

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Гармония

Направление подготовки

53.03.05 «Дирижирование»

Направленность (профиль)

«Дирижирование академическим хором»

квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация

Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора.

Преподаватель.

Форма обучения – **очная, заочная**

Срок обучения

очная форма - **4 года**

заочная форма – **5 лет**

**Нальчик
2023**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Воспитание у студента профессионального отношения к гармонии, понимания гармонии как важнейшей области музыкального мышления.

Задачи курса: формирование у студента навыков проблемного мышления; представления о гармонии как интеллектуальном акте постановки и решения проблемы гармоническими средствами; понимания смысла и значения отдельных звуковысотных систем и их элементов в контексте единой гармонической эволюции. Реализация поставленных задач возможна при теоретической и практической оснащенности студентов на базе современной научной методологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных компетенций:

- Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе (ОПК-1).
- Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную 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 периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; 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, метrorитмической и фактурной организации музыкального текста;

Уметь: 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 социально-культурного 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; 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; выполнять письменные упражнения на основные виды сложного контрапункта и имитационно-канонической техники; сочинять полифонические фрагменты и целые пьесы (мотеты, инвенции, пассакалии, фуги и т.д.) на собственные или заданные музыкальные темы, в том числе, на основе предложенного аутентичного образца; анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), проследить логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;

Владеть: 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; теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: практическую, индивидуальную), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	4	144	2	
Аудиторные занятия		70		
Самостоятельная работа*		74		
* В том числе экзамены: 36 час.				
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	4	144	4	2
Аудиторные занятия		14		
Самостоятельная работа*		130		
* В том числе экзамены: 36 час.				

4.2 Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем	Семестр	Виды учебной работы и трудоемкость		Формы текущего и промежуточного контроля
			о/о		
			ЛР	СР	
1.	Гармония как система. Основные исторические этапы европейской гармонии	1	2	4	
2.	Модальные ладовые системы Средневековья.	1	2	4	
3.	Гармония в полифонии «строного стиля». Хоровая культура Возрождения.	1	4	4	
4.	Гармония эпохи барокко.	1	6	4	
5.	Музыкальный склад и фактура. Гармоническая фигурация.	1	4	4	Контрольный урок №1
6.	Неаккордовые звуки и их роль в музыкальной ткани. Классификация и особенности	1	6	6	Домашняя

	применения.				работа
7.	Органнй пункт.	1	2	4	
8.	Венско-классический этап гармонии. Гармонические средства.	1	2	4	
9.	Гармония и формообразование.	1	2	4	
10.	Общая теория модуляции. Система родства тоналностей. Постепенная функциональная модуляция (I, II степени родства).	1	6	6	Итоговый урок за I семестр №2
	Итого за 1 семестр		36	44	
11.	Альтерация аккордов S и D группы.	2	4	4	
12.	Мажоро-минорные системы	2	6	4	
13.	Эллипсис	2	2	2	
14.	Лады народной музыки.	2	2	4	
15.	Романтическая гармония и ее основные техники. Трактовка тоналности.	2	4	4	Контрольный урок №3
16.	Типы внезапной модуляции	2	4	4	
17.	Энгармонизм малого мажорного септаккорда, уменьшенного септаккорда и увеличенного трезвучия.	2	8	4	
18.	Позднеромантическая гармония, экспрессионизм и импрессионизм.	2	2	4	
	Экзаменационная письменная работа	2	2		
	Итого за 2 семестр		34	30	
	Всего по курсу: 144*		70	74	Экзамен

* В том числе экзамены – 36 час.;

* В том числе экзамены – 36 час.;

* в том числе контактная работа - 73 ч. - лекции, контрольные уроки, консультирование при подготовке реферата, экзамен.

Заочная форма обучения

1 семестр

№ п/п	Наименование тем	Семестр	Виды учебной работы и трудоемкость		Формы текущего и промежуточного контроля
			о/о		
			ЛР	СР	
1.	Гармония как система. Основные исторические этапы европейской гармонии	1	1	8	
2.	Модальные ладовые системы Средневековья.	1	1	8	
3.	Гармония в полифонии «строгого стиля». Хоровая культура Возрождения.	1	1	8	
4.	Гармония эпохи барокко.	1	1	8	

