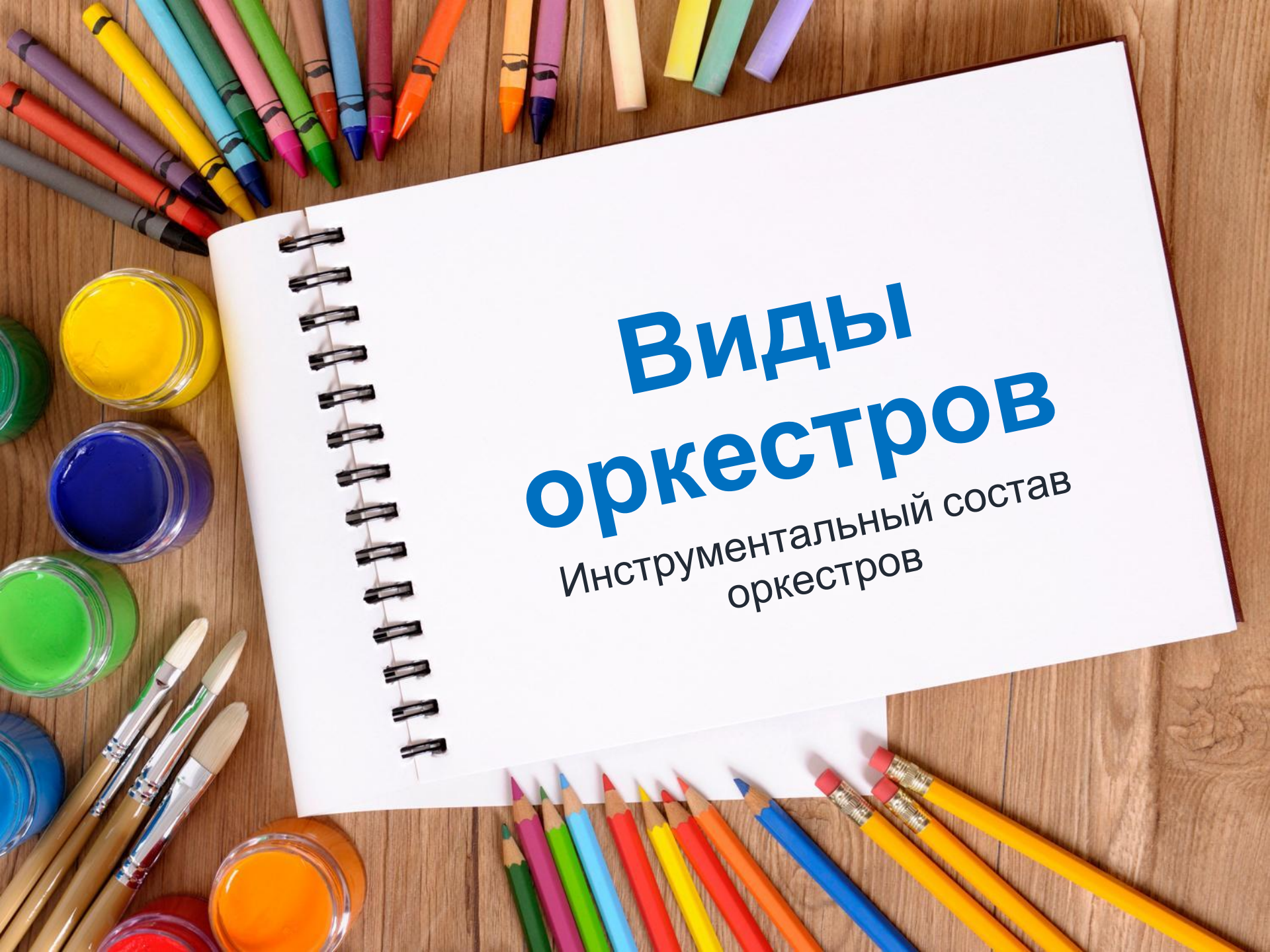

Виды оркестров

Инструментальный состав
оркестров

Что такое оркестр?

