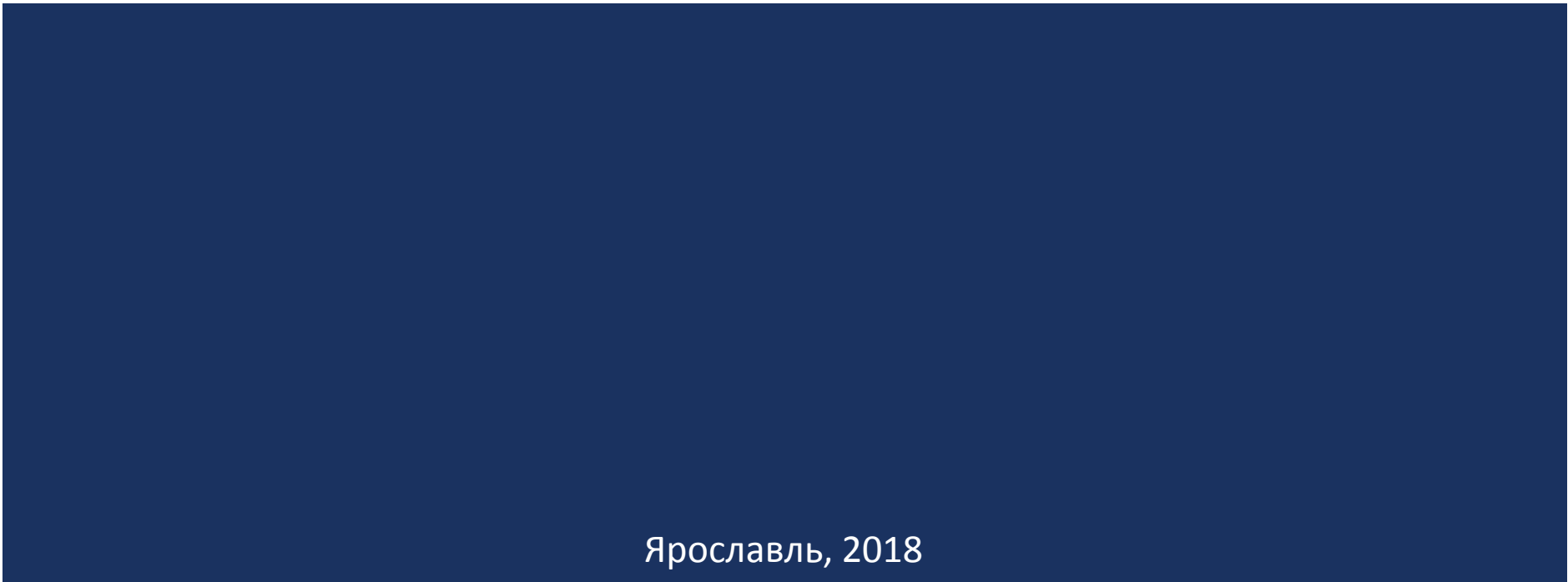

ДИРИЖИРОВАНИЕ, ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР, РАБОТА С ДЖАЗОВЫМ ОРКЕСТРОМ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Ярославль, 2018

Миронов С.В. Учебно-методическое пособие: Дирижирование, чтение партитур, работа с джазовым оркестром – Ярославль, 2018. – 58с.

Методическое пособие содержит обобщение и систематизацию материала по курсу «Дирижирование, чтение партитур, работа с оркестром» для подготовки специалистов, способных организовать работу эстрадного оркестра или ансамбля. К методическому пособию прилагаются два комплекта дополнительных материалов для анализа видов партитур и прослушивания эстрадно-джазовой музыки. Методическое пособие предназначено для студентов и преподавателей, занимающихся подготовкой профессиональных компетенций.

Автор:

Миронов Сергей Витальевич – преподаватель ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры»

Рецензенты:

Агафонов В.Г. – преподаватель Ярославского музыкального колледжа, заслуженный деятель искусств Российской Федерации

Доброхотов М.Ю. – преподаватель ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры»

Содержание

4 – 18

СОСТАВ
ДЖАЗОВОГО
ОРКЕСТРА

19 – 28

РЕПЕТИЦИОННАЯ
РАБОТА С
ОРКЕСТРОМ

29 – 33

ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР

34 – 48

ДИРИЖИРОВАНИЕ

49 – 53

ОСОБЕННОСТИ
ДЖАЗОВОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

54 – 57

КОНЦЕРТНОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ
ОРКЕСТРА

СОСТАВ ДЖАЗОВОГО ОРКЕСТРА

ИНСТРУМЕНТЫ | КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ | ОРКЕСТРОВЫЕ ГРУППЫ

Джазовый оркестр

Джазовый оркестр — один из самых интересных и своеобразных явлений современной музыки, в котором большая роль отводится ритму (так как есть особая группа инструментов – ритм-секция) и джазовой импровизации.

Инструментальный состав джазового оркестра

Универсальный состав современного биг-бэнда состоит из трех основных инструментальных групп:

- **Saxes** – саксофоны (альт, тенор, баритон)
- **Brass** – медные (трубы, тромбоны)
- **Rhythm** – ритм (фортепиано, электрогитара, контрабас / бас-гитара, ударные инструменты)

Дополнительные инструменты:

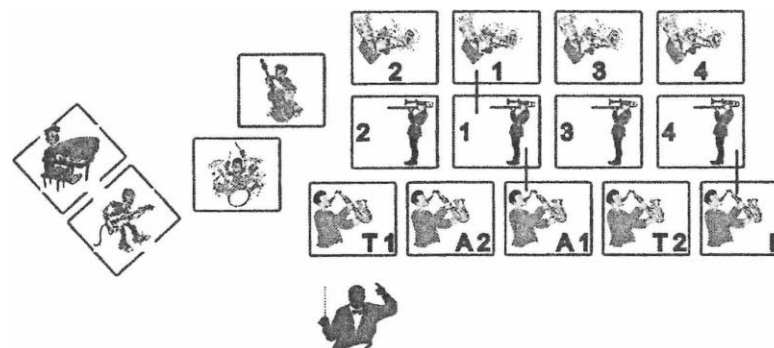
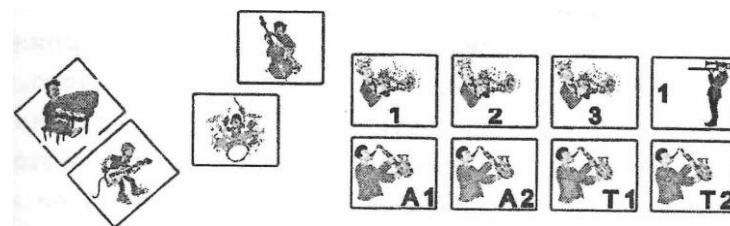
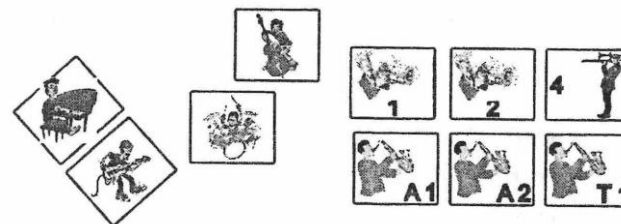
- Духовые (флейты, гобой, кларнеты, валторны, тубу)
- Струнные (скрипки, альты, виолончели)
- Народные (балалайка, аккордеон, губные гармошки, рожки)
- Электронные (синтезаторы, электроорганы, клавишет)
- Инструменты группы ритма

Количественный состав джазового оркестра

По количественному составу музыкантов, играющих на основных инструментах, оркестры подразделяются на:

- Малый (**Small Band**) – 10 исполнителей (2-SA + 1-ST + 2-Trp + 1-Trb + Rhythm Section)
- Средний (**Medium Band**) – 12 исполнителей (2-SA + 2-ST + 3-Trp + 1-Trb + Rhythm Section)
- Большой (**Big Band**) – 15-17 исполнителей (2-SA + 2-ST + 1-SB + 3-5-Trp + 3-4-Trb + Rhythm Section)

Оркестровые группы

Для отображения мелодии, гармонии и ритма в оркестре существует функциональное разделение основных групп по выполняемым задачам.

Групповые аранжировки – череда групп саксофонов, труб, тромбонов и ритма.

