

**ГУ «Комплексе «Музыкальный колледж музыкальная школа- интернат
для одаренных детей»**

**Методический доклад
«Задачи руководителя джазового оркестра»**

Выполнил Шейкин В.Т.
преподаватель отделения
«Эстрадные инструменты»

Павлодар

Методический доклад
Подготовил Шейкин Виктор Тимофеевич
Преподаватель отделения «Эстрадные инструменты»

Рассмотрено на заседании отделения
Руководитель отделения Мукатов А.Г.

протокол № 3 от «29» 11 2024г.
подпись

Одобрено методическим советом колледжа
Председатель методического совета
Гатина З.А.

протокол № 2 от «4» 03 2025г.
подпись

Введение

От автора

В данном докладе будут освещены разнообразные аспекты работы руководителя джазового оркестра. Задачи методического доклада это передача основных обязанностей и функций руководителя джазового оркестра. Автор базируется на своем личном педагогическом и исполнительском опыте, а также проводит исторические нити развития джазовой музыки и становления джазового оркестра как коллектива профессиональных музыкантов-исполнителей. Автор раскрывает важность роли руководителя как лидера джазового оркестра, приводит примеры из личной практики и из опыта выдающихся джазовых музыкантов. Останавливается на следующих вопросах: основные обязанности и функции, влияние звучания и атмосфера оркестра, приводит примеры успешных методов работы. Одним из основных успешных аспектов работы руководителя джазового оркестра подчеркивается важность лидерства в музыкальной среде, творческий подход к руководству, вдохновение и мотивация музыкантов. Приводит примеры успешных историй джазовых руководителей. Автор подчеркивает значимость факторов, определяющих успех коллектива, останавливается на вопросах имиджа коллектива. Основной задачей руководителя является создание уникального звучания, способное поражать слушателей и вызывать в них эмоциональный отклик. Автор обращает внимание на развитие психофизических качеств: выносливость, ловкость, мелкую моторику, пространственную ориентацию, координацию. Уделяет большое внимание вопросу развития мышления (логического, образного, эрудицию, самокритичность), развитию общения как системы коммуникативных качеств, умению слышать и слушать. Руководитель должен развивать активность, настойчивость, дисциплину, ответственность, корректность и тактичность. Руководитель джазового оркестра должен быть креативным мыслителем, способным вдохновлять и мотивировать своих оркестрантов к достижению высоких результатов. Данная работа может вызвать интерес у целевой аудитории: профессиональных музыкантов, педагогов эстрадных отделений, студентов и любители джазовой музыки

«Задачи руководителя джазового оркестра»

Обновление музыкального образования требует от педагога знаний тенденций инновационных изменений, интерактивных форм и методов, владения технологиями диагностирования, умение оценивать свою педагогическую деятельность.

Тема представленного доклада очень обширная и в одной конференции не удастся охватить все проблемы и задачи. Я затрону ряд вопросов, которые, возможно, интересуют многих и буду также опираться на свой личный опыт. Свою деятельность я оцениваю и разделяю по следующим направлениям: учебная, научно-методическая, повышение профессионального уровня и концертно-исполнительская деятельность. Учебная составляющая моей педагогической деятельности опирается на типовые требования диагностическую, познавательную, преобразующую и самообразовательную сторону. Моя цель в данном пункте сочетать стратегическое и тактическое направление в развитии профессиональных навыков студентов по предмету оркестровый класс. Пушкин говорил: - мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. В период учёбы из курса философии мы узнали о большой роли личности в мировой истории, страны, города, региона, коллектива. Сегодня руководитель оркестра должен быть образованным музыкантом, хорошо знающим гармонию, аранжировку, отлично владеющим исполнительским мастерством на музыкальном инструменте. Должен владеть нотными редакторами «Финал» «Сибелиус», «Музскор». А также обладать навыками видео -монтажа и звукового монтажа, знать возможности отдельных инструментов и групп инструментов и много других профессиональных тонкостей. Прутков сказал: «Специалист подобно флюсу, полнота его односторонняя» здесь это не подходит. Сегодня руководитель оркестра должен быть разносторонне развитым и осведомленным специалистом. Чтобы грамотно планировать свою педагогическую деятельность, необходимо владеть методами научного исследования. Хочу вспомнить высказывание одного гастролирующего дирижёра симфонических оркестров, что добиться хороших результатов в творчестве можно лишь тогда, когда у тебя есть свой оркестр. В этом смысле руководители джазового оркестра находятся в более выгодном положении. Зачастую руководитель джазового оркестра одновременно и автор аранжировок и программ и создатель имиджа коллектива. Дирижёр должен быть креативным и смелым в творческом и в житейском отношении. Там где руководитель большая личность, как я уже говорил, там будет блестящий коллектив. Мы знаем оркестры Д. Эллингтона Г. Миллера Д. Гиллеспи, М. Фергюсона Э. Рознера и другие. Руководитель в джазовом коллективе это всё в одном лице. Вспомним судьбу Гленна Миллера.

