

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

«Утверждаю»

проректор по учебной работе

Б.Г.Ашхотов

18 февраля 2015 г.

Рабочая программа
учебной дисциплины
ОП.07
Современная гармония
по специальности
53.02.07 Теория музыки

Нальчик

2015

Рабочая программа ОП.07 Современная гармония одобрена предметно-цикловой комиссией «Теория музыки» .

Протокол № 12

От «16» февраля 2015 г.

Председатель ПЦК

/Богущкая И. И.

Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта для специальностей 53.02.07 Теория музыки

Разработчик:

Самгурова Л. А., преподаватель ККИ СКГИИ

Эксперт:

Матвеева Н.Л., преподаватель ККИ СКГИИ

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины.....	4
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины	4
3.Объем дисциплины, вид учебной работы и отчетности.....	4
4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно- экзаменационные требования).....	5
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	11
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины	11
7.Методические рекомендации преподавателям.....	11
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов	12
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы..	13

1.Цели и задачи дисциплины

Цель курса:

изучение законов и специфических особенностей звуковысотной организации музыки XX века в теории и на практике в неразрывной связи с эстетическими принципами современного музыкального искусства.

Задачи курса:

формирование представления об особом этапе в истории гармонии, связанном с новой музыкой XX века;

знакомство с общими законами гармонии XX века, множественностью гармонико-функциональных систем и методами их анализа;

изучение технических и выразительных возможностей языка новой музыки

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

ОП 1-9 ПК 1.1-1.8, 2.2. 2.4, 2.8, 3.3, 3.4.

уметь:

выполнять гармонический анализ современного музыкального произведения;

характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального произведения;

знать:

эстетические принципы современного музыкального искусства;

технические и выразительные возможности языка современной музыки;

вертикальные структуры, ладовые формы, принципы тональной организации;

современные техники композиции

ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4.	Осуществлять поиск и использовать информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6.	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 7.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
.	
ПК1.1	Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других образовательных учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.
ПК 1.2	Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 1.3	Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного процесса, по методике подготовки и проведения урока в классе музыкально-теоретических дисциплин
ПК1.4	Осваивать учебно-педагогический репертуар
ПК 1.5	Применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин.
ПК 1.6	Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
ПК 1.7	Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.
ПК 1.8	Пользоваться учебно-методической литературой, формировать,

	критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.
ПК 2.2	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.
ПК 2.4	Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.
ПК 2.8	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.
ПК 3.3	Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и литературными текстами.
ПК 3.4	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.

3. Объем дисциплины виды учебной работы и отчетности

Объем дисциплины 57ч.

Аудиторных 38ч.

Самостоятельных 19ч.

Виды отчетности-экзамен **8семестр**

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно- экзаменационные требования)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:

СЕМЕСТР	№ ТЕМЫ	Наименование разделов и тем	Максимальная Нагрузка студента	Количество аудиторных часов	Самостоятельная работа студента
VIII	1.	Пути расширения тональности в XX веке	3	2	1
	2.	Черты гармонии Скрябина	5	4	2
	3.	Эмансипация диссонанса	3	2	1
	4.	Модальность.	5	4	2
	5.	Расширенная тональность	3	2	1
	6.	Техника центра.	3	2	1
	7.	Хроматическая тональность	6	4	2
	8.	12-тоновые системы	9	6	3
	9.	Полифоническая гармония	7	4	2
	10.	Свободная тональность	3	2	2
	11.	Гармония середины XX века	5	4	2
	12.	Практический урок	2	2	
		Всего	57	38	19

Содержание дисциплины

Тема 1. Пути расширения тональности в XX веке.

исторические процессы, которые привели к постепенному усилению и обострению роли диссонирующих созвучий сначала в побочной, а затем и в тонической сфере созвучий.

Тема 2. Черты гармонии Скрябина.

эволюционный путь развития гармонии Скрябина, двойные тяготения, тритонанта, дважды лады, дважды увеличенные лады, тритоновые цепи, квартаккорды

Тема 3. Эмансипация диссонанса.

постепенная индивидуализация альтерированных аккордов у различных авторов рубежа XIX – XX в.в., постепенное высвобождение альтерированных аккордов в самостоятельные созвучия. Возрастание роли эллипсиса. Постромантическая гармония.

Тема 4. Модальность.