This musical score illustrates group arrangements for the piece 'In a Mellow Tone' by Duke Ellington. It features staves for four saxophones (A. Sax. 1, 2, 3, 4), four trumpets (Tpt. 1, 2, 3, 4), and four trombones (Tbn. 1, 2, 3, 4). Hand-drawn circles and arrows highlight specific melodic and harmonic lines, showing how different instrumental groups take turns playing the main melody and supporting parts.

Пример групповых аранжировок (In a mellow tone – Duke Ellington)

Смешение тембров – исполнение мелодии отдельными инструментами различных групп, а ритмо-гармонические функции выполняют другие смешанные группы.

This musical score demonstrates 'timbre mixing' for the piece 'A Long I Here Ago' by Bob Mintzer. It includes staves for Alto Saxophone 1 & 2, Tenor Saxophone 1 & 2, Baritone Saxophone, Trumpet in Bb 1, 2, 3, 4, Trombone 1, 2, 3, 4, and Tuba. The score shows how the melody is passed between different instruments across various groups, while other groups provide the harmonic and rhythmic foundation. Dynamic markings like 'mf' and 'f' are used throughout.

Пример на смешение тембров (A long I here ago – arr. Bob Mintzer)

Группа саксофонов

Группа саксофонов – самая подвижная в динамическом, техническом отношении и имеет самый большой общий звуко-высотный диапазон.

В оркестре выполняет разные функции:

- мелодические,
- гармонические,
- контрапунктирующие,
- элементы педализации,
- аккомпанемента (ритмический рисунок).

Первый альт – лидер группы.

Первый тенор – импровизационные соло.

Саксофон-баритон может играть в унисон с тромбонами, контрабасом, сольные эпизоды и импровизации.

Второй альт и второй тенор исполняют очень важные ноты в аккордах (3 и 7 ступени).

The image displays a musical score for a saxophone section and a trumpet section. The top section, labeled 'САКСОФОНЫ' (Saxophones), consists of five staves. The bottom section, labeled 'ТРУБЫ' (Trumpets), consists of four staves. The music is written in a key with one flat (B-flat) and a 4/4 time signature. The saxophone part features a complex, rhythmic melody with many beamed eighth and sixteenth notes, often marked with accents (>). The trumpet part provides a harmonic accompaniment, with notes often marked with a mezzo-forte (mf) dynamic. The score is a page from a larger musical manuscript, showing measures 1 through 4 of a phrase.

Пример контрапункта саксофонов (Caravan – D. Ellington and J. Tizol)

Группа саксофонов

Для партий саксофонов характерна игра в унисон, как в мелодии (**Soli**), так и в так называемый хорус (**Chorus**), когда саксофоны в аккордовом складе исполняют мелодическое соло.

сопрано

Пример хоруса саксофонов (Ya gotta try... harder – S. Nestico)

Пример унисонного Soli (Blue Miles – Chick Corea)

Группа труб

В кульминациях произведений группа труб проявляет мощь динамических возможностей, яркость и блестящий тембр, участвует в проведении мелодических линий, исполнении различных риффов, унисонных и аккордовых педализирующих функций.

Пример на исполнение тютти (Ya gotta try... harder – S. Nestico)

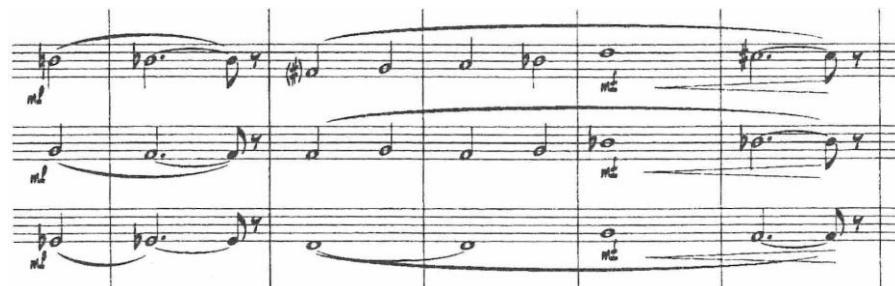
Пример на исполнение риффов (Greeting and salutation – Mel Lewis and Thad Jones)

Группа труб

Первая труба – это не только лидер своей группы, но и первая «скрипка» всего оркестра. Она определяет фразировку, артикуляцию и динамику оркестра.

Вторая и третья трубы исполняют, в основном, поддерживающие аккордовые звуки, в унисонах могут брать на себя роль ведущих.

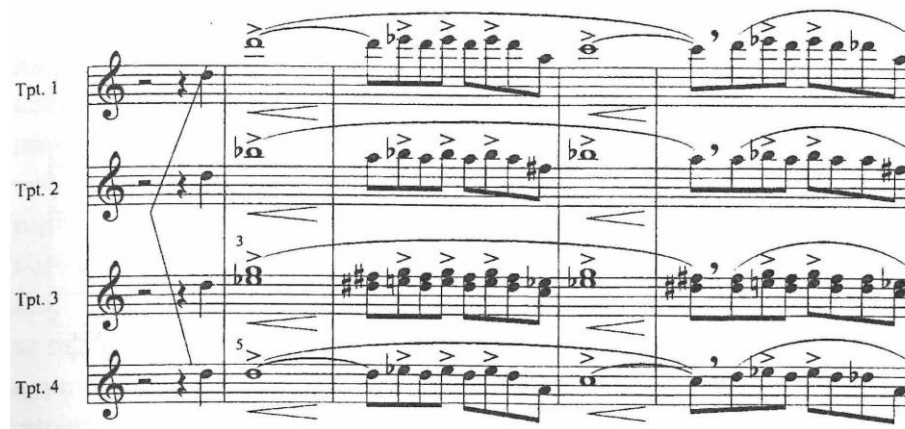
Четвертая труба играет октавный унисон с первой. Здесь на первый план выходит интонационный строй между этими трубами.

Пример на исполнение педалей (Quintessence – Quince Jones)

Пример унисона труб (Caravan – D. Ellington and J. Tizol)

Пример октавного унисона 1 и 4 труб (Caravan – D. Ellington and J. Tizol)

Группа тромбонов

Для группы тромбонов характерен широкий диапазон использования. Мягко и бархатно звучит группа при исполнении педализирующих функций и оркестровых «хоралов», ярко и мясисто звучит в тутти вместе с трубами, исполняет различные риффы, реплики, часто используется как связующее звено между саксофонами и трубами.

Первый тромбон – ведущий, исполняет соло и импровизацию.

Второй и третий тромбоны дают окраску аккорда (3 и 7 ступени).

Четвертый тромбон – басовый (с квартвентилем) – обеспечивает игру в самом нижнем регистре, закрывает тромбовую «мертвую» зону.

Rubato chorale - Slow $\text{♩} = 60$

Пример «хорала» тромбонов (Cherokee – Ray Noble)

Пример исполнения риффов тромбонами (One o'clock jump – Count Basie)

Ритм-группа

Ритм-группа исполняет роль фундамента джазового произведения. Она несет исключительную ответственность за течение времени, темпа, граунд-бита (ground beat), ритмические и мелодические фигуры, стилевые рисунки, построения и динамические оттенки.

Cherokee – Ray Noble

Пример рисунка ритм-группы в тупи (Cherokee – Ray Noble)

Basie straight ahead – Sammy Nestico

Схема построения линии ритм-группы (Basie straight ahead – Sammy Nestico)

Ритм-группа – фортепиано

В оркестре роль фортепиано сводится к подчеркиванию аккордовых изменений, исполнению небольших ритмических рисунков и педалей, заполнению различных по длительности оркестровых пауз и выдержанных аккордов. Гармония в партии фортепиано обычно записывается буквенно-цифровыми символами, нотами излагаются туттийные моменты и общие акценты.

Пример на заполнение пауз в стиле Count Basie (Ya gotta try... harder – S. Nestico)

Фортепиано часто доверяют импровизированные соло. Существенная роль отводится фортепиано при аккомпанементе импровизационного соло.