Он блестяще владел тромбоном, делал уникальные оранжировки. Открыл новый приём оркестровой игры так называемый «кристалл хорус», сделал аранжировку для марширующего оркестра «Сент-Луис блюз», когда началась война, чтобы солдаты слушали мелодии мирного времени и вспоминали Родину. И в житейских вопросах он тоже был главным. И когда перед выступлениями оркестра для американских солдат в Европе, надо было переправить афиши через Ламанш, то не нашлось никого кроме руководителя оркестра. С пилотом маленького двухместного самолётика, они полетели через Ламанш. В это время возвращалась группа бомбардировщиков, которые на большой высоте после выполнения задания освобождались от груза бомб перед посадкой.. Экипаж заметил как одна из бомб угодила в какой - то маленький самолётник, который где - то далеко внизу оказался на курсе фронтовой авиации. В память о руководителе, музыканты долгие годы сохраняли эту творческую единицу «Оркестр Гленна Миллера». Это яркое свидетельство о роли личности в жизни этого коллектива. В нашем оркестре все музыканты это бывшие выпускники эстрадного отделения нашего колледжа, этот оркестр я собирал еще в процессе их учебы. В этом смысле у меня действительно есть свой оркестр, о котором я могу сказать, что это коллектив единомышленников. Высокий уровень профессиональных навыков и исполнительского мастерства руководителя во многом определяют имидж коллектива. Существование джазовых оркестров под управлением К.Бейсси, Ф. Коллинза, М.Фергюсона, А.Сандаваля и других являются ярким и лучшим тому подтверждением. Поэтому мы и говорим, что джаз это искусство персонифицировано.

Умение работать и результат работы

Мы все умеем работать, но результат бывает разный. В чем причина такого явления? Попробуем разобраться. Мы говорим музыкальный язык. И чтобы правильно говорить на этом языке музыки, нужно быть много слышанным в нём, в этом языке. Вспоминается такой случай из истории. Древние греки решили узнать, кем будет осознавать себя ребёнок, воспитанный в другой среде. Ребёнка отдали в турецкую семью и, когда он подрос, он понятия не имел, что он грек и никак не связывал себя с этим народом и языком. Мы безошибочно узнаём национальную принадлежность дикторов радио, даже тогда когда они говорят на русском языке. В музыке можно найти похожие примеры. Л. Армстронг называл исполнение джаза европейскими музыкантами китайский джаз. И это бывает не только в джазе. В книге «Я и мои друзья» Ф. Пуленк пишет как однажды у него машине по радио транслировали какой - то концерт. В конце ведущий сказал: - «вы прослушали романсы Ф. Пуленка».

Удивлённый автор признаётся, что он плакал т.к. не узнал свои произведения. И я могу привести другие примеры из личного опыта. Когда мы были в Алма-Ате наш концерт снимал местный телеканал. На следующий день нас привезли в студию и записали интервью для фильма об оркестре. После записи журналист попросил объяснить ему не музыканту почему ему не нравятся местные музыканты. А у нас на концерте понравилось всё. Я ему ответил деликатно. На этом концерте была Сюзан Уайднер - атташе американского посольства, большой знаток и любитель джаза. В юности она училась музыке и друзья у неё были джазмены. В перерыве она подошла за кулисы и с восторгом говорила, что поражена как наши молодые ребята, выросшие в другой социальной среде, воспитанные на другой музыкальной традиции играют джаз так как взрослые американские музыканты. «Я как будто побывала дома» - сказала Сюзан. Подобные отзывы я слышал в Атланте на конференции - ко мне подошли двое седых мужчин и сказали что они из Нью-Орлеана - родины джаза и что они тоже преподают и знают как это не просто научить ребят, например играть со свингом. И конечно здесь много замечательных оркестров среди 120, Но только один играет со свингом Ваш оркестр! Однажды я получил приглашение принять участие в конкурсе Jazz Discovery кабельного телевидения ВЕТ on jazz. Я выслал записи нашего оркестра и через некоторое время мне позвонил, как он сказал первый номер тенор саксофонист из Канады. Он сказал, что видел по ТВ наше блестящее выступление. Всё это говорит о том, что в джазовом оркестре должны играть выпускники специализированных отделений и кафедр. В задачи руководителя входит не только репетиционные моменты, но и создание оригинальных аранжировок, учитывая возможности оркестровых групп и отдельных исполнителей. В этом и заключается мудрость и высокий класс профессиональной деятельности руководителя джазового оркестра.