Слово «оркестр» происходит от названия круглой площадки — оркестры — перед сценой в древнегреческом театре, где размещался древнегреческий хор, участник любой трагедии или комедии. Однако идея ансамблевого музицирования существовала гораздо раньше, например, в Древнем Египте. В эпоху Возрождения и далее в XVII веке оркестра трансформировалась в оркестровую яму и дала название помещавшемуся в ней коллективу музыкантов.

Что такое оркестр?

- От др.-греч. ὀρχήστρα оркестра - площадка для хора в античном театре.
- **Оркестр** – это большая группа музыкантов, совместно исполняющих одно произведение.

Оркестры:

Симфонический оркестр

Камерный оркестр

Струнный оркестр

Духовой оркестр

Эстрадный оркестр

Джазовый оркестр

Народный оркестр

Роговой оркестр

Симфонический оркестр

В состав симфонического оркестра входят три группы музыкальных инструментов:

- струнные инструменты
- духовые (медные и деревянные) инструменты
- ударные инструменты

Струнные (струнно-смычковые) инструменты:

Музыкальные инструменты, звук на которых извлекается благодаря ведению смычка по натянутым струнам.

- *Скрипка*
- *Альт*
- *Виолончель*
- *Контрабас*

Духовые медные инструменты

Труба

Валторна

Тромбон

Туба

Инструменты, звук на которых извлекается вдуванием воздуха и положением губ музыканта. Первоначально изготавливались из меди – отсюда название «медные». Ныне для создания инструментов используются разные металлы.

Деревянные духовые инструменты:

Принцип игры на деревянных духовых – воздух вдувается в специальное отверстие, клапаны на инструменте помогают регулировать высоту.

Флейта
Кларнет
Гобой
Фагот

Ударные инструменты:

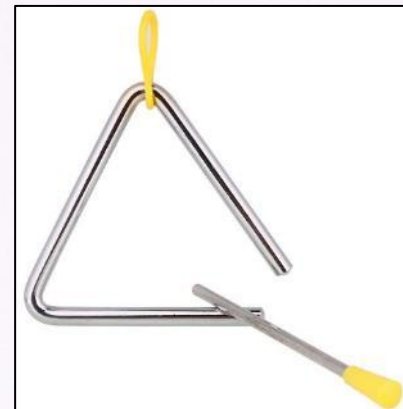
- группа музыкальных инструментов, звук из которых извлекается ударом или тряской.

1. Ударные инструменты с определённой высотой звучания, которые могут быть настроены на определённые ноты звукоряда (литавры, ксилофон, вибрафон, колокольчики и другие инструменты).

Ударные инструменты:

2. Ударные инструменты с
неопределённой высотой звучания,
которые не имеют настройки на
определённые звуки (большой и
малый барабаны, треугольник,
тарелки, бубен, кастаньеты, гонг и
другие инструменты).