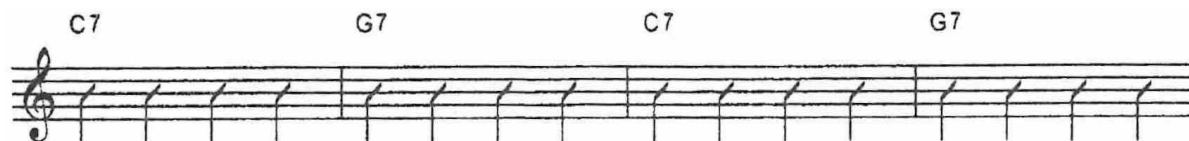
Упрощенная схема построения ритмической линии фортепиано в свинге

Ритм-группа – гитара

Гитара в оркестре выполняет в основном ритмо-гармонические функции. При аккомпанементе сольных разделов гитаре необходимо вести беседу-диалог с фортепиано. Если один из них играет ритмическую основу, то другой исполняет или аккорды большей длительности, или различные реплики, или просто выдерживает паузы.

Пример на comping с фортепиано (Greeting and salutation – Mel Lewis and Thad Jones)

Упрощенная схема построения линии гитары в свинге

Ритм-группа – бас

Одной из самых сложных партий в оркестре по выполняемым функциям является партия баса. Бас совместно с ударными обеспечивает первичный (ground beat) пульс оркестра, является основой аккордов всех гармонических построений. В современной джазовой музыке ритмо-гармоническая линия баса может превращаться в один из голосов сложной полифонии всего оркестра в целом.

Два простейших примера исполнения латинских ритмов:

Bossa

Samba

Упрощенная схема построения линии баса в свинге

Пример на полифонию баса (Firing line – Jeff Jarvis)

Ритм-группа – ударные

Исполнитель на ударных инструментах выражает основную стилистику произведения и вместе с басом обеспечивает первичный (ground beat) пульс оркестра.

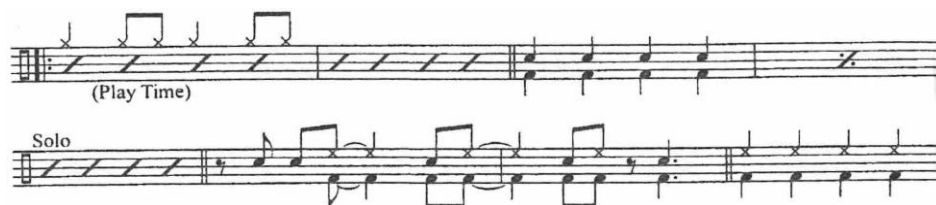

Пример на детализированную партию ударных (хуже)

Пример на детализированную партию ударных (лучше)

Нотный текст в партиях ударных ранее записывался штилями в разные стороны (двухштелевая запись), сейчас для удобства чтения с листа ноты записываются одноштелевой записью.

Упрощенная схема построения линии ударных (двухштелевая запись)

Упрощенная схема построения линии ударных (одноштелевая запись)

РЕПЕТИЦИОННАЯ РАБОТА С ОРКЕСТРОМ

ПОДГОТОВКА | ВИДЫ РЕПЕТИЦИЙ | НАСТРОЙКА ОРКЕСТРА | ВАРИАНТЫ ПОСАДКИ

Подготовка к репетиционной работе

Прежде чем составить репетиционный план, дирижеру необходимо тщательно проанализировать и детально изучить партитуру, установить жанр произведения, его форму, стилевые особенности и состав оркестра.

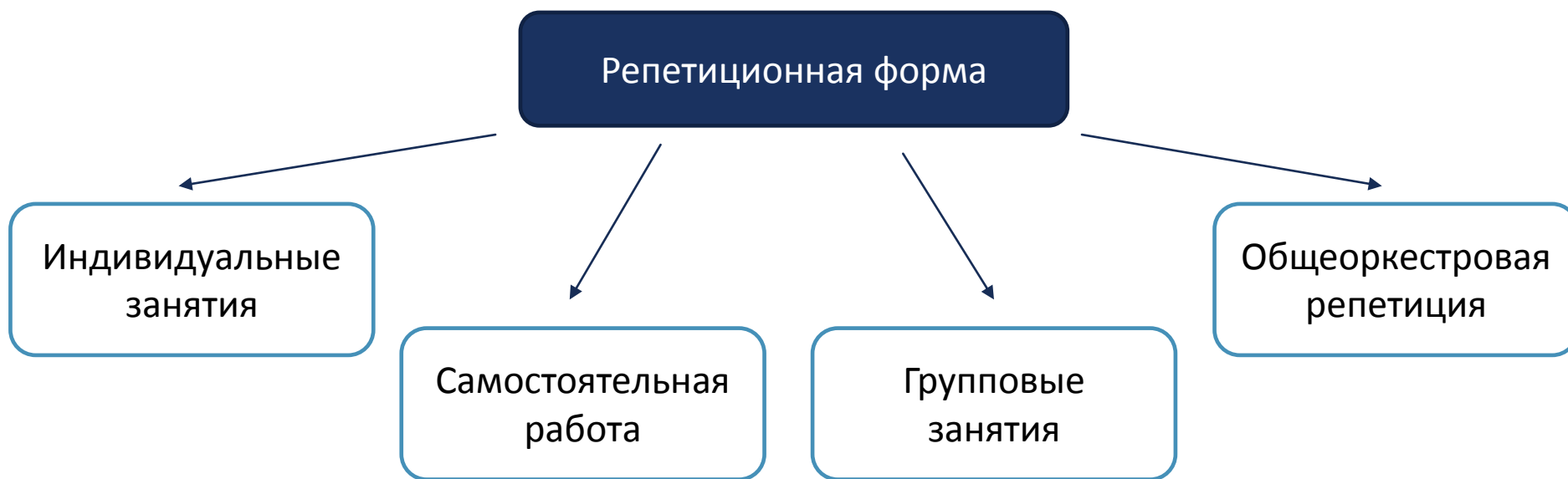
Дирижер определяется в музыкальной терминологии, уточняет метроритмическую структуру произведения, фактурные особенности, проводит гармонический анализ, выявляет фразировочные линии, расставляет абзацы, артикуляцию, динамику, находит кульминационные разделы, смысловые остановки, агогические оттенки, сложные штриховые эпизоды и проводит корректуру всех партий оркестра.

В зависимости от характера сложности музыкального произведения, уровня подготовки музыкантов оркестра, дирижер составляет план работы с данной пьесой. В плане конкретизируются различные формы репетиций с указанием решаемых задач, предусматриваются и временные рамки форм репетиций.

Виды репетиций

Существует 4 вида занятий для овладения практическими и теоретическими знаниями, умениями и навыками при игре в джазовом оркестре.

Соотношение всех видов и выбор наиболее оптимальных вариантов определяется дирижером оркестра с учетом сложности оркестрового репертуара, содержания изучаемого материала, профессиональной подготовки коллектива и каждого музыканта в отдельности.

Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия позволяют регулировать качество и профессиональный рост каждого музыканта, происходит поступенное движение от простого к сложному.

В процессе индивидуальных занятий важен дифференцированный подбор изучаемых упражнений, этюдов, пьес для конкретного участника оркестра. Основой правильного формирования навыков игры на инструментах является планомерность, систематичность и последовательность изучаемых тем. При составлении индивидуального плана важно зафиксировать следующие вопросы:

- формирование исполнительского аппарата,
- постановка исполнительского дыхания,
- система ежедневных упражнений,
- методы достижения чистого интонирования,
- навыки исполнения различных штрихов.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа способствует дальнейшему совершенствованию исполнительского мастерства музыканта.

Музыкант самостоятельно изучает оркестровые партии, преодолевает различные технические трудности, занимается подготовкой инструментального соло. Основой системы самостоятельной работы является планомерность, регулярность, систематичность и целенаправленность. Работа проводится над:

- изучением оркестровых партий,
- ознакомлением и изучением гармонии,
- подготовкой соло (импровизацией),
- осуществлением работы с фонограммой.

Групповые занятия

Групповые или ансамблевые занятия характеризуются большей, чем индивидуальные занятия, самостоятельностью и приучают к совместному исполнительству. Это промежуточное звено от индивидуальных занятий к общеоркестровым репетициям.

