

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки»
Кафедра композиции

Рабочая учебная программа дисциплины

ГАРМОНИЯ

Специальность 53.05.06 Композиция

Квалификация «Композитор. Преподаватель»

Новосибирск 2019

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«17» июня 2019 г.
Председатель Ученого совета
Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по
специальности
53.05.06 Композиция

Автор-составитель: доктор искусствоведения, профессор Л.В. Александрова

Редактор: кандидат искусствоведения, доцент А.С. Молчанов

Рецензенты: кандидат искусствоведения, доцент О.В. Новикова

1. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Гармония» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 53.05.06 Композиция, с учетом учебного плана НГК этой специальности, локальных нормативных актов: Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся НГК и Положения об итоговой государственной аттестации выпускников.

Аннотация курса. Данная дисциплина входит в число обязательных дисциплин блока Б.1. Дисциплины (модули). Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕТ (216 часов), аудиторная работа – 99 часов, самостоятельная работа – 115 часов, контроль – 2 часа, время изучения – 2-3 семестры. Предмет реализуется в форме групповых и мелкогрупповых занятий.

Цель курса состоит в формировании у студентов комплекса знаний и навыков анализа ладо-гармонических закономерностей систем организации музыки всех периодов европейской музыкальной культуры от античности до современности.

В задачи дисциплины входит знакомство с основными типами гармонической организации и гармонической стилистикой музыкального произведения в период от григорианского хорала до начала XXI века, изучение гармонии в связи с теорией музыкальной композиции в разные эпохи; формирование навыков музыковедческого анализа гармонических явлений, освоение аналитической методологии, направленной на историко-стилевую реконструкцию гармонических явлений разных эпох и стилей с учетом типовых черт, норм и правил звуковой грамматики; знакомство с лучшими достижениями мировой музыкальной классики, а также с наследием зарубежного и отечественного теоретического музыкоznания; развитие практических навыков слухового определения развернутых гармонических последовательностей, гармонизации мелодий разных стилей, расшифровки генерал-баса, овладение приемами гармонического изложения в контексте творческой практики сочинения фрагментов и целых пьес на собственные или заданные музыкальные темы в соответствии с музыкальными формами и жанрами конкретной эпохи.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника.

Данная дисциплина входит в число дисциплин, необходимых для квалифицированного композитора, поскольку посвящена постижению систем гармонической организации звуковой материи, сложившихся разные историко-стилевые периоды. Дисциплина тесно связана с курсами «Полифония», «Музыкальная форма», «Инструментовка», «Основы хорового письма», а также с «Историей русской музыки», «Историей зарубежной музыки», «Историей джазовой музыки», «Современными композиторскими

техниками». Кроме того, она обеспечивает успешность работы композитора по дисциплине «Сочинение».

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, определяющихся тем, что студент должен быть:

ОПК-1 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики,

Знать:

- теорию и историю гармонии от средневековья до современности;
- основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.;

Уметь:

- анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам;
- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
- методологией гармонического анализа;
- профессиональной терминологией;
- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте,

Знать:

- принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи;
- виды и основные функциональные группы аккордов;
- стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой организации музыкального текста;

Уметь:

- пользоваться внутренним слухом;
- выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса;
- сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;
- анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;

Владеть:

- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;
- навыками гармонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

II. Содержание курса

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

I. Теоретико-исторические проблемы гармонии

1. Понятие гармонии. Исторические границы. Системообразующая роль.

Практическая работа: Анализ образцов от античной музыки – Сколии Сейкила и др., фрагментов из музыки Возрождения, классической музыки до позднеромантической и атональной – по выбору.

Самостоятельная работа: решение задач повышенной сложности (В. Берков, А. Степанов. Учебник гармонии. – № 216, № 217)

Игра на ф-но гармонизаций мелодий (на выбор) (И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник гармонии. – Тема 28).

2. Акустические закономерности гармонии. Консонанс. Диссонанс.

Практическая работа: Анализ – сравнительный – фрагментов классической музыки (В. А. Моцарт), позднеромантической (Р. Вагнер), музыки XX в. (Б. Bartók).

Самостоятельная работа: решение задач повышенной сложности (А. Мясоедов. Задачи по гармонии – № 263, № 268).

Игра на ф-но однотональных построений в форме периода с применением аккордов T, S, D групп, а также DD – во всех мажорных и минорных тональностях в четырёхголосной фактуре.

3. Соотношение системы строя и звуковысотной организации. Влияние чистого строя на формирование многоголосия. Влияние темперации на формирование тонально-гармонической системы.

Практическая работа: Анализ фрагментов многоголосия эпохи Возрождения (Палестрина, О. Лассо, Ж. Депре), прелюдий из ХТК И. С. Баха.