2 семестр

5.	Музыкальный склад и фактура. Гармоническая фигурация.	2	1	10	
6.	Неаккордовые звуки и их роль в музыкальной ткани. Классификация и особенности применения.	2	1	10	
7.	Органнй пункт.	2	1	8	
8.	Венско-классический этап гармонии. Гармонические средства. Гармония и формообразование.	2	1	10	

3 семестр

9.	Общая теория модуляции. Система родства тональностей. Постепенная функциональная	3	1	10	
----	--	---	---	----	--

	модуляция (I, II степени родства).				
10.	Альтерация аккордов S и D группы.	3	1	10	
11.	Мажоро-минорные системы	3	1	10	
12.	Эллипсис	3	1	10	

4 семестр

13.	Лады народной музыки. Романтическая гармония и ее основные техники. Трактовка тональности.	4	1	10	
14.	Типы внезапной модуляции Энгармонизм малого мажорного септаккорда, уменьшенного септаккорда и увеличенного трезвучия.	4	1	10	
	Итого:		14	130	
	Всего по курсу: 144*		14	130	экзамен

* В том числе экзамены – 36 час.;

** В том числе контактная работа — 14 – практические занятия, зачет, экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1: Введение. Понятие гармонии

Гармония как система звуковысотных связей между музыкальными звуками. Проблемы гармонии. Гармония - совокупность, соразмерность. Вертикаль и горизонталь. Тональность и модальность. Диссонантность и консонантность. Устойчивость и неустойчивость. Ладовое тяготение. Аккорд и его структура. Фонизм, функциональность, голосоведение. Гармония и музыкальный синтаксис. Гармония и формообразование. Связь гармонии с другими сторонами музыкального языка. Основные этапы развития гармонии.

Тема 2: Теория модальности. Гармония в раннем западноевропейском многоголосии. Гармония в полифонической музыке «строгого стиля»

Диатоника. Модальность как тип ладовой организации. Опора на стабильность звукоряда при слабо выраженном тяготении к устою. Постепенное развертывание 7

монодического лада. Основные ладовые параметры: финалис, амбитус, реперкусс.

Система средневековых диатонических ладов. Строение григорианского хорала и методика его анализа. Особенности раннего многоголосия. Органум. Реформа Гвидо Аретинского и система гексахордов. Хоровая культура эпохи Возрождения. Эволюция понятий консонанса и диссонанса. Усиление тонической функции. Освоение квинтового хода басового голоса в каденции. Роль хроматизма. Мелодический облик гармонии в полифонической музыке.

Практические задания:

- анализ одноголосных и многоголосных образцов и указанных учебных пособий, а также отдельных произведений Лассо, Палестрины, Джезуельдо и др.
- выписать из хоральных мелодий характерные попевок и каденционные обороты и на их основе составить собственную мелодию
- к заданной хоральной мелодии сочинить мелодию второго голоса в стиле мелизматического органума.

Тема 3: Гармония эпохи барокко. Гармоническая структура периода типа развертывания. Тональный план старинной двухчастной формы

«Раннеклассические» черты гармонии эпохи барокко. Процесс централизации лада. Соотношение мелодико-полифонического и гомофонно-гармонического начал в музыкальной ткани. Роль темперации в становлении барочной тональности. Цифрованный бас как структурно-организующее начало гармонической вертикали в ансамблевой музыке эпохи барокко. Риторика и формообразование. Развитие функциональности. Гармонический и мелодический виды мажора и минора. Ум VII⁷ и его роль в развитии автентических оборотов. II₆ как основной аккорд субдоминантового значения. Эмансипация D₇. Бассо остинато как характерный способ изложения гармонии. Период типа развертывания и его гармоническая структура (ядро типа: TД, TДТ, TST, TSДТ). Тональные, реже модулирующие секвенции как основной прием развертывания. Тональный план старинной двухчастной формы (ТД, ДТ). Дополнительные каденции на побочных ступенях доминантовых преддытков.

Практические задания:

- *гармонический анализ:* И.С.Бах: части из сюит и партит; произведения XVII-XVIII вв. с партией бассо остинато
- *письменные задания:* реализация бассо остинато по цифровке; реконструкция цифровки по варианту бассо остинато.
- *упражнения на фортепиано:* игра по цифрованному басу (из сб.задач А.Аренского).