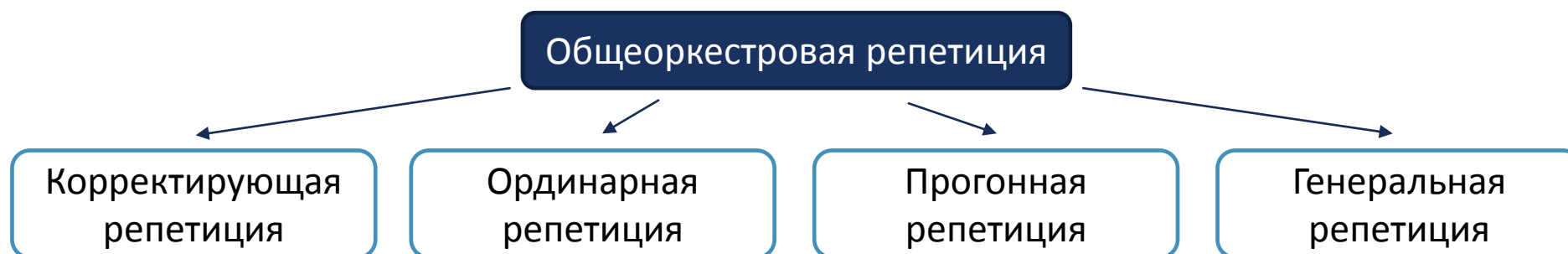
В джазовых оркестрах чаще всего проводятся занятия по группам: а) группа саксофонов, б) группа труб, в) группа тромбонов, д) группа ритма. Основные задачи групповых занятий:

- достижение устойчивого интонационного звучания всей группы,
- овладение и развитие навыков чтения с листа,
- совершенствование навыков совместного исполнения различных штрихов и динамических оттенков,
- выявление особенностей джазовой фразировки,
- работа над метроритмической пульсацией, изменениями темпа.

Общеоркестровая репетиция

Общеоркестровая репетиция является вершиной профессиональной подготовки, высвечивает положительные стороны занятий и выявляет недоработки.

Корректирующая репетиция – ознакомление музыкантов с новым произведением, отбираются произведения для дальнейшей работы, производится анализ формы, определяются исполнительские трудности.

Ординарная (рабочая) репетиция – основной тип репетиции, производится детальная отработка трудноисполняемых элементов, выстраивается общий баланс групп и оркестра в целом, их рельеф, отрабатываются частные и общие кульминации.

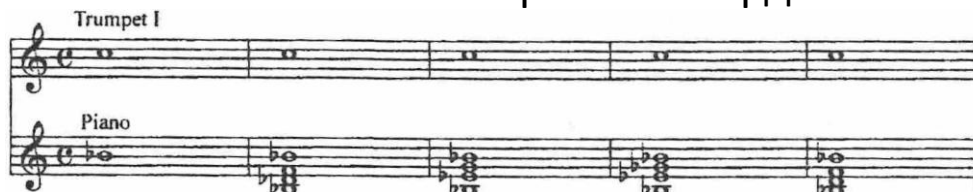
Прогонная репетиция – проигрывается все произведение целиком без остановок,, устанавливается правильное соотношение темпов и динамики.

Генеральная репетиция – является завершающим этапом работы над произведением, определяется готовность к концертному исполнению, предназначена для устранения небольших погрешностей в конкретных условиях исполнения и восприятия произведения.

Настройка оркестра

Эталонным звуком для настройки инструментов оркестра является фортепиано (синтезатор, электроорган), а также 1-я труба:

- Обычно первым инструментом настраивается 1-я труба. Затем она проверяется как основной тон в минорном аккорде и квинта в мажорной и минорной субдоминанте, а потом возвращается в основной тон мажорного аккорда.

- Под 1-ю трубу («До» 2-й октавы) настраиваются все стальные трубы оркестра.

- После этого под звук «До» 2-й октавы 1-й трубы настраивается 1-й альт-саксофон («Соль» 2-й октавы), под который настраиваются 2-й альт-саксофон, затем 1-й и 2-й тенор-саксофоны, а после – баритон-саксофон. В конце проверяется интонационный строй всей группы.
- Группа тромбонов настраивается подобным образом, имея эталон звука от фортепиано, 1-й трубы или тенор-саксофона.
- В ритм-секции настраиваются 2 инструмента – гитара и контрабас, ударные инструменты настраиваются отдельно.

Настройка оркестра

Для проверки общего интонационного строя оркестра существует ряд упражнений. Это проигрывание различных интервалов, особенно ч.4, ч.5, ч.8 и их обращений, гамм, ладов. Нередко используется хроматическая расходящаяся гамма.

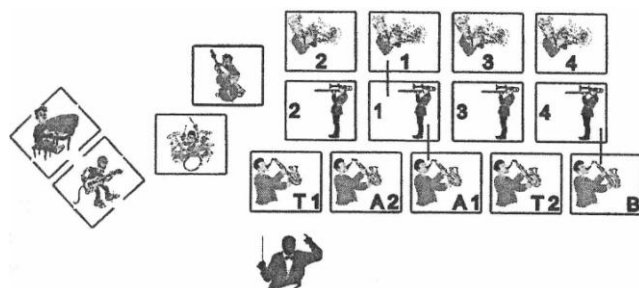
Используется и проигрывание в унисон различных певучих джазовых тем.

A musical score for a jazz ensemble, consisting of seven staves. The instruments are listed on the left: Sax Alto 1, 2; Sax Tenor 1, 2; Baritone Sax.; Trumpet 1-4; Trombone 1-4; Guitar; Piano; and Bass. The score is written in a single system with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The music is a melodic line that is played in unison by all instruments. The notation includes various note values, rests, and dynamic markings. The score ends with a double bar line and the letter 'И' (I) in the bottom right corner.

Варианты посадки оркестра

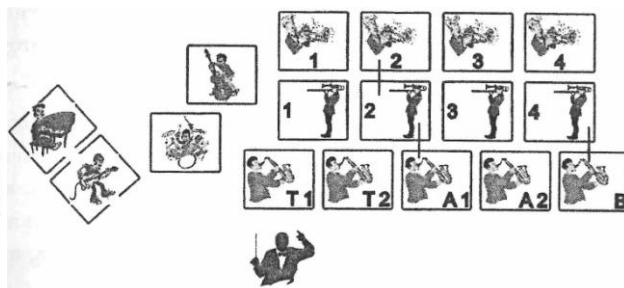
Наиболее оптимальное размещение оркестра – в виде блоков. Саксофоны сидят впереди, за ними и чуть выше (10-30 см) тромбоны, за тромбонами и выше их (10-30 см) находятся трубы. Слева от дирижера располагается ритм-группа.

Вариант 1

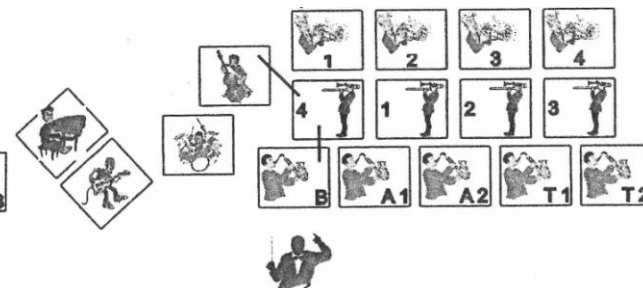
В данном блоке ведущие инструменты каждой группы находятся на одной линии. Солирующие инструменты (Trt2, Trb2, ST1, SA2) приближены к ритм-секции. Справа, на противоположной стороне ритм-группы – инструменты, играющие в низком регистре (SB, Trb4, Trt4).

Вариант 2

В этом варианте, как в симфоническом оркестре, вторые голоса сидят рядом с первыми. В данном случае саксофоны сидят вместе и это не лучшее расположение их группы, т.к. звучание теноров перевешивает звучание альтов, к тому же тенора часто исполняют секундные интервалы, что вызывает трудности в интонации.

Вариант 3

В данном варианте, как и в предыдущем, в одно место собраны все инструменты, играющие в низком регистре (Bass, SB, Trb4). Но это не тот случай, который может избавить от интонационных проблем в нижнем регистре. Ошибкой будет и потеря объемного звучания оркестра в целом.

ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР

ПАРТИТУРА ОРКЕСТРА | СПОСОБЫ НОТАЦИИ | ПРИЕМЫ УПРОЩЕНИЯ

Партитура оркестра

Партитура оркестра представляет собой запись партий всех инструментов, входящих в состав данного коллектива.

