

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра теории и истории музыки

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 5 июля 2021 г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

А.Р. Усманова

Рабочая программа учебной дисциплины

«Гармония»

Направление подготовки

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

(уровень бакалавриата)

Профиль: «Инструменты эстрадного оркестра»

Астрахань

2021

Содержание

1. Цель и задачи курса
2. Требования к уровню освоения содержания курса
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Структура и содержание дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Методические рекомендации преподавателям
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Гармония» – освоение закономерностей звуковысотной организации музыкального языка джаза в контексте исторической эволюции музыкального мышления, способствующее расширению музыкального профессионального кругозора студента и дающее возможность использовать его в дальнейшей практической деятельности.

Задачи дисциплины:

- осознание роли гармонии в системе выразительных и формообразующих средств джаза;
- понимание принципов тонально-функциональной системы гармонии, ее реализации в звуковысотной организации джаза;
- знание принципов строения джазовой аккордики и особенностей джазовой нотации;
- понимание гармонической логики развертывания музыкальной композиции, связи гармонического развития с мелодикой, фактурой, структурой, жанрово-стилевой принадлежностью джазового сочинения;
- воспитание профессиональных навыков гармонического анализа;
- умение воспроизводить стилевые особенности гармонического языка джаза при выполнении практических заданий;
- совершенствование техники голосоведения при выполнении письменных работ и упражнений за фортепиано;
- реализация креативного потенциала студента при выполнении творческих заданий.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный	Знать: – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;

<p>подход для решения поставленных задач</p>	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
<p>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную
	<p>исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;</p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки,

	<p>композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социальнокультурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
<p>ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты;
	<ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный

<p>текст, постигаемый внутренним слухом. навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века;</p>

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины 144 часа, аудиторная работа – 72 часа, самостоятельная работа 72 часа. Время изучения – I, II семестры.

Занятия по гармонии проходят в форме групповых занятий, 2 часа в неделю. Формы контроля: 2 семестр – зачет.

Форма обучения – практические занятия. Для активизации обучения целесообразно использовать различные формы, используемые на занятиях: игра секвенций, перемещений, периодов, гармонических последовательностей и схем, решение гармонических задач, гармонический анализ.

4. Структура и содержание дисциплины

Тематический план / I курс, I, II семестры /

1.	Гармония в музыке Средневековья, эпохи Возрождения	2
2.	Общая характеристика гармонического стиля Барокко	4
3.	Мелодическая фигурация: задержание, проходящие (диатонические и хроматические) звуки, вспомогательные (опевающие, скачковые) звуки, предъем, прессар, педемы	4
4.	Органые пункты. Секвенции, их типология	2
5.	Общая характеристика гармонического стиля венских классиков	2
6.	Альтерация аккордов доминантовой группы	2
7.	Альтерация аккордов субдоминантовой группы	2
8.	Общая теория и систематика модуляций	2
9.	Степени и системы родства тональностей	2
10.	Модуляция в тональности второй степени родства	2

11.	Модуляция в тональности мажоро-минорного родства (одноименной тоники, низкой VI ст.)	2
12.	Модуляция в тональности хроматического родства	2
13.	Общая характеристика гармонического языка композиторов-романтиков	2
14.	Мажоро-минорные ладовые системы: формы усложнения и пути сближения диатонического звукоряда	2
15.	Одноименный мажоро-минор (миноро-мажор)	2
16.	Параллельный мажоро-минор (миноро-мажор)	2
17.	Однотерцовый мажоро-минор (миноро-мажор)	2
18.	Энгармоническая модуляция через ум. VII ₇ аккорд, через D ₇ аккорд (натуральный, альтерированный)	4
19.	Эллипсис	2
20.	Диатоника русского народного многоголосия	2
21.	Гармония в творчестве русских композиторов-классиков	2
22.	Особенности гармонических стилей М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, А. Бородина	2
23.	Постромантизм и гармония XX века	2
24.	Аккордовый материал в музыке XX века	4
25.	Неомодальность	4
26.	Современная тональная система	2
27.	Атональность	2
28.	Додекафония. Серийная гармония	3
29.	Сонорная гармония	2
30.	Алеаторика	1
31.	Смешанная техника	2
	ИТОГО:	72

Тема 1. Гармония в музыке Средневековья, эпохи Возрождения

Отличие «совершенной системы» древних греков от григорианских модусов. Характеристика органумов (параллельного, непараллельного, свободного, мелизматического).