Тема 4: Музыкальный склад и фактура. Гармоническая фигурация

Понятие музыкальной фактуры. Типы изложения. Монодия, гетерофония, полифония, гомофония. Смешанные типы изложения. Реальное и скрытое голосоведение. Дублировки и аккордовые параллелизмы. Фактурные пласты. Плотность и глубина фактуры. Функции

отдельных голосов в разных типах фактуры. Гармоническая фигурация как мелодизированный способ изложения гармонии («разложенные аккорды»). Проблема «запаздывающих» басов и мнимые обращения аккордов. Скрытое многоголосие в гармонических фигурациях.

Практические задания:

- *гармонический анализ:* анализ фактуры в I ч. Четвертой симфонии П. Чайковского
- *письменные задания:* гармонизация мелодии в заданной фактуре (по образцу: Дубовский И., Евсеев С. Способин И., Соколов В. Учебник гармонии, М., 1973, № 313 (9) или № 336 (3, 4).
- *упражнения на фортепиано:* игра гармонических последовательностей по цифровке с приведенным образцом фактуры например, с запаздывающим басом).

Тема 5: Мелодическая фигурация. Неаккордовые звуки

Понятие мелодической фигурации. Ее роль в полифонизации фактуры. Виды неаккордовых звуков: метроритмические условия их возникновения. Диатонические и хроматические неаккордовые звуки. Задержания (приготовленные и неприготовленные). Проходящие и вспомогательные звуки в одном и нескольких голосах. Предьемы. Особые виды неаккордовых звуков (скачковые, вспомогательные, запаздывающие, разрешение задержаний). Происхождение некоторых видов аккордов из неаккордовых звуков ($K_{6/4}$, D^6 , S^6 и т.д.).

Практические задания:

- *гармонический анализ:* фактуры неаккордовых звуков в любом произведении XVIII-XIX вв., в том числе изучаемом студентом в классе по специальности.
- *письменные задания:* задача на гармонизацию мелодии с неаккордовыми звуками.
- *упражнения на фортепиано:* игра модулирующих и однотональных последовательностей по цифровке с введением изученных неаккордовых звуков в разных голосах.

Тема 6: Органный пункт

Органный пункт и педальный тон. Функциональный и фоновый (колористический) органые пункты. Тонический, доминантовый и другие функциональные разновидности органного пункта. Роль органных пунктов в различных разделах формы (в экспозиции, предьетовом построении, в дополнении). Однозвучный и многозвучный органый пункт и басса остинато. Полифункциональность и политональность в связи с органным пунктом.

Практические задания:

- *гармонический анализ:* примеры на органый пункт их хрестоматии по гармоническому анализу Скребкова С, Скребковой О.
- *письменные задания:* задачи с применением органного пункта из учебника гармонии.

Тема 7: Венско-классическая гармония. Гармоническая структура периода.

Тональные планы различных классических форм (песенные формы, рондо, сонатная форма)

Централизация тональности и эстетика классицизма. Классическая тональность как система ладофункциональных взаимосвязей трезвучий основных ступеней. Основные аккордовые средства и обороты. Гармоническая формула TJI.ST как основа гармонического развития на уровне периода и композиции. Равномерно акцентированный метр и стабильность гармонической пульсации. Динамизм гармонического развития. Роль гармонической фигурации, гармонический облик мелодии. Распределение аккордов в периоде, систематика каденций. Гармонический план малых репризных форм. Тональные планы различных классических форм.

Практические задания:

- *гармонический анализ:* В.А.Моцарт. Соната ми бемоль мажор для фортепиано 282: Менуэт I., Менуэт II.
- *письменное задание:* сочинить однотональный период в трехголосной фактуре или с «альбертиевыми басами».

Тема 8: Система родства тональностей. Модуляция в тональности диатонического родства и ее роль в формообразовании

Родство тональностей и степень общности звукорядов. Три степени родства. Общая теория модуляции. Виды модуляции зависимости от положения в форме: **модуляция-переход**, завершающая построение; **отклонение** - переход в другую тональность в середине построения с последующим возвращением в исходную тональность либо с последующим новым отклонением (модуляцией) в третью тональность; **функциональная (постепенная) модуляция**. Ретроспективное переосмысление функции общего аккорда. Роль модулирующего аккорда. Синтаксический и композиционный уровни функционального соотношения тональностей. Обогащение лада побочными доминантами и субдоминантами. Роль модуляции в становлении различных музыкальных форм.

Практические задания:

- *гармонический анализ:* произведений Гайдна, Моцарта, Бетховена.
- *письменные задания:* гармонизация мелодии с модулирующими построениями.
- *упражнения на фортепиано:* игра модулирующих построений в форме периода.

