

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

<p>Принято Ученым советом АГК Протокол №12 от 05 июля 2021 г.</p>	<p>Утверждаю Ректор Астраханской государственной консерватории</p> <p> А.В. Мостыканов</p>
---	--

А.Р. Усманова

Рабочая программа учебной дисциплины
«Джазовая гармония»
Направление подготовки
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(уровень бакалавриата)
Профиль: Эстрадно-джазовое пение

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

Методические рекомендации преподавателям и студентам

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	Знать: – принципы поиска методов изучения произведения искусства;

<p>информации, применять системный подход для решения поставленных задач</p>	<p>– терминологическую систему; <i>Уметь:</i> – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности. <i>Владеть:</i> – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).</p>
<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> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно- эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную</p>
	<p>исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – 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</p>

	<p>периодизацию истории музыки, 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;

	<ul style="list-style-type: none"> – 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;

	<ul style="list-style-type: none"> – 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 текст, постигаемый внутренним слухом. <p>навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века;</p>

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, время изучения – 3, 4 семестры. Занятия по гармонии проходят в форме групповых занятий, 2 часа в неделю. Формы контроля: 4 семестр – зачет. Форма обучения – групповые лекционные и практические занятия.

4. Структура и содержание дисциплины

Тематический план

Буквенно-цифровое и ступеневое обозначение аккордов

Буквенно-цифровое обозначение аккордов, их состав. Упрощенная запись аккордов. Септаккорды, их значение для гармонии джаза. Обращения септаккордов.

Ходы основных фундаментальных тонов

Нормативное движение фундаментальных тонов, Интервальные направления движения (ходы основных, фундаментальных тонов). Импульс тяготения. Гармонические обороты. Кварто-квинтовое движение. Нисходящее полутоновое движение. Нисходящее и восходящее малотерцовое движение. Целотоновое восходящее движение. Большетерцовое нисходящее движение. Тритоновая замена аккордов. Гармоническая смена одноименного мажорного и минорного аккордов.

Основные аккорды тонической, субдоминантовой и доминантовой функций

Функциональность в джазовой гармонии. Основные аккорды тонической функции. Аккорды субдоминантовой функции. Аккорды доминантовой функции. Имитация баса в левой руке.

Специфические особенности гармонии джаза

Диссонантная красочность как специфическая особенность гармонии джаза. Параллельное движение голосов в мелодических соединениях аккордов. Строгопараллельное мелодическое соединение. Параллельное мелодическое соединение. Комплексные (раскрепощенные) мелодические

соединения. Гармоническое соединение аккордов. Ленточное движение аккордов.

Диссонантная классификация аккордов

Две группы аккордов мягких диссонансов. Пентааккорды. Аккорды мягких диссонансов с тритоном. Диссонантная плотность. Остродиссонантные аккорды.

Простейшие формы и каденции

Общее понятие о формах в джазе. Типичные простейшие формы в джазе. Каденция в джазе. Каденционные обороты с использованием хроматизма, альтерации. Удлиненные каденции.

Квинтовый круг

Квинтовый круг тональностей как основа для применения побочных доминант. Принцип применения побочных доминант для расширения гармонических оборотов традиционного типа.

Секвенции

Значение секвенции в джазовой гармонии. Типы применяемых секвенций.

Гармонические обороты в джазовых темах

Типичные гармонические обороты, «стандартные» гармонические обороты. Принципы применения гармонических оборотов.

Замены функций тоники и доминанты

Замена аккордов тонической функции. Замена аккордов доминантовой функции. Целотонные аккорды. Уменьшенные аккорды.

Проходящие и вспомогательные тоны

Применение вспомогательных и проходящих тонов. Проходящие и вспомогательные септима, секста, квинта и кварта.

Тесное, широкое и смешанное расположение

Понятие о расположении тонов аккорда в джазовой гармонии. Тесное расположение. Способы гармонизации неаккордовых тонов при тесном расположении. Широкое расположение. Септаккорды в открытой позиции с ведущей септимой и терцией. Смешанное расположение.

Модулирующие секвенции

Гармонические секвенции, основанные на квинтовом круге.

Стандартные виды изложения гармонии в аккомпанементе

Категории изложения аккордов. Систематизация Дана Хели. Подвижные тоны и ограничение нижнего регистра.