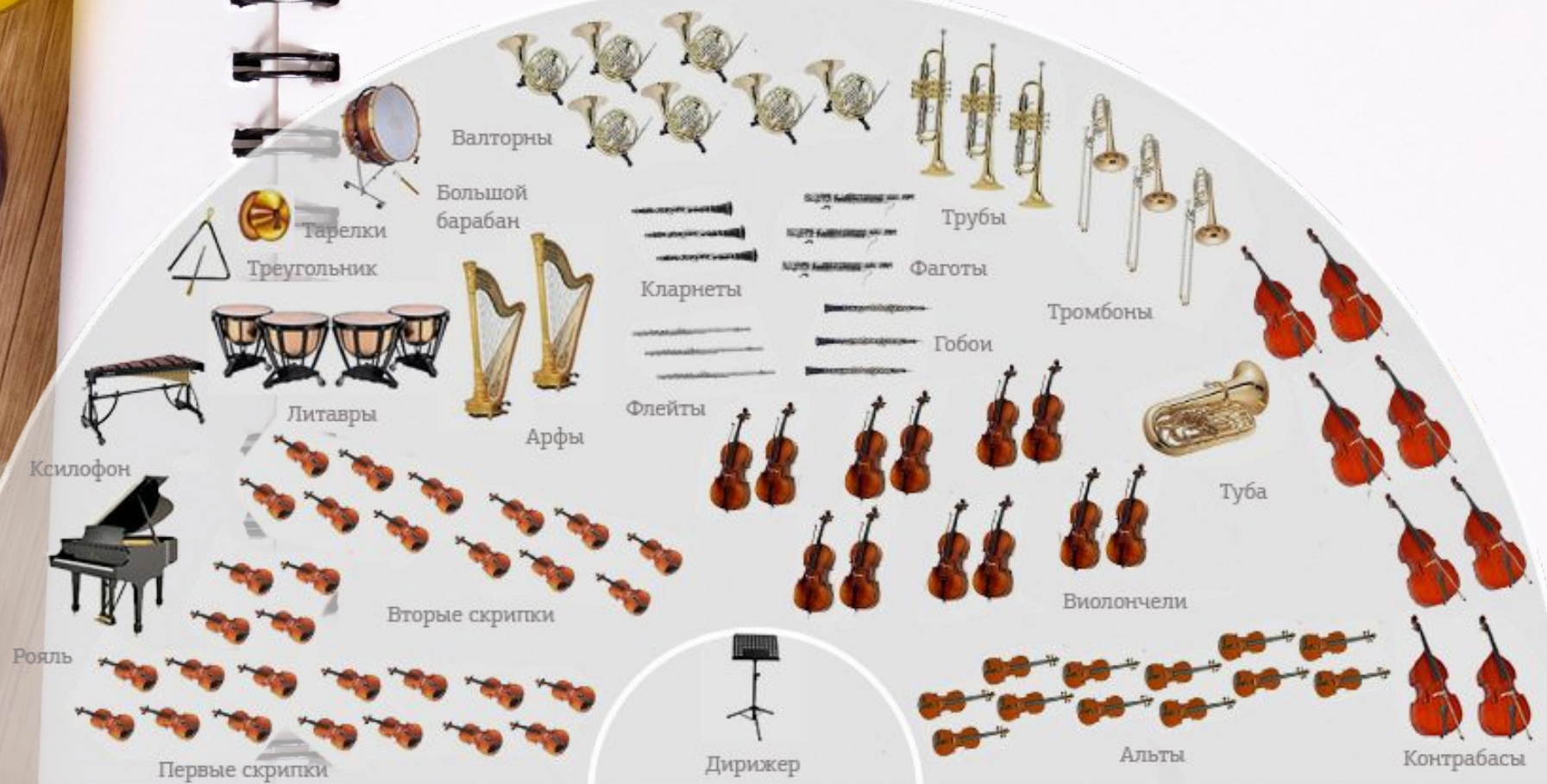

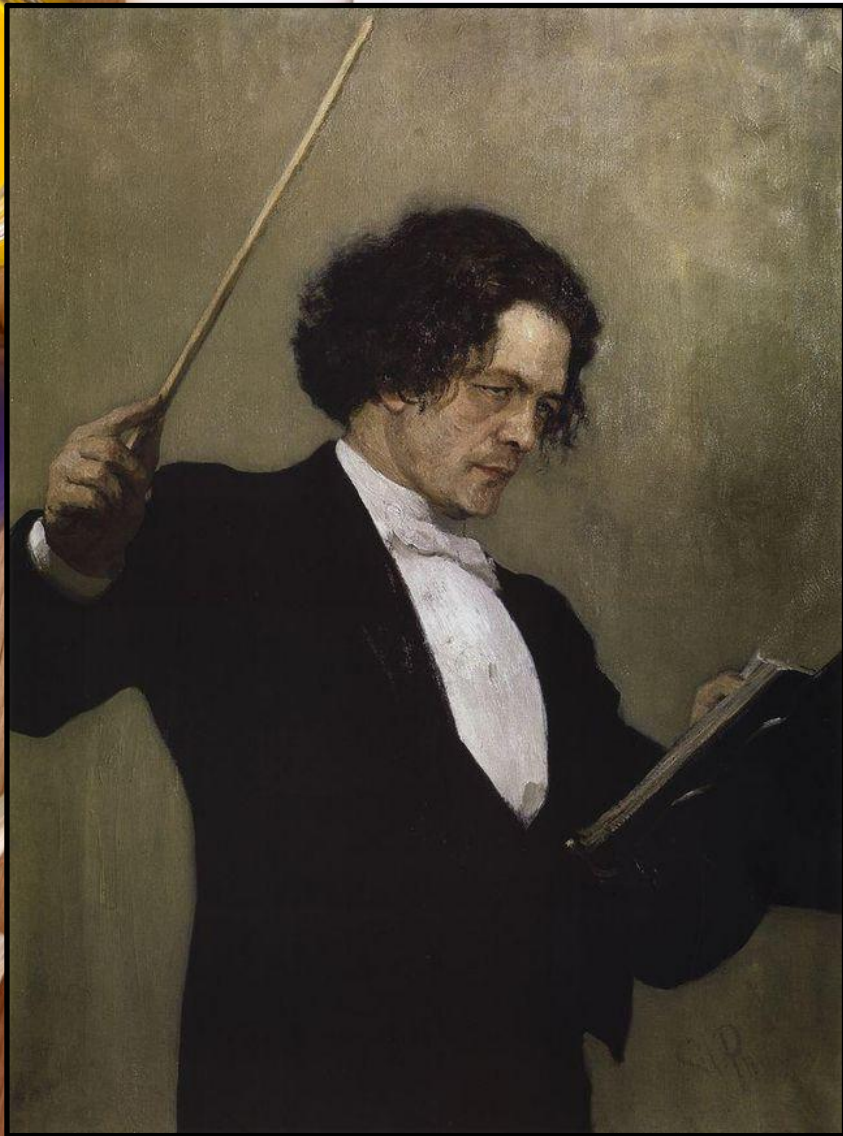
Симфонический оркестр

Количество музыкантов в группах может быть разным, в зависимости от исполняемого произведения. Нередко состав симфонического оркестра расширяют, вводят дополнительные и нетипичные для него музыкальные инструменты: арфа, челеста, саксофон и т.д. Численность музыкантов симфонического оркестра в некоторых случаях может превышать 200 музыкантов!

Хорошая звучность оркестра зависит от размещения этих групп по отношению друг к другу. Только благодаря рассадке получается добиться правильной силы звука, так как сила звучания групп инструментов неодинакова.

Дирижёр – (от французского – “управлять, руководить”) осуществляет руководство коллективом музыкантов – исполнителей, ему принадлежит художественная трактовка произведения.