Тема 9: Модуляция в тональности II степени родства

Техника модулирования: через общую тональность, через общий аккорд. Использование тональностей гармонической D и S для перехода на 3-5 знаков. Модуляция во второй степени родства в развивающих разделах формы, в частности в разработках. Характерные модуляционное движение по квинтовому кругу в разработках сонатной формы. Тональные планы разработок.

Практические задания:

- *гармонический анализ:* Р.Шуман. Новеллетта № 1 (1-20 т.г.)
письменные задания: гармонизовать мелодию или бас с предварительным обсуждением тонального плана.
упражнения на фортепиано: играть постепенную модуляцию в форме периода (d-f).

Тема 10: Ладовая альтерация. Альтерация аккордов субдоминантовой и доминантовой групп

Хроматизм и альтерация. Альтерация как повышение или понижение неустойчивых ступеней лада, ведущие к обострению ладового тяготения. Мелодическое происхождение ладовой альтерации. Основные аккорды альтерированной S и Д. Особенности голосоведения при разрешении альтерированных аккордов. Совмещение по вертикали разных вариантов одной ступени в аккордах с расщепленными тонами. Изменение фонических характеристик альтерированных аккордов.

Практические задания:

- *гармонический анализ*: примеров из хрестоматий, произведений Брамса, Вагнера, Скрябина.
- *письменные задания*: гармонизовать мелодию.
- *упражнения на фортепиано*: построение и разрешение альтерированных аккордов.

Тема 11: Лады в народной музыке. Пентатоника, диатоника, лады с увеличенной секундой, переменные лады

Классификация ладов народной музыки. Пентатоника как бесполутоновый пятиступенный звукоряд. Мажорное и минорное ладовое наклонение пентатоники. Натуральные и переменные лады. Гармонический и мелодический виды мажора и минора как смешанная диатоника. Параллельная и другие виды переменности. Лады с увеличенными секундами. Венгерская (цыганская) гамма. Микроинтервалика и неравномерная темперация в некоторых восточных ладах. Обращение к восточным ладам в эпоху романтизма и в XX веке.

Практические задания:

- *гармонический анализ*: Н.Римский-Корсаков. Симфоническая картина «Сеча при Керженце» из оперы «Сказания о невидимом граде Китеже».
- *письменные задания*: гармонизовать фригийский тетракорд в мелодии и басу.
- *упражнения на фортепиано*: играть аккордовые цепочки в натуральном и мелодическом миноре.

Тема 12: Пути усложнения аккордов

Нонаккорды, ундецимаккорды. Аккорды с добавленными и замененными тонами. Особенности удвоений, голосоведение, красочные дублировки и аккордовые параллелизмы.

Практические задания:

- *гармонический анализ*: Григ. Ноктюрн ля минор.
- упражнения на фортепиано*: игра секвенций и аккордовых цепочек по цифровке с включением нонаккордов субдоминанты и доминанты; доминанты с секстой.

Тема 13: Романтическая гармония. Состояние тональной системы

Зарождение черт романтической гармонии в произведениях венских классиков.

Индивидуализация гармонических средств. Обращение к народным ладам, альтерация, эллиптические последования, усложнение структуры аккорда. Мажоро-минор и терцовые ряды. Акцент на фонических свойствах гармонии. Совмещение процессов централизации тоники путем обострения тяготения побочных ступеней и децентрализации путем наслаения эллиптических последований. Изменение баланса в сторону фонической функции аккордов. Тональные соотношения. Эволюция средств.

Практические задания:

- *гармонический анализ:* П. Чайковский. Шестая симфония. Финал.
- *упражнения на фортепиано:* игра гармонических оборотов с использованием гармонических средств романтизма.

Тема 14: Мажоро-минорная модуляция через аккорды мажоро-минора

Мажоро-минор как лад, объединяющий гармонии параллельных или одноименных мажоро-минора. Основные аккорды мажоро-минора с преобладанием мажорной или минорной тоники. Проблема функциональности аккордов низких и высоких ступеней. Типовые каденционные обороты. Параллельный мажоро-минор, его специфические гармонии. Преобладание консонансных созвучий. Переход в другую тональность через аккорды мажоро-минора как способ сближения тональностей недиафонического родства. Усложнение одноименного мажоро-минора аккордами побочных мажоро-минорных тональностей.