Чтение партитуры является основным средством музыкального анализа произведения и на его основе составления исполнительского плана репетиционной работы в оркестре. Изучение партитур сопряжено с определенными трудностями, которые преодолеваются только практическими систематическими занятиями. Начинать следует с чтения отдельных оркестровых партий, написанных в ключах, и транспонирования партий. Затем соединить по 2-3 инструмента в одновременном звучании и, постепенно добавляя количество инструментов, приступить к чтению отдельных групп, а затем и всей партитуры. Необходимо свободно читать партии в строе ES и B.

В нотации оркестровых инструментов используются четыре и более ключей, а также транспонирование духовых инструментов в различные строи. Так партии саксофона-альта и баритона пишутся в скрипичном ключе, а звучат в строе ES, партии саксофона-сопрано и тенора пишутся в скрипичном ключе, а звучат в строе B. Партии тромбонов нотируются в двух ключах – теноровом и басовом.

Как правило, на первой странице партитуры выписывается весь состав оркестра, принимающий участие в исполнении данного произведения.

Чтение партитуры

В начале приобретения навыка чтения текста партитуры необходимо начинать с изучения отдельных оркестровых партий, написанных в ключах «До», транспонирующих инструментов, исполнения партий двух-трех музыкальных инструментов в одновременном звучании.

Дальнейшее развитие навыка чтения оркестровых партитур строится на изучении произведений для малых форм инструментальных составов (трио, квартетов и др.), оркестров. Количество партитурных строк в изучаемых произведениях увеличивается постепенно, по принципу от простого к сложному.

Чтение партитур предполагает использование ряда приемов, допускающих упрощение фактуры:

- сокращение удвоений,
- перенос мелодии линии баса вверх и вниз,
- сокращение выдержанной гармонии при наличии гармонических фигураций.

При чтении следует придерживаться правил неизменности главных элементов фактуры(мелодии, баса), функции гармонии, оркестровых контрапунктов.

Способы нотации

Нотоносцы, расположенные в определенном порядке, создают партитурную систему, которая отражает состав оркестра и его инструментальные группы и отдельные инструменты.

В партитурной записи сложился определенный порядок расположения инструментальных голосов. Каждая партия, как правило, нотируется на отдельном нотоносце. Исключение составляют партии духовых инструментов, для которых существуют два способа нотации:

- каждый инструмент нотируется на отдельном нотоносце (Рис. 1)
- партии группируются попарно, по три и четыре инструмента на одном нотоносце (Рис. 2) – при этом способе принято партию первого инструмента писать штилями вверх, второго – штилями вниз (Рис. 3). При одинаковых ритмических рисунках две, три, четыре партии объединяются в записи одним штилем (Рис. 4).

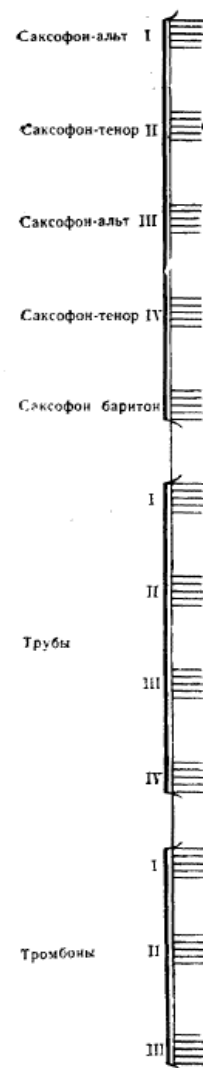

Рис. 1

Рис. 2

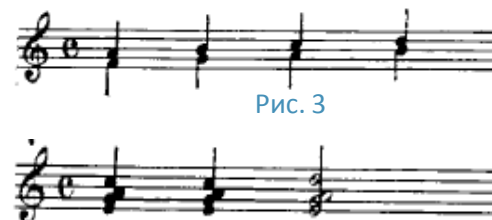

Рис. 3

Рис. 4

Приемы упрощения партитуры

Приемы упрощения партитуры, которые облегчают ее исполнение:

- перенос мелодии, баса, средних голосов, выполняющих гармоническую функцию, на октаву вверх или вниз
- пропуск удвоений: унисонов, октав, выдержанных гармонических звуков, многократно повторяющегося рисунка
- грамотное распределение нотного текста между правой и левой руками

Пример переноса мелодии и баса на октаву вверх и вниз

Итогом работы над партитурой является совершенное изучение содержания и структуры музыкального произведения, умение объединить все оркестровые голоса партитуры в одно целое, выделив главное, представить живое звучание оркестра, его тембровые и динамические особенности, соотношения и сочетания инструментов.

Материалы для поступенного изучения и развития навыков чтения партитур приведены в **Приложении А** к данному учебно-методическому пособию.

ДИРИЖИРОВАНИЕ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | СХЕМЫ ТАКТИРОВАНИЯ | ДИРИЖИРОВАНИЕ ДЖАЗ-ОРКЕСТРОМ

Музыкальные размеры

Простые

2х-дольные

$$\frac{2}{1}, \frac{2}{2}, \frac{2}{4}, \frac{2}{8}, \frac{2}{16}$$

3х-дольные

$$\frac{3}{1}, \frac{3}{2}, \frac{3}{4}, \frac{3}{8}, \frac{3}{16}$$

Сложные

4х-дольные

$$\frac{4}{2}, \frac{4}{4}, \frac{4}{8}, \frac{4}{16}$$

6ти-дольные

$$\frac{6}{4}, \frac{6}{8}$$

9ти-дольные

$$\frac{9}{4}, \frac{9}{8}, \frac{9}{16}$$

12ти-дольные

$$\frac{12}{4}, \frac{12}{8}, \frac{12}{16}$$

Смешанные

5ти-дольные

$$\frac{5}{2}, \frac{5}{4}, \frac{5}{8}, \frac{5}{16}$$

7ми-дольные

$$\frac{7}{2}, \frac{7}{4}, \frac{7}{8}, \frac{7}{16}$$

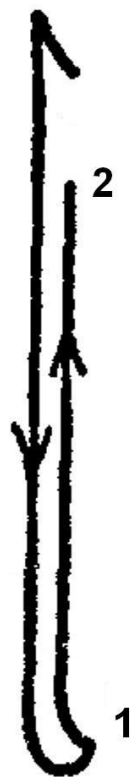
10ти-дольные

$$\frac{10}{2}, \frac{10}{4}, \frac{10}{8}, \frac{10}{16}$$

11ти-дольные

$$\frac{11}{2}, \frac{11}{4}, \frac{11}{8}, \frac{11}{16}$$

Двухдольная схема

ТРИ ПЬЕСЫ
1. Танец из Йольстера

Э. ГРИГ. Соч. 17 № 5
(1843—1907)