На пульте перед дирижёром лежит **партитура** – полная нотная запись всех партий оркестровых инструментов.

Партии инструментов каждой группы записываются одна под другой, начиная с самого высокого звучания инструментов и заканчивая самым низким.

Антон Григорьевич Рубинштейн,
работа Ильи Репина.

НОКТЮРН
для фортепиано с оркестром

А. БАБАДЖАНЯН

Moderato

3 Corni F
3 Trombe B
3 Tromboni
Batteria
Chitarra
Piano solo
Violini I
Violini II
Viola
Violoncelli
Contrabassi
Cm.
Pno.
Cb.
Pno.
Viol. I
Cb.

[illegible]

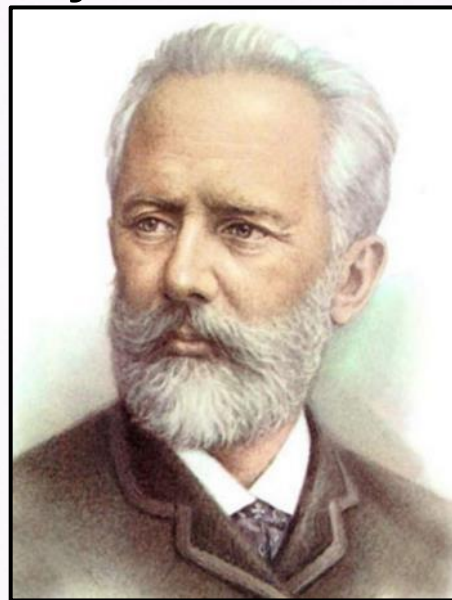
Симфонический оркестр

В зависимости от количества музыкантов в группах различают малый и большой симфонический оркестр, среди разновидностей малого существуют театральные оркестры, участвующие в музыкальном сопровождении опер и балетов.

