как по одному, так и попарно. Причем в минорном ладу секста может быть мелодической, и, добавляя ее вместе с квартой, например, к тоническому трезвучию можно получить мажорную окраску.

Полученные в результате усложнения четырех- и пяти-звучные аккорды могут излагаться не только в тесном расположении. Таким образом, можно, например, получить аккорды с кварто-квинтовой структурой.

Вместе с усложнением гармонии, аранжировщику нередко приходится придумывать партию баса в эстрадном оркестре или ансамбле. В оригиналах аранжируемых произведений часто нет точного, ритмически четкого баса. Партия баса должна вытекать из гармонической основы аранжируемого произведения. А ритмический рисунок басовой линии необходимо согласовывать с ритмической схемой произведения.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1. *Анисимов Б.И.* Инструментовка для духового оркестра. Л., 1960.
2. *Браславский Д.А.* Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров. М., 1974.
3. *Браславский Д.А.* Основы инструментовки для эстрадного оркестра. М., 1967.
4. *Браславский Д.А.* Аранжировка сопровождения вокала для инструментальных ансамблей. М., 1983.
5. *Бриль И.* Практический курс джазовой импровизации. М., 1982.
6. *Гаранян Г.* Инструментовка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей. Изд 2-е. М., 1986.
7. *Гаранян Г.* Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей. М., 1983.
8. *Киянов В., Воскресенский С.* Практическое руководство по инструментовке для эстрадных ансамблей и оркестров. Л., 1966.
9. *Киянов В., Воскресенский С.* Современные эстрадные ансамбли: Пособие по аранжировке. Л.-М., 1975.
10. *Саульский Ю.* Аранжировка для эстрадного и джазового оркестра. М., 1977.
11. *Чугунов Ю.Н.* Гармония в джазе. М., 1980.
12. *Чугунов Ю.Н.* Эволюция гармонического языка джаза. М., 1994.
13. *Coker J.* A Guide to Jazz Arranging and Composing. Oxford, 2012.
14. *Dobbins B.* Composing and Arranging for the Contemporary Big Band. New York, 2015.
15. *Glen M.* Method for Orchestral Arranging. New York, 1943.

16. *Russo W.* Jazz Composition and Orchestration. Chicago, 1997.
17. *Sussman R.* Jazz Composition and Arranging in the Digital Age. Oxford, 2012.
18. *Tyler D.* Inside the Score in the 21st Century: Techniques for Contemporary Large Jazz Ensemble Composition. New York, 2012.
19. *Wright R.* Inside The Score: A Detailed Analysis of 8 Classic Ensemble Charts by Sammy Nestico, Thad Jones, and Bob Brookmeyer. New York, 1982.

6.2. Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
2. Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи, методические материалы.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1 Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-2 Способен создавать аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных исполнительских составов	Знать: – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях;
	Уметь: – создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра;
	Владеть: – техникой оркестрового голосоведения; навыками самостоятельной работы с нотной,

	учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины; – навыками работы со специализированной литературой;
--	--

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

В качестве форм промежуточной аттестации существуют контрольные занятия в конце 7-го и 8-го семестров.

Контрольные занятия проводятся в виде письменной оркестровки небольшой пьесы для эстрадного оркестра или ансамбля.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций

ПК-2. Способен создавать аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных исполнительских составов

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета - анализ партитуры для эстрадного оркестра				

<i>Знать:</i> выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стиливых условиях	<i>Не знает</i> выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стиливых условиях	<i>Знает</i> частично выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стиливых условиях	<i>Знает в</i> достаточной степени выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стиливых условиях	<i>Знает в</i> полной мере выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стиливых условиях
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Аранжировка в стилях различных эстрадных направлений				
<i>Уметь:</i> создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; – инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра	<i>Не умеет</i> создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; – инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; – инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра	<i>Умеет в</i> достаточной мере создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; – инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра	<i>Умеет</i> свободно создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; – инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Практические задания - письменная оркестровка, анализ партитуры для эстрадного оркестра				
<i>Владеть:</i> – техникой оркестрового голосоведения; – навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины; навыками работы со специализированной литературой	<i>Не владеет –</i> техникой оркестрового голосоведения; – навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины; навыками работы со специализированной литературой	<i>Частично владеет –</i> техникой оркестрового голосоведения; – навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины; навыками работы со специализированной литературой	<i>В целом владеет –</i> техникой оркестрового голосоведения; – навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины; навыками работы со специализированной литературой	<i>В полной мере владеет –</i> техникой оркестрового голосоведения; – навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины; навыками работы со специализированной литературой