Allegro con fuoco

Moderato e marcato

ff *pp* *p* *sf* *f*

sf *sf* *sf* *sf* *sf* *sf* *sf* *sf*

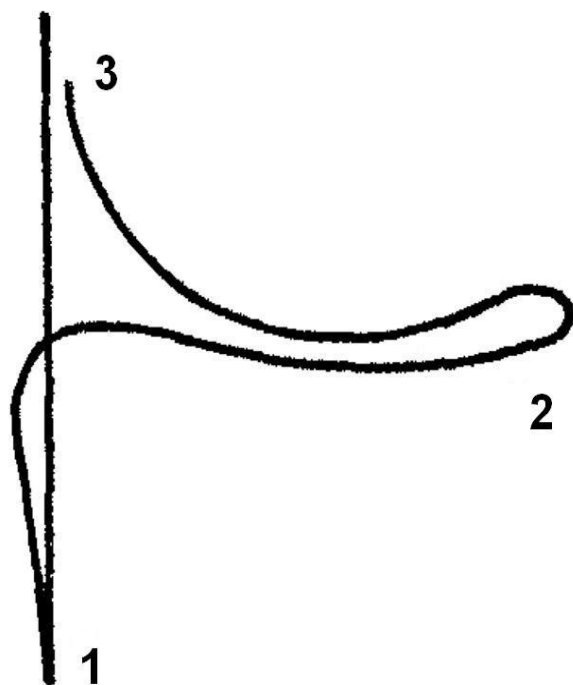
ff *sf* *sf* *p*

f *p*

ff *sempre più f e pesante* *AAAA*

14042

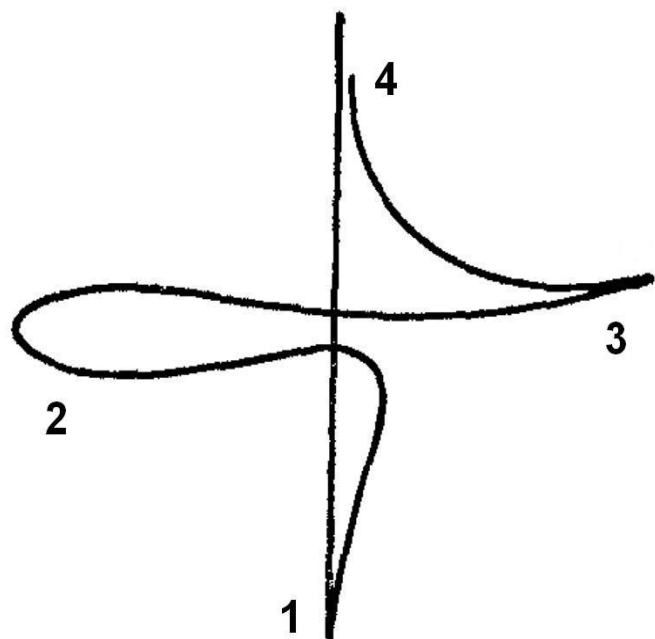
Трехдольная схема

Andantino

p dolce

Четырехдольная схема

КАНЦОНА

3

ФРАНЧЕСКО да МИЛАНО

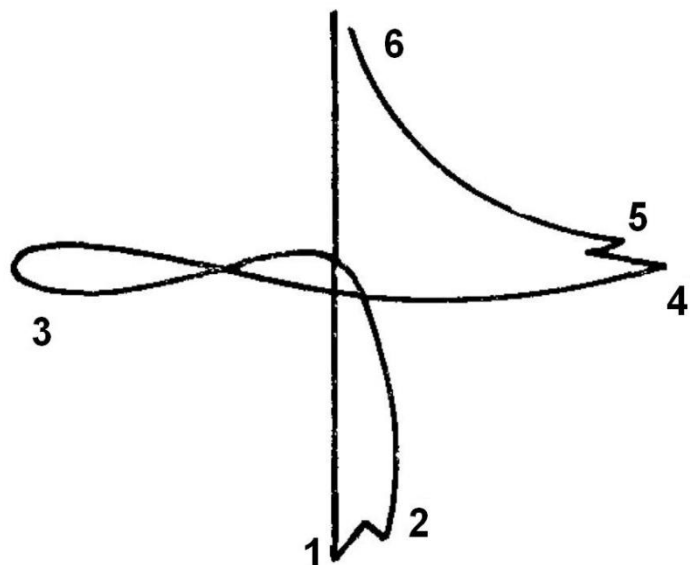
Moderato

Ф.п.

mf

15837

Шестидольная схема (медленный темп)

ЛАРГО

(фрагмент из второй части Сонаты №7 для фортепиано)

Л. БЕТХОВЕН

Largo e mesto (♩=72)

Шестидольная схема (быстрый темп)

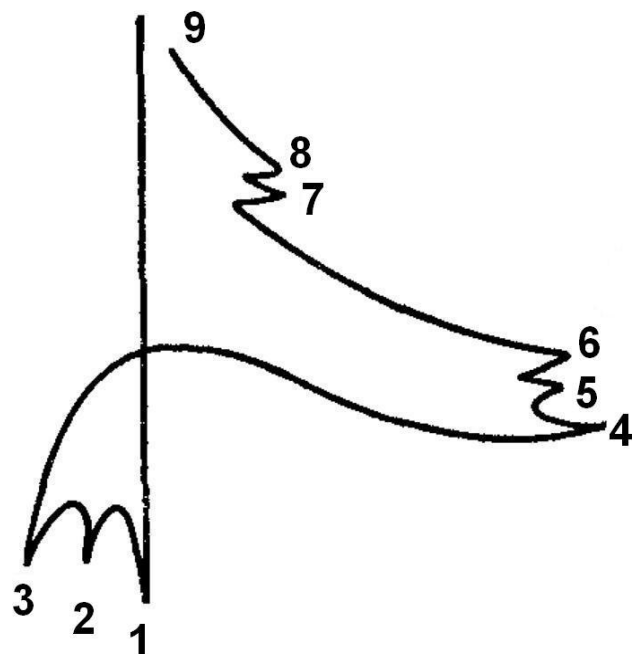
27. ХОР СОЛДАТ

из оперы «Фауст»

III. ТУНО

Allegretto. Tempo di marcia [Оживлённо. Темп марша]

Девятидольная схема (медленный темп)

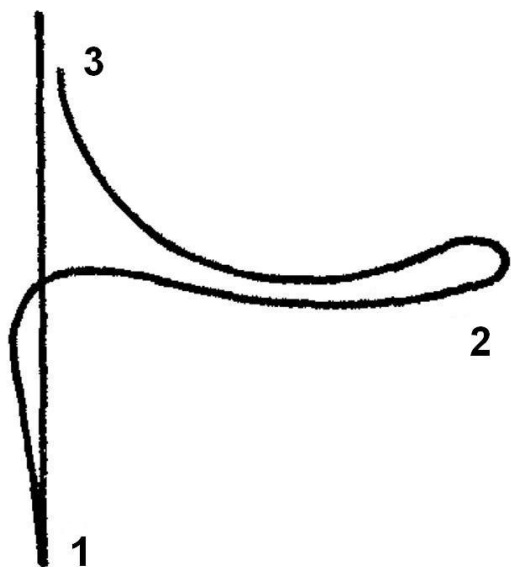

Гигантские шаги

Sostenuto

A musical score for the piece "Гигантские шаги" (Gigantic Steps). The score is written for piano and features a slow tempo marked "Sostenuto". The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 9/8. The score consists of four systems of music. The first system shows the piano introduction with a forte dynamic (f). The second system continues the piano part with a wavy line indicating a specific musical gesture. The third system shows the piano part with a wavy line indicating a specific musical gesture. The fourth system shows the piano part with a wavy line indicating a specific musical gesture.

Девятидольная схема (быстрый темп)

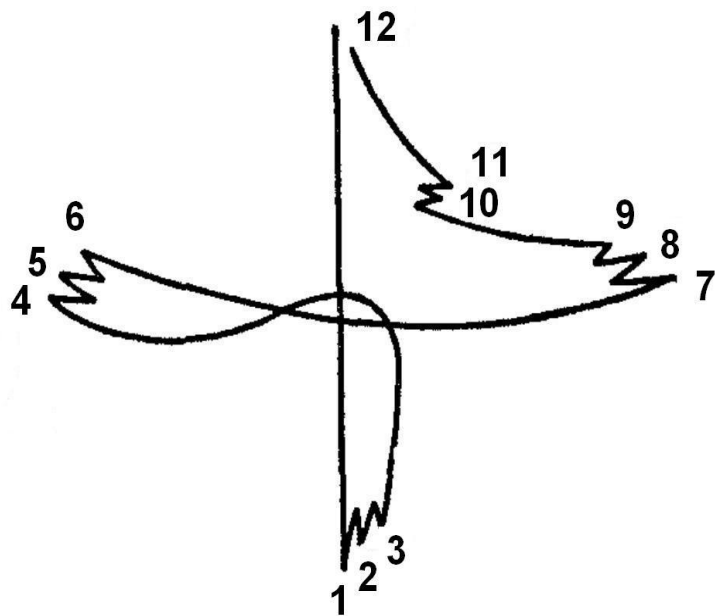

НОКТЮРН

NOCTURNE

Andante

Двенадцатидольная схема (медленный темп)

2. ЛАКРИМОЗА^{*)}
из Реквиема

Larghetto (Довольно широко)

а.р.

p

а.р.

simile Rec.

cresc.

f

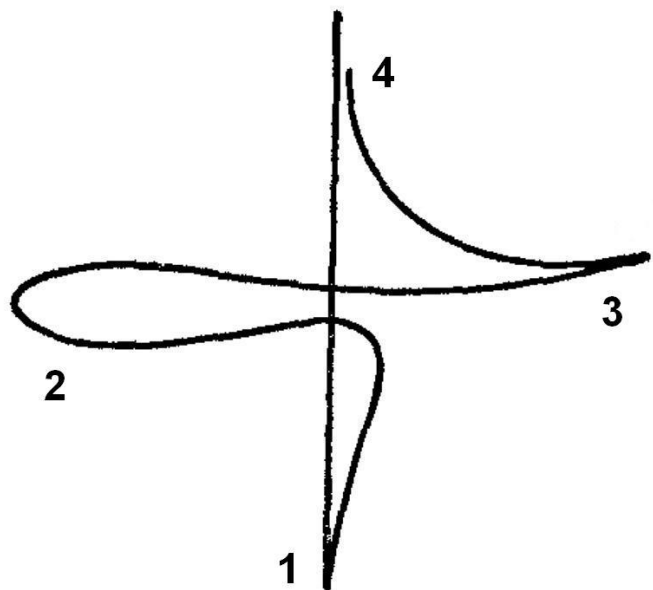
p

f

*) Переложение К. Сорокина.