Блюз. Гармония в блюзе

Блюзовый лад: гармония и форма. Историческая перспектива формы и гармонии блюза. Фонизм доминантовых аккордов и блюзовый лад. Гармония и форма блюза. Ритмическое оформление гармонии аккомпанемента. Усложненная блюзовая гармония.

Исторический обзор гармонии джаза

Спиритчуэлс. Рабочие песни. Менестрели. Рэгтайм. Буги-вуги. Традиционный джаз. Чикагский стиль. Коммерческий джаз. Свинг. «Современный джаз». Би-боп. Кул-джаз. Хард-боп. Прогрессив. Современные течения.

Примерный тематический план по предмету

№ тем	Наименование тем	Кол-во часов
1	Буквенно-цифровое и ступеневое обозначение аккордов	4
2	Ходы основных фундаментальных тонов	4
3	Основные аккорды тонической, субдоминантовой и доминантовой функций	4
4	Специфические особенности гармонии джаза	4
5	Диссонантная классификация аккордов	6
6	Простейшие формы и каденции	4
7	Квинтовый круг	4
8	Секвенции	4
9	Гармонические обороты в джазовых темах	4
10	Замены функций тоники и доминанты	4
11	Проходящие и вспомогательные тоны	4
12	Тесное, широкое и смешанное расположение	4
13	Модулирующие секвенции	4
14	Стандартные виды изложения гармонии в аккомпанементе	6
15	Блюз. Гармония в блюзе	6
16	Исторический обзор гармонии джаза	6
	Итого:	72

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Используются следующие виды контроля качества знаний студентов: текущий, промежуточный контроль. 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». Контроль предполагает проведение итогового зачета.

Критерии оценок

«**Зачтено**» ставится, если студент продемонстрировал прочные, системные теоретические знания и владение практическими навыками в полном объеме, предусмотренном программой.

«**Не зачтено**» ставится, если устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части; студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в аудиториях:

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

№40 - пианино «Петроф» - 1 шт., стол – 11 шт., стул – 4 шт., скамья – 2 шт., доска ученическая – 1 шт., телевизор – 1 шт., DVD плеер – 1 шт., компьютер – 1 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. *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.
2. 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.
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. 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.

5. 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.

Дополнительная:

1. Чугунов, Ю.Н. Гармония в джазе: Учебно-методическое пособие для фортепиано [Текст] / Ю.Н. Чугунов. – Москва: Советский композитор, 1988. – 153 с., нот.

2. Чугунов, Ю.Н. 10 уроков по гармонизации эстрадных и джазовых мелодий. – Москва, 1999. – 96 с.

3. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. – Москва, 1997. – 171 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации преподавателям

Учебный предмет «Джазовая гармония» в образовательной программе сосредотачивает в себе элементарные сведения из курсов гармонии, анализа музыкальных произведений, тесно связан с предметами из области музыкального исполнительства (вокальная подготовка, фортепиано). Качественное усвоение учебного материала помогает в успешном обучении другим предметам предметных областей. Для выработки у студентов навыков по обобщению, углублению, закреплению и систематизации полученных теоретических знаний по темам учебного предмета проводятся контрольные работы в письменной и устной форме. В ходе учебного процесса желательно вводить формы заданий, которые активизируют внимание, творческое мышление, поиск нетрадиционных путей решения поставленных задач.

Сочетание теоретической и практической части чрезвычайно важно для глубокого и прочного усвоения программы. Комплексный подход развивает необходимые представления, навыки и слуховой анализ. Восприятие и понимание музыкальных произведений во многом зависит от глубины и стабильности полученных знаний, навыков и умений.

Практические задания предполагают выполнение письменных заданий на построение гамм, интервалов, аккордов, транспозицию, группировку, анализ музыкальных произведений (фрагментов).

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов является одним из видов учебных занятий, которая ставит целью обеспечить успешное усвоение материала и овладение всеми необходимыми навыками. Основными видами самостоятельной работы по учебному предмету «Джазовая гармония» являются практические задания для работы в классе. Самостоятельная работа – процесс, направляемый и контролируемый преподавателем. Педагог должен следить за доступностью, объемом и формой заданий, равномерным распределением затрачиваемого на их выполнение времени в течение недели, а также обеспечить четкий и постоянный контроль за их выполнением.