Многоголосные жанры музыки треченто, кватроченто. Особенности модальной системы Палестрины и О. Лассо.

Задача: №248/Алексеев/ - решить в гомофонной фактуре.

Задача: №546 /Мутли/ - перенести мелодию в нижний голос.

Модуляции, секвенции, анализ из предлагаемого списка.

Тема 2. Общая характеристика гармонического стиля Барокко

Предпосылки перехода к централизованной «гармонической» тональности. Роль Ф. Куперена, А. Корелли, А. Вивальди, Д. Скарлатти в формировании мажоро-минорной ладофункциональной логики.

Раннеклассические черты гармонии И.С. Баха, Г.Ф. Гендель.

Задача: №94 /Берков, Степанов/.

Задача: №239 /Алексеев/. Задача: №240 /Алексеев/.

Тема 3. Мелодическая фигурация: задержание, проходящие (диатонические и хроматические) звуки, вспомогательные (опевающие, скачковые) звуки, предъём, прессар, педемы.

Классификация неаккордовых звуков.

Задача: №280 /Алексеев/ - изложить сопровождение в виде одноголосной фигурированной «гармонической» мелодии.

Тема 4. Органные пункты. Секвенции, их типология

Органные пункты (выразительные, колористические, формообразующие функции). Каденции. Секвенции, их типология.

Задача: №360,363 /Алексеев/.

Тема 5. Общая характеристика гармонического стиля венских классиков

Основы классической функциональной системы.

Задача: №№ 43,46 /Берков, Степанов/.

Тема 6. Альтерация аккордов доминантовой группы. Альтерация аккордов субдоминантовой группы

Хроматика. Аккорды на ее основе.

Задача: №396, 411 /Алексеев/.

Тема 7. Общая теория и систематика модуляций

Систематика и классификация модуляций.

Задача: №430 /Алексеев/.

Тема 8. Степени и системы родства тональностей

Степени и системы родства тональностей в учебных пособиях Римского-Корсакова, Способина, Тюлина, авторов Московской консерватории.

Модуляция в тональности второй степени родства. Модуляция в тональности мажоро-минорного родства (одноименной тоники, низкой VI ст.). Модуляция в тональности хроматического родства.

Задача: №100 /Берков, Степанов/.

Тема 9. Общая характеристика гармонического языка композиторов-романтиков

Усложнение функциональности, усиление фонизма в творчестве композиторов-романтиков. Особенности гармонического языка композиторов-романтиков (Шуберта, Шумана). Гармония поздних романтиков (Лист, Вагнер).

Задача: №871, 910 (Аренский).

Задача: №438 (Алексеев).

Тема 10. Мажоро-минорные ладовые системы: формы усложнения и пути сближения диатонического звукоряда

Одноименный мажоро-минор (миноро-мажор). Параллельный мажоро-минор (миноро-мажор). Однотерцовый мажоро-минор (миноро-мажор).

Задача: №115 (Берков, Степанов).

Задача: №474, 501 (Алексеев).

Задача: №164 – фактурная обработка (Берков, Степанов).

Сочинение эскизов в избранном стиле.

Тема 11. Энгармоническая модуляция через ум. VII₇ аккорд, через D₇ аккорд (натуральный, альтерированный). Эллипсис

Задача: №131 (Берков, Степанов) – фактурная обработка.

Задача: №161 (Берков, Степанов) – использовать органнй пункт, средства мажоро-минора.

Тема 12. Диатоника русского народного многоголосия

Характеристика гармонии русской школы. Особенности гармонических стилей М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, А. Бородина, П. Чайковского, С. Рахманинова.

Задача: №210 (Берков, Степанов).

Задача: №270 (Берков, Степанов) – гармонизовать аккордами нетерцовой структуры.

Тема 13. Постромантизм и гармония XX века

Гармония XX века (аккордовый материал).

Задача: №265 (Берков, Степанов) – присочинить интональное гармоническое сопровождение.

Эскиз на полисочетания (полиаккордика, полифункциональность, политональность, полиладовость).

Тема 14. Неомодальность

Задача: №164 (Берков, Степанов) – использовать полигармонические сочетания, элементы тематической гармонии.