с 3516 к

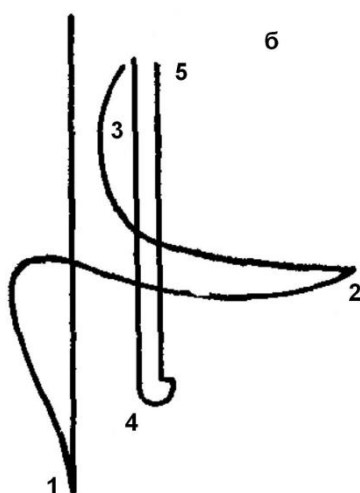
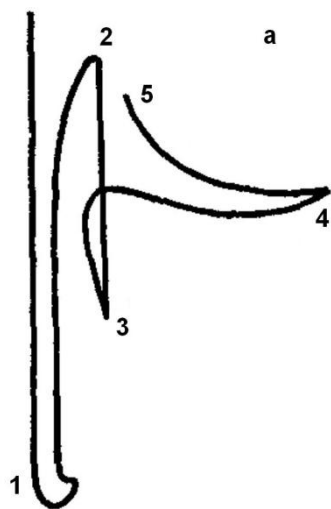
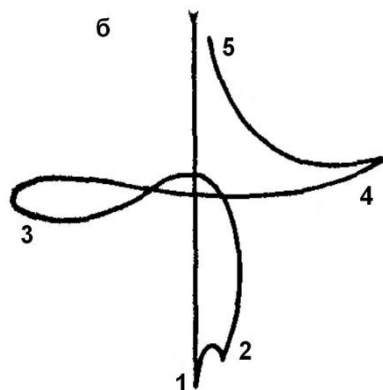
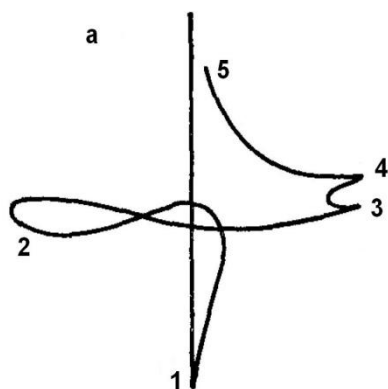
Двенадцатидольная схема (быстрый темп)

Blues (Slowly)

The musical score is for a blues piece in 12/8 time, marked "Blues (Slowly)". It is written for piano and features a 12-measure blues scheme. The melody is in the right hand, and the bass line is in the left hand. The key signature has one sharp (F#). The score includes various musical notations such as notes, rests, and accidentals. The first system shows the beginning of the piece, with a key signature change to one sharp. The second system continues the melody and bass line. The third system shows a more complex melodic line in the right hand. The fourth system features a triplet in the right hand. The fifth system shows a final melodic phrase and a bass line with triplets.

Пятидольная схема (медленный темп) 2 варианта

ПРЕЛЮД

В. СМЯДНОВ

Allegro molto sostenuto e marcato

poco rall. **2** *a tempo*

rall. *meno mosso*

a tempo

© 3806 К

Пятидольная схема (быстрый темп)

ПОПРОБУЕМ НА ПЯТЬ

(Take Five)

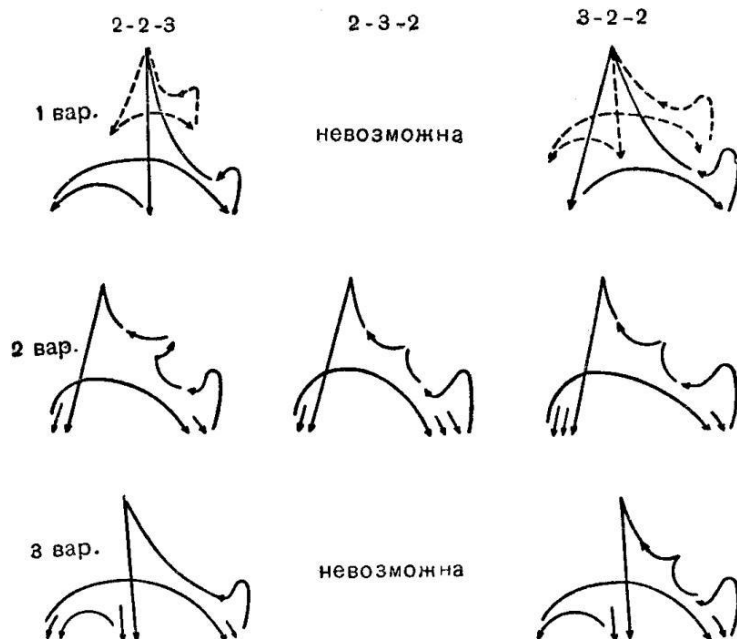
Пол ДЭЗМОНД
PAUL DESMOND

Moderately fast $\text{♩} = 176$

Copyright MCMXL, MCMLXI and MCMLXII by Derry Music Co., 240 Stockton
San Francisco, Calif.

Семидольная схема (медленный темп) 3 варианта

Поэма

Р. ЩЕДРИН

Sostenuto assai (♩ = 63)

p cantabile

mf

p

f

8

8

8

8

Особенности дирижирования джаз-оркестром

Джазовое дирижирование несколько отличается от классического. В джазовом оркестре существует ритм-секция, которая на протяжении всего произведения ответственна за темп и первичный пульс оркестра. Чистое тактирование в джазовой музыке в большей степени прерогатива ритм-секции, а не дирижера. Посадка оркестра на разном уровне с дирижером изменяет дирижерскую технику показа различных акцентов, синкоп, офф-бита, горизонтальная плоскость заменяется вертикальной. При исполнении джазовой музыки у дирижера имеется большая свобода движений.

ОСОБЕННОСТИ ДЖАЗОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

ДЖАЗОВАЯ ФРАЗИРОВКА | ФАКТУРА | БАЛАНС | ОБЪЕМ | РЕЛЬЕФ | ФОН

Джазовая фразировка

Джазовая фразировка может состоять из одного или нескольких мотивов, субмотивов. Фразы составляют предложения, которые входят в период («квадрат»). Этот процесс объединения мелких построений завершается образованием формы всего произведения.

Основой джазовой фразировки является тяготение слабых, восходящих, вопросительных интонаций различных ритмических конструкций (долей тактов, полутактов, четырех тактов, «квадратов», частей пьесы (дА?) к последующей сильной, падающей, утвердительной интонации (дА!)

