

Рабочая программа ОП.07. «Современная гармония» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.07 «Теория музыки»

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств» Колледж культуры и искусств

Разработчики: Самгурова Л.А. преподаватель ККИ СКГИИ

Эксперт | Мирошникова В.В. преподаватель ККИ СКГИИ

Рабочая программа ОП.07. «Современная гармония» рекомендована на заседании ПЦК «Теория музыки»

Протокол №1 от «28» августа 2023 г.

Председатель ПЦК

Шувалова Э.А.

Содержание

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «СОВРЕМЕННАЯ ГАРМОНИЯ».....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	13
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	16

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «СОВРЕМЕННАЯ ГАРМОНИЯ»

1.1 . Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Современная гармония» является частью образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению подготовки 53.02.07 «Теория музыки»

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.

1.3. 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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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 использование 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.	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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 образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.
ПК 1.2	Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 1.3	Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности.
ПК 1.4	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 умений обучающихся. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения
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.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины 57 часа, 8 семестр;

аудиторных- 38 ч.

самостоятельных- 19 ч.

Форма отчетности – контрольная работа – 8 семестр.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Содержание учебной 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, полимодальность; аккорды сложной структуры и полиаккорды., отличие политональности и полимодальности. 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

ПрокофьевС. 10пьес 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 Т. Монодийно-гармонические лады в книге екции по гармонииЛ

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 ь
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-консонизирующее трезвучие, его свойства (подчеркнуть):

- a. двуладовость или одноладовость?
- b. костяком является квинта или терция?
- c. Терцовость или нетерцовость структуры.

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

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

лады народной музыки	тональные лады
классический dur, moll	модальные 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:.....

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

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

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

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., 1980

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 конечном счете 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.

11. Письменные работы не предусмотрены.
12. Игра возможна в следующих вариантах:
13. а) подражая услышанному
14. б) по заданному началу (двухтакт).
15. В обоих случаях результатом должно быть импровизационное законченное построение.

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](http://krugosvet.ru)
4. [http:// istoriymusiki.narod.ru](http://istoriymusiki.narod.ru)
5. [http:// www.musicfancy.net/downloads](http://www.musicfancy.net/downloads)
6. [http:// fdstar.com/ 2008](http://fdstar.com/)
7. [http:// contrabass.ru](http://contrabass.ru)
8. [http://33ob.ru/ dofolk.phtml](http://33ob.ru/dofolk.phtml)

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 однотоновый модулирующий предложения и каденци
гармонический план середины репризы (ответы 5-6 фраз)
3. Гармония начального ядра(часто это двутакт) 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.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результата
Уметь: ОК.1-9	
У1. ОК-9 выполнять гармонический анализ современного музыкального произведения	Владеет приемами анализа современного музыкального материала
У 2. характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального произведения	Ориентируется в гармонических средствах современного музыкального языка
Знать	
З 1. эстетические принципы современного музыкального искусства;	знает эстетические принципы современного музыкального искусства
З 2. технические и выразительные возможности языка современной музыки	ориентируется в технических и выразительных возможностях языка современной музыки
З 3. вертикальные структуры, ладовые формы, принципы тональной организации;	Владеет знаниями вертикальной структуры, ладовой формы, принципами тональной организации
З 4. современные техники композиции	Знает современные техники композиции