

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 решении 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 оснащённости студентов на базе современной научной методологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина входит в блок Б1. 08 (обязательная часть).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 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, метроритмической 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

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость	4	144	3	
Аудиторные занятия		70		
Самост. работа (часов)*		74		
*В том числе экзамены: 36 час.				
Заочная форма обучения				
Общая трудоемкость	4	144	4	2
Аудиторные занятия		14		
Самост. работа (часов)*		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
			o/o		
			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	Итоговы й урок за I семестр №2
	Итого за 1 семестр		36	44	
11.	Альтерация аккордов S и Д 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	Контрол ьный 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 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 контактная работа – 14 ч. – лекции, контрольные уроки, консультирование при подготовке реферата, 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 монодического лада. Основные ладовые параметры: финалис, амбитус, реперкусс.

Система средневековых диатонических ладов. Строение григорианского хора 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, TSDТ). Тональные, реже модулирующие секвенции как основной прием развертывания. Тональный план старинной двухчастной формы (ТД, ДТ). Дополнительные каденции на побочных ступенях доминантовых преддыктов.

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) органноточечные пункты. Тонический, доминантовый и другие функциональные разновидности органноточечного пункта. Роль органноточечных пунктов в различных разделах формы (в экспозиции, предыктовом построении, в дополнении). Однозвучный и многозвучный органноточечный пункт и басса остинато. Полифункциональность и политональность в связи с органноточечным пунктом.

Практические задания:

- *гармонический анализ*: примеры на органноточечный пункт их хрестоматии по гармоническому анализу Скребкова С, Скребковой О.
- *письменные задания*: задачи с применением органноточечного 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 ТДСТ 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 D. 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. Лад 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 фони́зма, 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 окончании 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 С dur (К.545, ч.1.) – период
 - Шуберт. Соната-фантазия G - dur , ч.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 дикционно-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 D_7
2. Сыграть постепенную модуляцию А-F. Внезапно через D_7
3. Разрешить альтерированный аккорд.
4. Сделать гармонический анализ.

Билет № 3

1. Типы внезапной модуляции.
2. Сыграть постепенную модуляцию Д-Еs. Внезапно через D_7
3. Разрешить альтерированный аккорд.
4. Сделать гармонический анализ.

Билет № 4

1. Неаккордовые звуки.
2. Сыграть постепенную модуляцию В – D. Внезапно через D_7
3. Разрешить альтерированный аккорд.
4. Сделать гармонический анализ.

Билет № 5

1. Постепенная функциональная модуляция.
2. Сыграть постепенную модуляцию As-g. Внезапно через D_7
3. Разрешить альтерированный аккорд.
4. Сделать гармонический анализ.

Билет № 6

1. Энгармоническая модуляция через VII_7
2. Сыграть постепенную модуляцию d-fis. Внезапно через ум VII_7
3. Разрешить альтерированный аккорд.
4. Сделать гармонический анализ.

Билет № 7

1. Мажоро-минор.
2. Сыграть постепенную модуляцию h-g. Внезапно через ум VII_7
3. Разрешить альтерированный аккорд.
4. Сделать гармонический анализ.

Билет № 8

1. Музыкальный склад. Фактура.
2. Сыграть постепенную модуляцию E-d. Внезапно через ум VII_7
3. Разрешить альтерированный аккорд
4. Сделать гармонический анализ

Билет № 9

1. Функционально-ладовая система классической гармонии..

2. Сыграть постепенную модуляцию F-A₅. 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

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 подбирания 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.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитории, фонды библиотеки, фортепиано.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)

Программа утверждена на заседании кафедры ИТМ от 30 июня 2025 года, протокол №11