Эскиз в хроматической тональности.

Тема 15. Современная тональная система

Задача: №268 (Берков, Степанов) – в хроматической тональности, с элементами политональности..

Эскиз на политональность.

Тема 16. Атональность

Свободная атональность, характерные черты.

Задача: №551 (Алексеев) – гармонизовать в стиле С. Прокофьева

Эскиз на 12-тоновую звуковысотную систему, лишённую ладовых тяготений и централизации.

Тема 17. Дододекафония. Серийная гармония

Задача: №627 (Алексеев) – фактурная обработка.

Эскиз в стиле А.Веберна (см. Вариации для фортепиано, ор.27).

Тема 18. Сонорная гармония

Нетемперированная хроматика: экмелика (скользящая, глиссандирующая), микрохроматика. Сонорная гармония: три основных ее типа, структура и классификация кластеров.

Задача: №626, 640 (Алексеев).

Эскиз в стиле О. Мессиана (см. Прелюдии для фортепиано).

Тема 19. Алеаторика

Алеаторика (ритмическая, тематическая, исполнительских приемов, гармоний, алеаторика формы, развития).

Задача: №625 (Алексеев).

Тема 20. Смешанная техника

Минимализм. Смешанные техники.

Задача: №184 (Берков, Степанов).

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Используются следующие виды контроля качества знаний студентов: текущий, промежуточный, итоговый контроль, итоговая аттестация по дисциплине.

Текущий контроль производится на протяжении семестра в ходе занятий. При этом преподаватель оценивает уровень участия студентов в аудиторной работе, степень усвоения ими учебного материала и выявляет недостатки в подготовке студентов в целях дальнейшего совершенствования методики преподавания данной дисциплины, активизации работы студентов в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи со стороны преподавателя.

Промежуточный контроль проводится с целью иметь картину успеваемости в течение семестра, для обеспечения большей объективности в оценке знаний студентов. Семестровые аттестации осуществляются на базе двух рейтинговых «срезов».

Итоговый контроль предполагает проведение итогового зачета за полный курс.

Критерии оценок

1. Теоретический материал

Для получения положительной оценки «зачтено» по теоретическим темам студент должен дать полный ответ на все вопросы, показать знание литературы по данной теме. Промежуточные межсессионные «срезы» /решение задачи/ должны быть выполнены удовлетворительно.

Оценка «не зачтено» ставится в случае неправильного ответа либо при отсутствии ответа, незнания основ теоретического курса, практического применения правил гармонии как элемента музыкальной системы, а также обязательной литературы.

2. Письменная работа

Задача на гармонизацию зачитывается при условии правильно угаданных функций в общем тональном движении, верной мотивировки гармонических средств внутри построения, точности нахождения местонахождения кадансов. Задача должна демонстрировать грамотное владение техникой голосоведения в рамках классического четырехголосия в двустрочной записи.

«не зачтено» - показатель отсутствия у студента знаний в объеме училища-колледжа, законов гармонии и формообразования, законов соединения и разрешения гармонических элементов – аккордов.

3. Игра на фортепиано

Игра на фортепиано связывает теоретические сведения со слуховым усвоением гармонических средств, поэтому «зачтено» ставится при уверенной, осмысленной игре модуляций, аккордов, секвенций, аккордовых «цепочек» в любых тональностях или до трех-четырёх знаков при ключах. Ни в одном из исполнительских заданий недопустима небрежность – «неуважительное» отношение к инструменту.

«Не зачтено» ставится в том случае, если студент не освоил ни один из предложенных видов игры на фортепиано или даже не пытался сесть за инструмент.

4. Гармонический анализ

Любое музыкальное произведение – многоуровневое целое, поэтому гармонический анализ включает краткий отзыв о стилевой ориентации, жанре, фактуре анализируемого сочинения. Гармонический анализ интегрирует знания не только гармонии, но и других учебных дисциплин, учит оперировать ими.

Поскольку основная задача гармонического анализа – постижение композиторского замысла как «художественной загадки» через осознание гармонических средств, то ответ на «зачтено» должен включать как обобщение-вывод, так и конкретное фиксирующее определение гармонических особенностей данного произведения или фрагмента: структуры аккордов, характер связи, логики следования вертикальных комплексов, «пульса» гармонии, специфики оформления кадансов.