Среди общих целей можно также выделить способность руководителя создавать разные программы, которые удовлетворяют художественные и эстетические вкусы общества.

Хочу заметить, что работа руководителя джазового оркестра относится к гуманитарной сфере. Зачастую цели концертных выступлений носят не просто развлекательный характер, а несут в себе глубокую просветительную функцию. Джаз возник из танцевального жанра, под музыку которого танцевали. А сейчас джазу присуща изобразительность и некоторая программность, что дает возможность составлять концертные программы тематически ориентированными. «От Баха до наших дней», «Джаз- Вояж», «Променад», «Латинский блеск» и другие. В этом смысле личность руководителя является как бы составной.

С одной стороны руководитель джазового оркестра – это вдумчивый музыкант, серьезный, ответственный, проявляющий иногда жесткость в вопросах исполнительской дисциплины, с другой стороны это артист, азартно отдающийся выступлению, увлекающий за собой оркестр и зал.

Иногда можно слышать о волнении перед выступлением. Это нелепость. Музыкант должен получать удовольствие от выступлений. Если он не получает удовольствие от своей игры, значит он не верит в то, что он делает. Значит слушатели тоже не поверят тому, что им предлагают прослушать. Конечно не следует повторять ошибки описанной в воспоминаниях Ф.Шаляпина. Однажды на спектакле в одном из провинциальных оперных театров он слушал как главный герой, изображая страдания Каньо так старался, даже плакал, но зал смеялся. Надо уметь убедительно изобразить эмоцию и этому также должен учить руководитель оркестра. Существует мнение, что в большом оркестре нельзя вырасти в большого музыканта, так как там мало возможности проявить себя. Я с этим мнением не согласен. С.Нестико, Б. Голсон. Ф.Вудс другие вышли из больших оркестров. У нас в оркестре все могут реализовать свои амбиции. Именно поэтому, мы можем решать креативные задачи, кроме того мы постоянно привлекаем музыкантов- исполнителей на разных этнических инструментах, а также исполнителей классического академического направления, для которых я делаю аранжировки в джазовой манере. Концерно- исполнительская деятельность джазового коллектива является важной составляющей дисциплины оркестровой класс. Постоянная концерно- исполнительская деятельность учит студентов сценической культуре, формирует творческую индивидуальность. На протяжении всей педагогической деятельности я использую этот принцип, выступая на сцене в качестве солиста, дирижера для системного показа студентам развитие профессиональных качеств педагога- музыканта. Представляю вам презентацию моей работы в музыкальном колледже.

Список литературы

1. Корнев И. Джаз как источник новаций в искусстве. М.: Санкт-Петербург. 2009
2. Переверзев Л. Приношение Эллингтону и другие тексты о джазе. Планета «Музыки». 2011
3. Бержеро Ф., Мерлин А История джаза со времен бопа. М: АСТ-Астрель, 2003.
4. Теория культуры. СПб : Питер, 2008
5. Соковиков С.С. Джаз в пространстве зрелищной культуры. Ж. Вестник 2011

Рецензия на методический доклад
«Задачи руководителя джазового оркестра»
преподавателя ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж
музыкальная школа - интернат для одаренных детей»
Шейкина Виктора Тимофеевича

Актуальность методического доклада заключается том, что автор предлагает рассматривать данный материал как рекомендации к особому типу адаптации в работе начинающего руководителя и дирижера джазового оркестра, как форму профессионального сотрудничества.