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) музыкальная состоятельность представленной работы	0-10	11-14	15-17	18-20
б) качество технического выполнения представленной работы	0-10	11-14	15-17	18-20

в) понимание задач поставленных в практической работе	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение реализовать поставленные задачи	0-10	11-14	15-17	18-20
д) содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично / зачет» выставляется в случае выполнения двух этапов работы – ответа на теоретический вопрос и практического задания.

Критерии: студент демонстрирует хорошие знания по заданному вопросу, владеет специальной терминологией, умеет применить теоретические знания на практике.

Оценка «хорошо / зачет» выставляется в случае выполнения двух этапов работы – ответа на теоретический вопрос и практического задания.

Критерии: студент демонстрирует средние знания по заданному вопросу, владеет специальной терминологией, умеет применить теоретические знания на практике.

Оценка «удовлетворительно / зачет» выставляется в случае выполнения двух этапов работы – ответа на теоретический вопрос и практического задания.

Критерии: студент демонстрирует средние знания по заданному вопросу, частично владеет специальной терминологией, не всегда умеет применить теоретические знания на практике.

Оценка «не удовлетворительно / незачет» выставляется в случае невыполнения представленных заданий: теоретического и практического.

Критерии: студент демонстрирует либо полное незнание материала, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы, не владеет практическими навыками работы в компьютерных программах.

8.4. Контрольные материалы

Примерный список произведений, рекомендуемых для инструментовки

Армстронг Л. Someday you'll be sorry.

Армстронг Л. Bak's o'town blues.

Бейли К. Воздух лунного света.

Бейли К. Blue mood.

Гиллесли Д. Dizzy atmosphere

Оливер Дж. Canal street blues.

Оливер Дж. Dipper mouth blues.

Примерный список произведений, рекомендуемых для анализа

Бернстайн Л. Вестсайдская история.

Вайль К. Трехгрошовая опера.

Гершвин Дж. «Американец в Париже».

Гершвин Дж. Рапсодия в голубых тонах.

Гершвин Дж. Кубинская увертюра.

Лоу Ф. Моя прекрасная Леди.

Мерфи У. Первая часть 5-ой симфонии Бетховена (аранжировка для биг-бэнда).

Миллер Гл. «Бах в джазе».

Пьяццолла А. Времена года.

Роджерс Р. «Звуки музыки».

Уэббер Э. Л. «Кошки».

Уэббер Э. Л. «Призрак оперы».

Уэббер Э. Л. «Иисус Христос - суперзвезда».

Beatles. Песни.

Cocciantе R. Notre-dam de Paris.

C. Conti, C. Connors, A. Robins. "Gonna fly now".

Chikago. Hard to say I'm sorry.

Cullen R. Miz Marie.

Pink Floyd. Песни.

Rolling Stones. Песни.

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

«После того, как аранжировка готова, следующим и самым важным этапом является надлежащая репетиция».

Услышать свое произведение в живом исполнении — цель любого творца. Благодаря прослушиванию своей работы в живом исполнении можно усовершенствовать свои знания в области инструментовки, отточить детали и нюансы, разработать свои неповторимые приемы оркестровки, ну и, безусловно, проявить пристальное внимание к динамике и штрихам музыкального произведения.

Безусловно, любые примеры по оркестровке для эстрадного ансамбля или оркестра не являются единственно возможными «рецептами» аранжировки. Более того, именно в оркестровке для эстрадного коллектива публика наиболее благосклонна к различным нововведениям, поискам и экспериментам, правда с одним но: музыка неизменно должна быть танцевального характера. Если аранжировка не «тянет ноги танцевать», ну или хотя бы постукивать в такт каблуком, увы — живого отклика у слушателя она не получит.