При отсутствии знаний функционального последования аккордов, видов каденций, типов периодов (однотональный - модулирующий), общих принципов перехода в новую тональность, способов модулирования, выразительных функций гармонического приема ответ студента может быть оценен как «не зачтено».

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в аудиториях:

№ 27 - рояль «Петроф» - 1 шт., телевизор «Филипс», - 1 шт., стол – 10 шт., компьютер – 1 шт., настенный цифровой стенд – 1 шт., доска учебная – 1 шт., проигрыватель – 1 шт., стул – 6 шт., видеоманитофон «Фунай» - 1 шт., DVD плеер «Филипс» - 1 шт., пульт – 1 шт.

№38 - пианино «Рейнер» - 1 шт., стол – 4 шт., стул – 8 шт., доска ученическая – 1 шт.

№35 - пианино «Петроф» - 1 шт., доска ученическая – 1 шт., стол – 9 шт., стул – 21 шт.

Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса.

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:

Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме увеличенным шрифтом;
в форме электронного документа
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного документа;
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа;
в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Можжевелова, О.Б. Гармонические задачи и образцы решений. Для музыкальных училищ и вузов [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Б. Можжевелова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2014. — 120 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63279>. — Загл. с экрана.
2. Мясоедов, А.Н. Учебник гармонии [Электронный ресурс]: учебник / А.Н. Мясоедов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета

музыки, 2017. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97096>.
— Загл. с экрана.

3. Чайковский, П.И. Руководство к практическому изучению гармонии [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.И. Чайковский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 168 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103720>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. *Вихорева, Т.Г.* Гармония эпохи романтизма [Текст]: Учебно-методическое пособие по гармонии для студентов специальности 070111 «Музыковедение» / Т.Г. Вихорева. – Волгоград, 2011. – 40 с.

2. *Вишневская, Л.А.* Рабочая тетрадь по вузовскому курсу гармонии. Западноевропейская гармония Средневековья, Возрождения, Барокко [Текст]: учебно-методическое пособие / Л. А. Вишневская. - Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2015. - 132 с.: нотные примеры.

3. Мясоедов, А.Н. Задачи по гармонии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Мясоедов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103883>. — Загл. с экрана.

4. Саввина, Л.В. Звукоорганизация музыки XX века как объект семиотики [Текст]: Монография / Л.В.Саввина. - Астрахань: Изд-во ОГОУ ДПО «АИПКП», 2009. - 316 с.: илл.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации преподавателям

Объектом изучения предстает классическая гармония западноевропейской и русской музыки XVIII-XIX веков, гармония XX века в наиболее значительных явлениях музыкального искусства этого времени.

Теоретический материал в процессе изучения предмета излагается в значительном объеме, с опорой на обширную музыкальную литературу, что позволяет постепенно формировать у студентов терминологический аппарат, необходимый для анализа и оценки явлений музыки различных эпох, в том числе – и XX века.

Основа курса – подробное изучение классической гармонии (гармоническая тональность XVII–XIX веков). Оно предполагает освоение, прежде всего, диатонических средств, далее – средств хроматики.

Основные, традиционные для курса гармонии виды заданий – это *письменные гармонизации данного голоса* (преимущественно мелодии). Другие формы творческих работ, помогающие непосредственному практическому освоению изучаемых тем и их закреплению: *упражнения на фортепиано, гармонический анализ музыкальных произведений*. Данные виды работ более широко представлены в курсе *Практической гармонии*.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

При подготовке к экзамену (зачету) особое внимание следует обратить на следующие моменты:

1. Изучать курс необходимо систематически в течение всего учебного года, для этого составить график (по неделям или месяцам) самостоятельной подготовки и строго его выполнять.

2. Активно, то есть, прорабатывая каждый новый вид практических заданий и доводя их до уровня стабильного владения материалом, готовиться к очередному аудиторному занятию.
3. Задания повышенной сложности, встречающиеся в процессе подготовки, требуют со стороны студента более концентрированных усилий.
4. Овладение материалом достигнуто, если студент может свободно (бегло) и без существенных недочетов ориентироваться в любых заданиях по пройденному материалу.
5. Во время занятий ничто не должно отвлекать.
6. Для того чтобы избежать трудностей при ответах, рекомендуется не только постоянное посещение аудиторных практических занятий с педагогом, но и получение индивидуальных консультаций у преподавателя.