Практические задания:

- *гармонический анализ:* примеров из хрестоматии по гармоническому анализу
- *письменные задания:* гармонизация мелодий.
- *упражнения на фортепиано:* игра секвенций и гармонических последований с характерными оборотами мажоро-минора.

Тема 15: Эллипсис

Эллипсис как нарушение в функциональном последовании аккордов. Эллипсис как «обман ожидания»; обусловленность эллиптических последований силой функциональных связей в ладотональности. Эллипсис (прерванный оборот) как пропуск аккорда или как его подмена (функциональная, ладовая, тональная). Доминантовая цепочка как оборот, объединяющий секвенцию с эллипсисом. Децентрализация лада, ослабление динамизма функциональных связей в длительных эллиптических последованиях (вагнеровская «бесконечная мелодия»)

Практические задания:

- *гармонический анализ:* Р. Вагнер. Вступление к опере «Тристан и Изольда».
- *письменные задания:* гармонизовать мелодию (например, Дубовский И., Евсеев С. Способин И., Соколов В. Учебник гармонии, М., 1973, № 826 (1-4).
- *упражнения на фортепиано:* играть доминантовые цепочки в разных вариантах (септаккорды, нонаккорды, альтерированные аккорды).

Тема 16: Типы внезапной модуляции

Внезапная модуляция, основанная на эффекте неожиданности перехода в другую тональность. Отличие от постепенной функциональной. Виды модуляций в зависимости от приемов перехода: **энгармоническая** модуляция как результат энгармонического переосмысления аккорда; **мелодическая** модуляция - переход через одноголосное мелодическое построение; **сопоставление** - введение новой тональности на грани построений (через цезуру); **мелодико-гармоническая** - использующая плавные мелодические связи аккордов. Выразительное значение и роль в музыкальной форме.

Практические задания:

- *гармонический анализ*: примеров из произведений Ф.Листа, Э.Грига, Ф.Шопена и др.

Тема 17: Энгармоническая модуляция

Общие основы и виды энгармонизма. Энгармонизм малого мажорного септаккорда, уменьшенного септаккорда и увеличенного трезвучия. Колористическое значение энгармонического перехода в другую тональность.

Практические задания:

- *гармонический анализ*: Ф.Лист. Утешение № 1.
- *письменные задания*: строить от данного звука увеличенное трезвучие, септаккорды (уменьшенный, малый мажорный) и разрешать в разные тональности, используя энгармоническую замену звуков.
- *упражнения на фортепиано*: играть аккордовые последовательности, модулирующие через энгармонизм доминантсептаккорда и уменьшенного септаккорда.

Тема 18: Тенденции гармонического мышления конца XIX века

Модальность и тональность. Неомодальность XIX века. Классификация модальных ладов. Понятия «модализм», «модальный тон», «модальный аккорд». Типы письма, характерные для модальной гармонии (линейное и аккордовое). Расширение тональности в музыке композиторов романтиков (альтерация, побочные D и S; ладовый синтез).

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Курс гармонии включает лекционную и практическую части.

Лекционная часть занятий включает:

- а) изложение преподавателем теоретического материала, сопровождаемое иллюстрациями примеров из музыкальной литературы;
- б) показ типовых гармонических оборотов в виде схемы;
- в) показательные решение задачи и гармонический анализ.

Практическая часть занятий включает:

- а) письменные работы;

- б) упражнения на фортепиано;
- в) гармонический анализ;
- г) разбор домашнего задания.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Построение курса осуществлено на основе историко-стилистического принципа, организующего весь теоретический, аналитический и учебно-практический материал. Данный принцип позволяет органически включить гармонию в единую систему историко-теоретического цикла дисциплин.

В зависимости от изучаемого материала соотношение лекционной и практической частей в занятиях может быть разным. Некоторые темы следует изучать только как лекции (например, вводную тему, а также теоретические сведения с характеристикой каждого из стилей), другие - сочетая лекционную и практическую формы.

Практические работы по гармонии складываются из:

- гармонического анализа;
- письменных упражнений;
- упражнений на фортепиано.

Для гармонического анализа желательно выбирать небольшие произведения целиком или отрывки, имеющие смысловую законченность.

В каждом случае задание должно конкретизироваться: предметом анализа может стать определение отдельных аккордов, ладовое развитие, тональный план, баланс функциональности и фонизма, особенности голосоведения, соотношение гармонической пульсации и метрической структуры. Задания по гармоническому анализу могут выполняться как устно, так и письменно.