типы и виды ладов, виды симметричных ладов, история модальности как принципа мышления. Мелодическая и гармоническая модальность. Средневековые (“народные”) лады. Искусственные лады. Симметричные лады. Лады Римского-Корсакова. Модальность в джазе (ознакомительно).

Тема 5. Расширенная тональность.

расширение тональности за счёт использования скрытых возможностей тяготения. Появление в музыке Рахманинова бифункциональных созвучий типа D – DD (прелюдия fis-moll op.23), проявления расширенной тональности в музыке Рахманинова., применять теорию при гармоническом анализе музыки Рахманинова

Тема 6. Техника центра.

диссонанс как центральное созвучие лада, диссонанс, который постепенно занял место тоники в ладу. Сонантность. Тоникальность. Техника центра.

Тема 7. Хроматическая тональность XX века.

сходство и отличие хроматической тональной системы от мажоро-минорных систем, находить в предлагаемых преподавателем произведениях хроматическую тональность, хроматическая тональность, позволяющее любое созвучие истолковать в рамках функциональной гармонии, но с весьма расширенным и разнообразным рядом аккордов. ”Прокофьевские” функциональные созвучия.

Тема 8. 12-тоновые системы.

элементы 12-тоновой гармонии (аккорды, ряды, поля, серии), основы серийной техники, а также сериальной (ознакомительно), 12-тоновость как результат “противостояния” некоторому импровизационно-хаотическому потоку звуков свободной тональности. Крайняя упорядоченность как антипод крайней хаотичности. Возникновение серийной техники из 12-тоновой, сериальной техники из серийной. Виды серий. Способы преобразования серии. “Магический квадрат” преобразований. Эпизодическая 12-тоновость в технике позднего Шостаковича.

Тема 9. Полифоническая гармония.

понятие полифонической гармонии, политональность, полимодалность; аккорды сложной структуры и полиаккорды., отличие политональности и полимодалности. Битональные созвучия. Полиаккорды.

Тема 10. Свободная тональность.

понятие свободной тональности, явление свободной тональности в музыке XX века. Целесообразно ли применение термина “атональность” к данному явлению. Индивидуальные авторские стили (Айвз. Берг, поздний Стравинский).

Тема 11. Гармония середины XX века.

о явлениях алеаторики, сонорики, микрохроматики, микрополифонии (ознакомительно)

Формы работы:

-Лекции

- игра на фортепиано

- гармонический анализ

В силу сложности музыкального материала практическая работа сводится к простой иллюстрации в игре на фортепиано и выборочному доступному гармоническому анализу

Список произведений для гармонического анализа

Бабаджанян Б. Картинки для фортепиано

Губайдуллина С.Аллилуия

Денисов В.Вариации для фортепиано

Слонимский С.Песни трубадуров №8 10

Стравинский С. Движения

Прокофьев С. 10 пьес для фортепиано Александр Невский

Свиридов Г. Курские песни

Шостакович Д. Десять поэм на слова революционных поэтов

Щедрин Р. Поэтория

Шенберг А. Сюита для фортепиано

Шнитке А.Импровизация для фортепиано

Тематика для самостоятельной работы студентов

Бершадская Г. Монодийно-гармонические лады в книге лекции по гармонии Л

Гуляницкая Т. Атональность в книге Введение в современную гармонию

Дьячкова Л. Аккордика в книге Гармония в музыке XX века

Дьячкова Л. Модальность

Дьячкова Л. Ладозвукорядный материал

Холопов Ю. Модальность в книге Задания по гармонии

Холопов Ю. Джазовая гармония

Холопов Ю. Двенадцатитоновая гармония

Холопов Ю. Микрохроматика

Итоговый контроль

- сыграть свою композицию, подготовленную к контрольному уроку
- ответить на вопросы теоретического теста:

1. Записать в квадраты цифры

Современная ладовая система

--	--	--	--

Классико-европейская система

--	--	--	--

1. Консонантность
2. Модальность
3. Хроматическая ладовая система, которая делится на subsystemы
4. Симметричные лады
5. Двудладовость
6. Неомодальность
7. Хроматическая двенадцатитоновая система, в которой самостоятелен каждый звук
8. Диссонантность

2. Главный элемент тональной системы-консонансирующее трезвучие, его свойства (подчеркнуть):

- а. двудладовость или одноладовость?
- б. костяком является квинта или терция?
- с. Терцовость или нетерцовость структуры.