Сущность джазовой фразировки выявляется через интонационные, ладовые, звуковысотные характеристики, конкретные приемы и способы музыкальной выразительности:

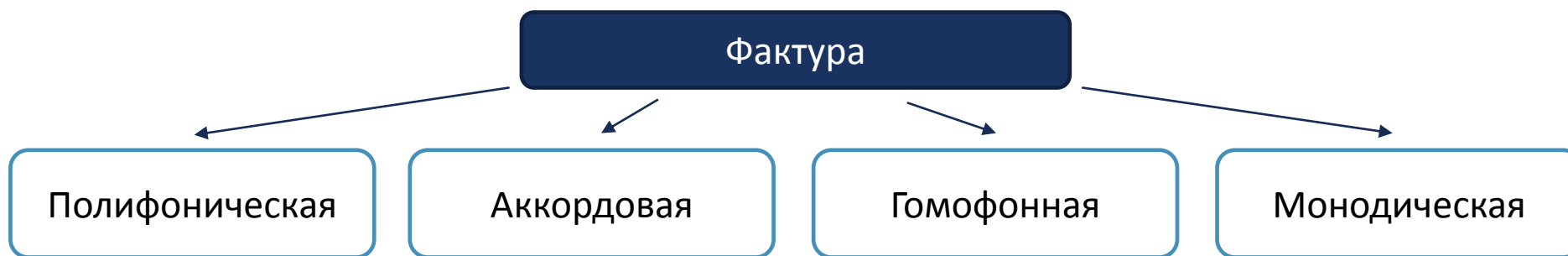
- синкопирование,
- интерпретация восьмых нот в свинге,
- штрихи,
- артикуляция,
- абзетцен,
- динамика,
- джазовые специальные украшения,
- вибрато

Пример джазовой фразировки на соединение сегментов в полуакте

Фактура

Фактура – это совокупность средств музыкального изложения (мелодия, аккорды, полифонические голоса и т.д.) Выделяют 4 основных типа фактуры:

Полифонический тип – сочетаются одновременно два и более независимых голоса.

Гомофонный тип – один из голосов является доминирующим на фоне остальных.

Аккордовый тип – все голоса выстраиваются в одном ритме, верхний голос аккорда звучит с некоторым преобладанием.

Монодический тип – мелодия звучит в унисон и может располагаться в одной или нескольких октавах.

Пример полифонической фактуры (Grace – Q. Jones)

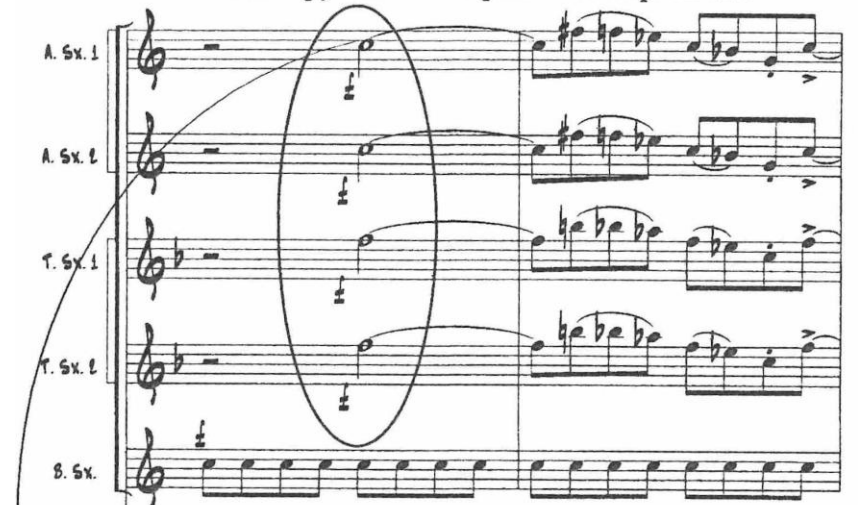
Баланс и объем

Баланс – это переменчивая динамическая единица в художественно-выразительной системе оркестрового произведения.

Он постоянно меняется в зависимости от данного места в фактуре произведения, следует находить наиболее выразительное соотношение всех голосов как по вертикали партитуры, так и по горизонтали. Хороший баланс достигается соответствующим динамическим уровнем между отдельными исполнителями в группе оркестра, затем – между группами и секциями оркестра, и оркестра в целом.

Объем достигается выверенным сбалансированным звучанием джазового оркестра по вертикали во всех регистрах оркестра. Качество объема достигается однообразным звукоизвлечением, динамикой, штрихами и интонационным строем.

Баланс группы саксофонов по вертикали

Баланс между линиями саксофонов и труб по горизонтали

Баланс группы труб по вертикали

Баланс по вертикали в каждой группе (саксофоны и трубы) и между обеими мелодическими линиями по горизонтали

Рельеф и фон

Рельефом становится мелодическая линия, инструментальное соло, которая должна быть выше остальных голосов оркестра по регистру, тембру и динамике.

Фон обычно образуют аккомпанирующие голоса, они звучат тише мелодических, создавая второй и последующие планы.

This musical score illustrates the concept of 'Relief' (Рельеф). It features a prominent melodic line in the Saxophone (SAX.) part, marked 'SOLO' and 'SOLO'. The Saxophone part is written in a high register and has a dynamic marking of 'f' (forte). The other instruments, including Trumpet (Tpt.), Trombone (Tbn.), Guitar (Gtr.), Bass, and Drums (D.S.), provide a supporting accompaniment. The score is written in 4/4 time and includes various chords such as D#7, G#7, A+7, D#7, C#7, F9, and F+7(b9).

Пример рельефа (Without a Trace – Doug Beach)

This musical score illustrates the concept of 'Background' (Фон). It features a prominent melodic line in the Saxophone (SAX.) part, marked 'ФОН' and 'УДВОЕНИЕ' (doubling). The Saxophone part is written in a high register and has a dynamic marking of 'mf' (mezzo-forte). The other instruments, including Trumpet (Tpt.), Trombone (Tbn.), and Bass, provide a supporting accompaniment. The score is written in 4/4 time and includes various chords such as Bb7, Bb7 Solo, Bb7, Bb7, and Bb7.

Пример фона (Hot-Were – Higgins arr. Peter Flair)

КОНЦЕРТНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ОРКЕСТРА

ВИДЫ КОНЦЕРТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ | ПОДГОТОВКА К ВЫСТУПЛЕНИЮ

Виды концертных выступлений

Участие оркестра в публичных выступлениях – это кульминация всей работы коллектива, экзамен на художественную зрелость оркестра и стимул для дальнейшего творческого роста. Все выступления оркестра проходят в следующих формах:

- отчетный концерт,
- тематический концерт,
- смотр-конкурс,
- выступление на джазовом фестивале,
- концерт-лекции,
- танцевальные вечера

Подготовка к концертному выступлению

При подготовке к концертному выступлению важно:

- определить местонахождение и посадку оркестра на сцене,
- определить последовательность номеров программы,
- определить продолжительность каждой пьесы,
- проверить акустические данные зала,
- выровнять баланс звучания в оркестре,
- настроить аппаратуру,
- отработать выход и уход оркестра и солистов.

Необходимо правильно выстроить последовательность номеров программы, чередовать разнотемповые пьесы, задать необходимый тон и настрой оркестра. Желательно начать концерт с известной, всеми узнаваемой джазовой пьесы в быстром темпе. Заканчивается концерт исполнением произведений, уже знакомых слушателям.

Концертное выступление

В **Приложении Б** к данному учебно-методическому пособию подобраны выступления известных эстрадно-джазовых коллективов:

- Big Band Symphonic Medley - John Wilson Orchestra (arr. Andrew Cottee)
- Bigband Academie - New York, New York
- Bundesjazzorchester & National Youth Jazz Orchestra - I Got Rhythm
- Duke Ellington- Caravan - Big Band Konzervatore Plzen
- Duke Ellington Orchestra - Caravan
- MSU Jazz Orchestra
- Maria Schneider - Colours Jazz Orchestra
- Metropole Orkest Big Band - Quincy Jones
- Michael Philip Mossman feat. by WDR BIG BAND - Lester Left Town (Rehearsal)
- Osaka Rakers - Jazz Orchestra
- THILO WOLF BIG BAND- Flight of the Bumblebee
- UNT One O'Clock Lab Band - My Shining Hour
- UNT One O'Clock Lab Band - Alan Baylock - Intensities in Ten Cities
- Jakob Koller – Studio
- Джазовый оркестр Алексея Терентьева (Ярославль)
- Джазовый оркестр Игоря Бутмана

Источники информации

Литература:

1. Соколов А.П. Практическое руководство любительскими эстрадными и джазовыми оркестрами.- М., 2004.
2. Кузнецов В. Работа с самодеятельными оркестрами и ансамблями.- М., 1981.
3. Мусин И. Техника дирижирования.- М., 1963.
4. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей.- М., 1983
5. Горват П., Вассербергер И. Основы джазовой импровизации.- Киев, 1980.

Интернет-ресурсы:

1. dic.academic.ru
2. wikipedia.org.ru
3. classic-music.ru
4. greatcomjsers.ru