Письменные работы включают в себя задания по гармонизации мелодии и баса. В целом преобладает гармонизация мелодии, однако при изучении гармонии барокко больше времени уделяется гармонизации цифрованного баса.

Упражнения на фортепиано включают следующие виды работ:

- построение на фортепиано изучаемых аккордов, их соединений и разрешений;
- построение последовательностей различного типа с применением изученных аккордов;
- игру секвенций, модуляций.

Курс гармонии изучается в течении I и II семестров. В конце первого семестра рекомендуется проводить письменную работу. По окончанию курса проводится экзамен, состоящий из письменного и устного разделов.

Письменный раздел экзамена заключается в гармонизации данного верхнего голоса с использованием пройденных средств.

Устный экзамен включает: представление письменных работ, выполненных за год, анализ музыкального произведения, игру на фортепиано аккордовых последовательностей, в том числе модулирующих; ответы на теоретический вопрос.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В процессе изучения гармонии особое внимание нужно обратить на практическую направленность курса. С этой целью предлагаются упражнения, способствующие активному освоению следующих форм работы: гармонизация мелодии с учетом конкретных исполнительских средств, обработка эстрадной или народной песни, различное фактурное решение сопровождения.

Курс гармонии имеет тесную связь с другими музыкальными дисциплинами. С одной стороны, лучшему усвоению гармонии помогает курс сольфеджио, так как понимание логики соединения аккордов и владение приемами голосоведения возможно только при активном слуховом восприятии учебного материала. С другой стороны, курс гармонии имеет большое значение для курсов аранжировки и инструментовки, где студенты на практике применяют свои знания в области голосоведения, типах изложения музыкальной ткани. В курсе анализа музыкальных произведений знание гармонических закономерностей облегчает понимание процессов формообразования. Наконец, раскрытие сущности и стилистики музыкального произведения, изучаемого в классах по специальности, в значительной мере осуществляется с позиций гармонии.

Примеры заданий для контрольного урока № 1 по теме: Музыкальный склад и фактура. Гармоническая фигурация.

1. К предложенным мелодиям выписать гармоническое сопровождение, предварительно определив ее стилевые черты, характер, требующие того или иного типа фактуры (письменное задание)
 - Моцарт. Соната C dur (K.545, ч.1.) - период
 - Шуберт. Соната-фантазия G - dur , 4.IV. - период
2. Предоставить примеры из музыкальной литературы на 4 вида музыкального склада и 4 типа гомофонной фактуры.
3. Определить, анализируя предоставленный музыкальный текст, тип фактуры и дать характеристику ее выразительных свойств.

Примеры заданий для контрольного урока № 2 за первый раздел курса

1. Предоставить все письменные домашние задания.
2. Привести найденные музыкальные иллюстрации к основным пройденным теоретическим темам.
3. Играть на фортепиано схемы модуляций в тональности I и II степени родства

(постепенно)

Примеры заданий для контрольного урока № 3 по темам: Альтерация аккордов S и D группы и мажоро-минорные системы

1. Письменно: разрешать, определив вид аккорда и тональность альтерированные аккорды.
2. Играть на фортепиано характерные для одноименного параллельного и одноименного мажоро-минора гармонические обороты.
- Дубовский и др. Учебник гармонии. - М., 2012. Задание № 690, стр.361.
3. Анализировать предложенные фрагменты из музыкальной литературы, определив в тексте альтерированную гармонию или средства мажоро-минора.
- Привано Н. Хрестоматия по гармонии. Ч. 2, - М., 1970; ч.3, - М., 1972.

Образец домашнего задания по теме «Неаккордовые звуки»

1. Письменно: Сочинить мелодическую фигурацию на разные виды неаккордовых звуков по предложенной гармонической основе:
- Максимов С. Упражнения по гармонии. - М., 1974. Задание № 108.
2. На фортепиано: Играть секвенции из гармонических оборотов, включающих неаккордовые звуки.
- Соловьева Н.А. Упражнения по гармонии на фортепиано. - М., 1980. (Тема 16, стр.28)
3. Анализировать: предложенные отрывки из музыкальной литературы, либо найти самостоятельно примеры на различные виды неаккордовых звуков.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ введена система текущего контроля в виде межсессионной (осенней и весенней аттестации) успеваемости студентов по всем предметам. Контроль за усвоением пройденного материала по предмету «Гармония» осуществляется в виде контрольного урока, на который выносятся задания по основным формам теоретического, практического и аналитического задания.