Петр Ильич Чайковский. Балет «Щелкунчик». Па-де-де.

П.И. Чайковский (1840 - 1893) – русский композитор, педагог, дирижер и музыкальный критик.

Чайковский является одним из величайших композиторов мира, ярким представителем музыкального романтизма и одним из выдающихся лириков и драматургов-психологов в музыке, углубившимся в психологический анализ сложных и противоречивых явлений жизни.

Творческое наследие Чайковского представлено разными жанрами: это 10 опер, 3 балета, 6 симфоний, 104 романса, ряд программных симфонических произведений, концерты и камерно-инструментальные ансамбли, хоровые сочинения, фортепианные миниатюры и фортепианные циклы.

«Щелкунчик»

Сюжет балета взят из сказки Э. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».

На Рождество Мари дарят игрушку, которая грызет орехи. Оказалось, что Щелкунчик – заколдованный Принц. Ночью Мари не могла уснуть из-за шороха, который издавали мыши. В полночь все игрушки ожили и вступили в бой с мышами.

После победы в битве с Мышиным королем Щелкунчик вновь превращается в Принца. Перед Мари и Щелкунчиком открывается новый большой мир человеческой жизни, одновременно манящий и тревожащий. Полные счастья и радости, Мари и Щелкунчик танцуют Па-де-де.

Па-де-де – в переводе с французского «парный танец».

Симфонический оркестр

Исполнители: оркестр Мариинского театра (один из старейших оркестров в России, базирующийся в Санкт-Петербурге). Дирижер Валерий Гергиев.

Камерный оркестр

От симфонического такой оркестр отличается существенно меньшим составом музыкантов и меньшим разнообразием групп инструментов. В камерном оркестре так же сокращено количество духовых и ударных инструментов.

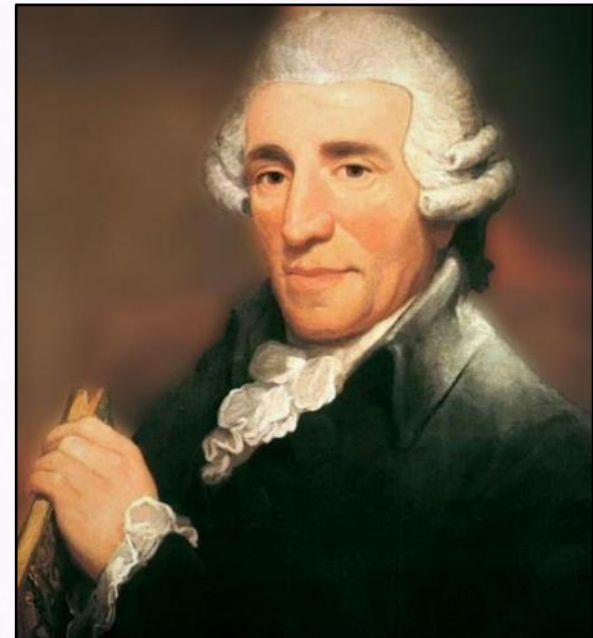

Камерный оркестр

Слушание: Йозеф Гайдн – Детская симфония
(или Симфония игрушек).

Й. Гайдн (1732 — 1809) — австрийский композитор, представитель венской классической школы, один из основоположников таких музыкальных жанров, как симфония и струнный квартет. В наследии композитора — 104 симфонии, именно в его творчестве она приобрела свой окончательный вид, за что Гайдна именуют «отцом симфонии».

Большую часть своей жизни Гайдн прослужил при дворе князя Эстерхази, одной из самых влиятельных и могущественных аристократических семей Венгрии и Австрии. Он руководил придворными оркестром и хором, что способствовало расцвету творческой деятельности композитора.