3. Модальность, модальная система, модус-это обозначение:

- а. лада, аккорда или тональности?
- б. термин, знакомый с эпохи Средневековье или появился в современной музыкальной системе?
- с. Что чему соответствует (показать стрелкой):

лады народной музыки

тональные лады

4. Модальный тон-это:

- a. альтерированный тон
- b. звук, отличающий один лад от другого
- c. устойчивый тон

5. Симметричные лады получаются от равного деления октавы на
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

6. Целотонный лад получается от деления октавы на сколько равных частей
(подчеркнуть): 5, 6, 7

уменьшенный лад получается от деления октавы на сколько равных частей
(подчеркнуть): 3, 4, 5

увеличенный лад получается от деления октавы на сколько равных частей
(подчеркнуть): 2, 3, 4

тритоновый лад получается от деления октавы на сколько равных частей
(подчеркнуть): 2, 3, 4

7. целотонный ЛАД имеет строение:1+1+1+1+1+1

уменьшенный имеет строение:.....

увеличенный имеет строение:.....

тритоновый имеет строение:.....

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и электронным изданием по дисциплине и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием.

Библиотечный фонд укомплектован печатными основной и дополнительной учебной литературой по дисциплине, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями.

1. [http:// kitap.ru](http://kitap.ru)
2. <http://gov.cap.ru>
3. <http://krugosvet.ru>
4. <http://istoriymusiki.narod.ru>
5. <http://www.musicfancy.net/downloads>
6. <http://fdstar.com/> 2008
7. <http://contrabass.ru>
8. <http://33ob.ru/dofolk.phtml>

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных и самостоятельных занятий имеется стандартный набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, аудиоаппаратура, экран и видеоаппаратура (DVD плеер, телевизор). Для организации самостоятельной работы студентов имеется компьютерный кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет.

7. Методические рекомендации преподавателям

При изучении дисциплины Современная гармония необходима гибкость в объеме изучаемого материала и в уровне требований. Самое главное-слышать новую гармонию и в конечномсчете слышать НОВУЮ МУЗЫКУ – Прокофьева, Шостаковича, Стравинского, Веберна, Мессиана, Денисова, Шнитке, наших современников. Слышать музыку –это значит уметь конкретно определить смысловое значение всех звуков и созвучий. Анализ должен быть понятным, точным и ясным.

Письменные работы не предусмотрены.

Игра возможна в следующих вариантах:

- а) подражая услышанному
- б) по заданному началу (двухтакт).

В обоих случаях результатом должно быть импровизационное законченное построение.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Наиболее сложным является анализ. Общий план ответа:

1. Общая характеристика стиля жанра содержания произведения
2. Форма в целом и главная тональность(тип высотной системы)
период однотональный модулирующий предложения и каденци
гармонический план середины реприза (ответы 5-6 фраз)
3. Гармония начального ядра(часто это двухтакт) гармония ответной фразы периода в целом.
4. Как развивается гармоническая структура в середине формы и в утверждающей части как достигается ощущение неустойчивости движения кульминации как достигается утверждение гармонической мысли в репризе и заключение в коде.

Подготовленный анализ должен иметь вид краткого доклада о гармонии произведения.

Игра должна быть либо подготовленной тщательно согласно заданию либо импровизацией. Оба вида требуют достаточной самоподготовки.

9. Перечень основной учебной, методической и дополнительной литературы

1. Бершадская Т. Лекции по гармонии. – Л.. 1978
2. Глядешкина З.Хрестоматия по гармоническому анализу на материале музыки советских композиторов М.1984.

3. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. – М., 1984
4. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976
5. Лаул. О творческом методе А.Шенберга М.1969
6. Паисов Ю.Политональность в творчестве советских и зарубежных композиторов М.1977
7. Теоретические проблемы музыки XX века. Сб. статей, вып.1, 2. – М., 1967
8. Холопов Ю. Современные черты гармонии Прокофьева. – М.. 1967
9. Холопов Ю. Задания по гармонии. - М., 1983
- 10.Холопов Ю. Хрестоматия по гармоническому анализу, вып. 2. - М., 1989
11. Шнитке А.Колладж и политональность М. 1977