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой темы, а также выполнения домашнего задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Критерии оценивания компетенций по дисциплине «Гармония», следующие:

При выставлении баллов необходимо учитывать требования к устной и письменной части задания.

5 баллов

- в письменных работах практического характера воспроизводить текст с максимальной

точностью, относительно его метроритмических, ладогармонических и структурных параметров;

- раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты;
- уметь подкрепить ответ примерами из музыкальной литературы на фортепиано,
- проявить свои природные (слуховые, музыкально-эмоциональные) данные и приобретенные навыки.
- продемонстрировать творческую инициативу, самостоятельность и способность вести диалог по комплексу музыкально-теоретических дисциплин.

4 балла

- уметь масштабно охватить содержание вопроса с некоторыми недостатками частного характера,
- в письменных работах допускаются погрешности, не нарушающие целостности текста (не более трех), отсутствие быстроты реагирования на поставленные встречные вопросы.

3 балла

- в письменных работах текст воспроизведен неполностью, либо имеются серьезные расхождения в его звуковысотной, структурной и фактурной частях;
- в устном ответе вопрос раскрыт неполностью, имеются затруднения в основных формулировках и неясное представление о музыкальных категориях, имеющих отношение к дисциплине;
- отсутствие динамичности в ответе и дикционнно-стилистической погрешности.

2 балла

- в письменной работе текст не воспроизведен, полное невладение навыками решения предложенного музыкально-теоретического задания;
- устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части;
- студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

Пример экзаменационного билета:

1. Ответить на теоретический вопрос.
2. Сыграть модуляцию в тональности II степени родства двумя способами перехода: постепенно и внезапно.
3. Разрешить альтерированный аккорд.
4. Сделать гармонический анализ.

Экзаменационные билеты по гармонии

Билет № 1

1. Ладовая альтерация. Альтерация аккордов D, группы.
2. Сыграть постепенную модуляцию e-cis. Внезапно через ум VII₇
3. Разрешить альтерированный аккорд.
4. Сделать гармонический анализ.

Билет № 2

1. Энгармоническая модуляция через D₇
2. Сыграть постепенную модуляцию A-F. Внезапно через D₇
3. Разрешить альтерированный аккорд.
4. Сделать гармонический анализ.

Билет № 3

1. Типы внезапной модуляции.
2. Сыграть постепенную модуляцию D-Es. Внезапно через D₇
3. Разрешить альтерированный аккорд.
4. Сделать гармонический анализ.

Билет № 4

1. Неаккордовые звуки.
2. Сыграть постепенную модуляцию B - D. Внезапно через D₇
3. Разрешить альтерированный аккорд.
4. Сделать гармонический анализ.

Билет № 5

1. Постепенная функциональная модуляция.
2. Сыграть постепенную модуляцию As-g. Внезапно через D₇
3. Разрешить альтерированный аккорд.
4. Сделать гармонический анализ.

Билет № 6

1. Энгармоническая модуляция через VII₇
2. Сыграть постепенную модуляцию d-fis. Внезапно через ум VII₇
3. Разрешить альтерированный аккорд.
4. Сделать гармонический анализ.

Билет № 7

1. Мажоро-минор.
2. Сыграть постепенную модуляцию h-g. Внезапно через ум VII₇
3. Разрешить альтерированный аккорд.
4. Сделать гармонический анализ.

Билет № 8

1. Музыкальный склад. Фактура.
2. Сыграть постепенную модуляцию E-d. Внезапно через ум VII₇
3. Разрешить альтерированный аккорд
4. Сделать гармонический анализ

Билет № 9

1. Функционально-ладовая система классической гармонии..
2. Сыграть постепенную модуляцию F-As. Внезапно через D7
3. Разрешить альтерированный аккорд
4. Сделать гармонический анализ

Билет № 10

1. Общая теория модуляции.
2. Сыграть постепенную модуляцию g-A. Внезапно через D7
3. Разрешить альтерированный аккорд
4. Сделать гармонический анализ.

Билет № 11

1. Органный пункт.
2. Сыграть постепенную модуляцию d-h. Внезапно через ум VII7
3. Разрешить альтерированный аккорд
4. Сделать гармонический анализ.