Й. Гайдн. Детская симфония.

Однажды Гайдн дирижировал оркестром в Лондоне. Ему было известно, что многие англичане ходят на концерты не столько послушать музыку, сколько по традиции.

Некоторые лондонские посетители концертных залов приобрели привычку засыпать в своих удобных креслах во время исполнения.

Это очень огорчало композитора, и он решил проучить равнодушных слушателей.

Месть была остроумной. Специально Гайдн написал новую симфонию, в которой кроме уже привычных инструментов оркестра используются обычные детские игрушки — кукушка, барабан, трещотка, труба. Наверняка, Гайдн просто не хотел, чтобы слушатели засыпали на его концертах. :)

Исполнители: Государственный камерный оркестр
«**Виртуозы Москвы**» — советский и российский
оркестр. Создан в 1979 году. Основателем,
главным дирижером, солистом и бессменным
художественным руководителем оркестра
является Владимир Спиваков.

Струнный оркестр

Этот оркестр состоит только из струнных смычковых инструментов - скрипка, альт, виолончель, контрабас.

струнный оркестр

Слушание: **Антонио Вивальди. Времена года. Зима**

А. Вивальди - итальянский композитор, скрипач-виртуоз, педагог, дирижёр, католический священник.

Вивальди считается одним из крупнейших представителей итальянского скрипичного искусства XVIII века, при жизни получил широкое признание во всей Европе. Мастер ансамблево-оркестрового концерта — концерто гроссо, автор около 40 опер. Вивальди в основном известен благодаря своим инструментальным концертам, в особенности для скрипки. Его наиболее известной работой является цикл из четырёх скрипичных концертов «Времена года».

Антонио Вивальди. Времена года. Зима
Исполнители: Симфонический оркестр Москвы
"Русская филармония".
Солист -- Родион Петров (скрипка).

Духовой оркестр

В состав духового оркестра входят разнообразные инструменты группы духовых (как деревянных, так и медных), а так же группа ударных инструментов.

Духовой оркестр включает в себя наряду с музыкальными инструментами характерными для симфонического оркестра (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, труба, валторна, тромбон, туба), и специфические инструменты (духовой альт, тенор, баритон, эфониум, флюгельгорн, сузафон и др.), которые не встречаются в

Эфониум флюгельгорн, сузафон

Духовой оркестр

В нашей стране огромной популярностью пользуются **военные духовые оркестры**, исполняющие наряду с эстрадными и джазовыми композициями особую прикладную военную музыку: фанфары, марши, гимны и так называемый садово-парковый репертуар - вальсы и старинные марши. Духовые оркестры значительно мобильнее симфонических и камерных, они могут исполнять музыку во время движения.

Старинный егерский марш

Существует особый жанр выступления - **оркестровое дефиле**, в котором исполнение музыки духовым оркестром совмещено с одновременным выполнением музыкантами сложных хореографических постановок.

Оркестровое дефиле народного девичьего
духового оркестра "Роксолана" Кременчугского
педагогического колледжа им. А.С. Макаренко на
концерте открытия XVI международного
фестиваля духовой музыки "Сурми України" в г.
Сумы 27 июня 2017 года.

Эстрадный (эстрадно-симфонический) оркестр

Эстрадный оркестр состоит из струнных, духовых (в том числе саксофонов), клавишных, ударных и электромузыкальных инструментов.

Эстрадная ритм-секция: ударная установка, перкуссия, фортепиано, синтезатор, гитара, бас-гитара.

Эстрадно-симфонический оркестр под управлением Андрея Медведева более десяти лет успешно выступает на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга. Руководитель оркестра Андрей Медведев - композитор, аранжировщик и дирижер музыкальных программ и авторских концертов.

Джазовый оркестр

Джазовый оркестр (бэнд) состоит, как правило, из группы духовых, включающей расширенные по сравнению с другими оркестрами группы труб, тромбонов и саксофонов, группы струнных, представленной скрипками и контрабасом, а так же джазовой ритм-секции.