Научно-методический уровень работы заключается в освещении современной организации учебно- методического процесса, ориентированного на развитие планомерной передачи профессиональных навыков не только от преподавателю к студенту, но и от более опытных сотрудников и руководителей учебного процесса молодым специалистам.

Степень новизны работы отображается в необходимости использования и применения новых музыкальных технологий (нотные редакторы Finale, Sibelius, Musescore).

Научность работы: содержание методического доклада является результатом исследовательской и аналитической деятельности педагога. Доклад сопровождала презентация, где отражались личные, авторские методы работы преподавателя , а также показаны основные направления формирования структуры творческого взаимодействия всех участников оркестра. Освещены вопросы определения роли руководителя, установление творческой атмосферы, поощрение креативности, поддержка инициативы музыкантов, устранение разногласий, поиск возможностей роста, открытое обсуждение и анализ исполнительских задач.

Оценка внутреннего единства и характеристика методологической основы работы: доклад отражает необходимость связи теоритической основы и практики. Язык и стиль изложения материала отличается четкостью, убедительностью, логичностью

Степень обоснованности и достоверности представлен видео- роликами, отражающими результат работы педагога.

Практическая значимость работы отражает педагогическую направленность работы педагога и показывает наглядно достижения и результативность представленных методов.

Формы и способы представления промежуточных и итоговых результатов работы: методический доклад апробирован в качестве публикации в педагогическом журнале, в работе научно- методических конференций.

Соответствие требованиям к оформлению: доклад оформлен грамотно, соответствует требованиям, библиографические ссылки оформлены корректно.

Выводы и рекомендации: доклад является полезным руководством для всех музыкантов, кто занимается управлением джазовым оркестром и стремится к достижению высоких результатов в музыкальной деятельности. Методический доклад может быть использован как дополнительный методический материал для успешной работы руководителя и дирижера эстрадных и джазовых оркестров.

Рецензент Шлегель О.В.

педагог- исследователь

ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж

музыкальная школа- интернат для одаренных детей»

Рецензия на методический доклад
«Задачи руководителя джазового оркестра»
преподавателя ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж
музыкальная школа- интернат для одаренных детей»
Шейкина Виктора Тимофеевича

Актуальность : актуальность методического доклада заключена в оригинальности методик, применение цифровых технологий, с демонстрациями, пояснениями, обоснованиями, обнаруживающими новизну. Эффективность и возможность использовать предложенными методами.

Научно-методический уровень содержит педагогические, психологические, организационные условия, необходимые для получения образовательного результата.

Степень новизны: доклад является образовательным проектом, где на основе анализа представлены процесс формирования оркестра, планирование репетиций, выбор репертуара, координация музыкантов, контроль за исполнением произведений, организация выступлений, взаимодействие с аудиторией, зрителем.

Научность работы: в презентации к докладу приводится пример использования диаграммы Венна, показывающей пересечение между личными качествами дирижера и его профессиональными навыками. Особое место отводится значению импровизации и развитию этого навыка, материально-технической базы, использования современной звукозаписывающей аппаратуры.

Оценка внутреннего единства и характеристика методологической основы работы: автор дает краткое изложение содержанию деятельности руководителя оркестра на основе принципа компетентности:

музыкант- исполнитель, организатор, дирижер. В докладе отражены методы мотивации, умение принимать решения в разных ситуациях.

Степень обоснованности и достоверности: в докладе и предложенной к нему презентации, автор показывает результаты своей работы, опираясь на собственный педагогический и исполнительский опыт.

Практическая значимость работы: доклад является полезным руководством для всех руководителей творческих коллективов, отражает педагогическую направленность работы педагога и показывает наглядно достижения и результативность представленных методов.

Формы и способы представления промежуточных и итоговых результатов работы: методический доклад апробирован в качестве публикации в педагогическом журнале, в работе научно- методических конференций.

Соответствие требованиям к оформлению доклад оформлен грамотно, структура методического доклада представляется логичной, соответствует требованиям. Библиографические ссылки оформлены корректно.

Выводы и рекомендации: методическая работа нацелена на оказание методической помощи в освоении данной профессии, развитию навыков и умений самостоятельной работы педагога. Рекомендуется к внедрению в образовательный процесс и распространению среди педагогов и руководителей джазовых оркестров.

Рецензент Бекк К.В. педагог - эксперт
ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж
музыкальная школа- интернат для одаренных детей»