Билет № 12

1. Ладовая альтерация аккордов S группы.
2. Сыграть постепенную модуляцию e-fis. Внезапно через D7
3. Разрешить альтерированный аккорд
4. Сделать гармонический анализ.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Абызова Е.Н. Гармония. - М., 2006.
2. Барабашов В.А. Практический курс гармонии. Ч.1, - Киев, 1967
3. Бершадская Т. Лекции по гармонии. -Л., 1978.
4. Бычков Ю.Н. Ладовый элемент: понятия и формы. Лекции по курсу гармонии. - М., 1986.
5. Григорьев С. Теоретический курс гармонии. - М., 1981.
6. Гуляницкая Н.С. Введение в современную гармонию. - М., 1984.
7. Гуляницкая Н.С. Современная гармония. Лекции 1-5.М, 1977.
8. Денисов А. Гармония классического стиля. Уч.пособие, СПб., 2004.
9. Дубовский и др. Учебник гармонии. - М., 2012.
10. Дьячкова Л. Гармония в музыке XX века. - М., 1994.
11. Зелинский В.Н. Курс гармонии в задачах: Диатоника. - М., 1982.
12. Карагичева И. «Эстрадно-джазовое сольфеджио», в качестве материала для подбора аккомпанемента в различной фактуре. - М., 2010.
13. Мазель. Л. Классическая гармония. - М., 1973.
14. Максимов С. Упражнения по гармонии. - М., 1974.
15. Мюллер Т. Учебник гармонии. - М, 1976.
16. Мясоедов А. Учебник гармонии. - М., 1983.

17. Привано Н. Хрестоматия по гармонии. Ч. 2, - М., 1970; ч.3, - М., 1972.
18. Риман Г. Упрощенная гармония или учение о тональных функциях аккордов. М., 1896.
19. Римский-Корсаков Н. Практический учебник гармонии (1884-1885). Собр. соч. - М, 1960. Т.IV.
20. Соловьева Н.А. Упражнения по гармонии на фортепиано. - М., 1980.
21. Способин И. Лекции по курсу гармонии. - М., 1969.
22. Степанов А.А. Гармония. - М., 1971.
23. Тюлин Ю.Н. Учение о гармонии. М., 1966.
24. Тюлин Ю.Н. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. - М.. 1976. - Кн. 1.;-М., 1977. Кн. 2.
25. Тюлин Ю., Привано Н. Теоретические основы гармонии. -М., 1965.
26. Тюлин Ю., Привано Н. Учебник гармонии. - М., 1986.
27. Федотова Л.А. Гармония свободно интервальной структуры. Лекции. - Казань, 1994.
14. Холопов Ю. Гармония. Практический курс. - М., 2002.
15. Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. - М., 1988.
16. Холопов Ю.Н. Задания по гармонии. М., 1998.
17. Хоминский И. История гармонии и контрапункта. Т. 1., - Киев, 1975.
18. Чайковский П.И. руководство к практическому изучению гармонии. СС.Т -Ш-А. М., 1957.
19. Чугунов Ю. Гармония в джазе. - М., 2003.

Дополнительная литература

1. Кумехова Л.Е. «Модуляции. Практические задания по гармонии». - Нальчик, 2013
2. Музыкальная энциклопедия. В 6 т. - М., 1973-1982.
3. Музыкальный словарь Дж. Гроува. - М., 2001.
4. Музыкальный энциклопедический словарь. - М., 1990.
5. Пэрриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хора до Баха. - Л., 1975.
6. Федотова Л.А. «Гармонический материал современной музыки: Индивидуальные принципы структурности», - Казань, 2007 г
7. Холопов Ю. Гармонический анализ. - М.. 1996.
8. Холопов Ю. Гармонический анализ. - М., 2001.

Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств (<https://skgii.ru/biblioteka/>);
2. International Music Score Library Project (www.imslp.org);
3. электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
4. электронный федеральный портал «Российское образование»(www.edu.ru);
5. база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
6. электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru);

7. Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART (<https://www.iprbookshop.ru/>)
8. Электронно-библиотечная система Znanium (<https://znanium.com/>)
9. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) - <https://skgii.antiplagiat.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитории, фонды библиотеки, фортепиано.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, направленность (профиль подготовки) «Дирижирование академическим хором».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой ИТМ,
доцент

Налоева Л.Ж.

Программу составил:
доцент

Налоева Л.Ж.

Эксперт:
доктор искусствоведения,
профессор кафедры ИТМ

Ашхотов Б.Г.