Джазовая ритм-секция: ударная установка, рояль, гитара или банджо, бас-гитара или контрабас.

Эстрадно-джазовый оркестр ТГУ-62 является своеобразным брендом города Томска. С первых лет своего существования оркестр не только приобрёл популярность среди студенчества, но и стал любимым почитателями эстрадной и джазовой музыки городов Сибири, России и Европы.

Современный состав оркестра - это опытные музыканты и перспективная молодёжь. С 1966 года бессменным руководителем коллектива оркестра ТГУ-62 является **Аркадий Ратнер**, выпускник физического факультета Томского государственного университета, почётный работник высшего профессионального образования РФ, физик-теоретик по образованию и музыкант по призванию.

Джаз-оркестр ТГУ-62

Народный оркестр

Одним из вариантов народного ансамбля является оркестр русских народных инструментов. Он состоит из групп балалаек и домр, включает в себя гусли, баяны, особые русские духовые инструменты - рожки и жалейки. В состав таких оркестров не редко вводят и инструменты, типичные для симфонического оркестра - флейты, гобой, валторны и ударные инструменты. Идея создания такого оркестра была предложена балалаечником Василием Андреевым в конце XIX

Народный оркестр

1. Струнные инструменты: *балалайка, домра, гусли.*

Народный оркестр

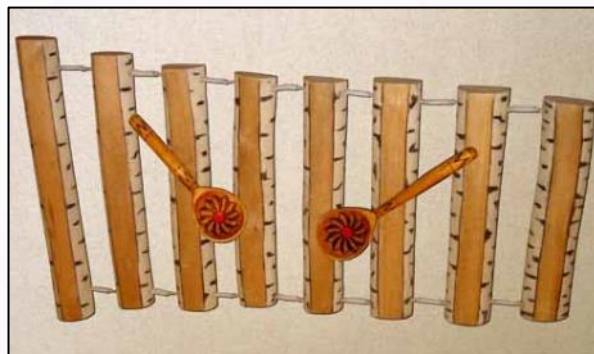
Духовые инструменты:

свирель, рожок, жалейка, баян, аккордеон, флейта, гобой, кларнет.

Народный оркестр

Ударные инструменты: барабан, литавра, бубен, колокольчики, треугольник, трещотка, хлыст, коробочка, рубель, ложки, дрова и многие другие.

Расположение инструментов народного оркестра на сцене

В.Конов "Распотешься народ"

Исполняют: студенческий ОРНИ Новосибирского
областного колледжа культуры и искусств,
дирижёр - Заслуженный работник культуры РФ В.Н.
Гнатюк

Оркестр русских народных инструментов – не единственный вид народных ансамблей. Существуют, к примеру, оркестры шотландских волынщиков, мексиканские свадебные оркестры, в которых присутствует группа разнообразных гитар, трубы, этническая перкуссия и др.

Оркестр шотландских водынщиков

Выступление на международном фестивале
военных оркестров «Спасская башня-2015».

Какая песня звучит? :)

Мариачи (марьячи) – традиционный жанр мексиканской народной музыки. По одной из версий слово мариачи является искажением французского слова «mariage» (брак, свадьба), заимствованного в XIX веке, поскольку именно данная музыка сопровождала мексиканские свадебные церемонии. Как правило, ансамбль мариачи включает в себя от 3 до 12 исполнителей, хотя формального ограничения на количество музыкантов не существует. Наиболее часто используемыми музыкальными инструментами являются гитара, скрипка, труба, реже — арфа и флейта. Также часто используется аккордеон. Мариачи исполняют песни самых разных стилей.

Мариачи исполняют народную мексиканскую музыку

Современный ансамбль Марьячи Лос Панчос

Роговой оркестр

Музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, занимающийся возрождением традиций популярной в России XVIII—XIX вв. роговой музыки. В составе ансамбля двадцать музыкантов, играющих на ста четырёх роговых инструментах. Участники оркестра — профессиональные музыканты, играющие на медных духовых инструментах.

Михаил Ширвиндт о роговом оркестре

Спасибо за внимание!