Самостоятельная работа: решение задач повышенной сложности (В. Берков, А. Степанов. Учебник гармонии. – № 197, 198).

Игра на ф-но гармонизаций мелодий и басов (на выбор) (И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник гармонии. – Тема 30).

4. Тонально-гармоническая система: подсистема диатоника.

Практическая работа: Анализ хоралов № 1, № 3 из «371 хорала» И. С. Баха, Соната C-dur (№15, 1 ч.) В. А. Моцарта и др. произведений – по выбору.

Самостоятельная работа: Сочинение 8-митактного периода в стиле хоралов И. С. Баха, классическом стиле (в четырёхголосной фактуре).

Игра на ф-но периода с применением отклонений из мажорных и минорных тональностей в четырёхголосной фактуре.

5. Ладовая альтерация.

Практическая работа: Анализ 16 Сонаты G-dur (1 ч.) Л. Бетховена, пьес из ф-ного цикла «Карнавал» Р. Шумана, Баллады оп. 24 Э. Грига, фрагментов из оперы «Евгений Онегин», Шестой симфонии (1 ч.) П. Чайковского.

Самостоятельная работа: Сочинение миниатюры в диатоническом плане в четырёхголосной фактуре, насыщенной ладовыми альтерациями.

Игра на ф-но периода с применением хроматических секвенций в мажорных и минорных тональностях и ладовыми альтерациями в четырёхголосной фактуре.

6. Тонально-гармоническая система: подсистемы мажоро-минор, миноро-мажор (одноимённый, параллельный, одноимённо-параллельный).

Практическая работа: Анализ песен «Липа», «У ручья» из цикла «Зимний путь» Ф. Шуберта, «Часовня Вильгельма Телля» из 1 т. «Годы странствий» Ф. Листа, Соната для скр. и ф-но № 3 (2 ч.) Э. Грига, «Сerenады» оп. 14 №7 И. Брамса и др. произведений.

Самостоятельная работа: Сочинение 10–12-тактного построения с использованием разновидностей мажоро-минора (в четырёхголосной фактуре).

Игра на ф-но гармонизаций мелодий и басов (на выбор) (И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник гармонии. – Тема 33).

7. Тонально-гармоническая система: подсистема хроматика.

Практическая работа: Анализ фрагментов из «Хроматической фантазии» Я. Свелинка, «Фантазии и фуги» g-moll для органа (фантазии) И. С. Баха, h-moll-ной Сонаты Ф.Листа, «Вариаций на тему Моцарта» М. Регера.

Самостоятельная работа: Сочинение 12-тактного построения с использованием выразительных средств хроматики (в четырёхголосной фактуре).

Игра на ф-но модуляций в 1 ст. родства в форме периода в гомофонно-гармонической фактуре с хроматическими неаккордовыми звуками в фактуре.

8. Функциональность тонально-гармонической системы.

Практическая работа: Анализ фрагментов из Сонат Д. Скарлатти, В. А. Моцарта, Й. Гайдна, «Сонетов Петrarки» из цикла «Годы странствий» Ф. Листа, Вступления к опере «Тристан и Изольда» Р. Вагнера.

Самостоятельная работа: Сочинение 8–10-ти тактного построения с использованием гармонических оборотов всех функциональных групп в избранной свободной фактуре.

Игра на ф-но гармонизаций мелодий и басов (на выбор) (И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник гармонии. – Тема 35).

9. Диатонические лады – теоретический аспект. Натурально-ладовая гармония с ориентацией: а) на доклассическую модальность; б) романтическую музыку; в) русскую музыку XIX в; г) музыку XX в.

Практическая работа: Анализ образцов средневековой музыки (градуалов «Viderunt», аллилуий «Laudate Dominum»), мадригалов Палестрины, Адажио «In der Lidischen Tonart» из квартета оп. 132 Л. Бетховена, Mazурок Ф. Шопена, «Норвежских танцев» Э. Грига, сцен из опер «Хованщина» М. Мусоргского, «Садко» Н. Римского-Корсакова, пьес из «Микрокосмоса» Б. Бартока, Сонаты для ф-но С. Слонимского.

Самостоятельная работа: Сочинение 8–10-ти тактного построения с использованием натурально-ладовой гармонии.

Игра на ф-но периода с использованием натурально-ладовой гармонии, фригийского оборота.

10. Формообразующее значение гармонии: эволюция структуры аккорда.

Практическая работа: Анализ – сравнительный – вертикали в произведениях Г де Машо, Д. Данстейбла, О. Лассо, Джезуальдо, И. С. Баха, венской классики, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, Р. Вагнера, К. Дебюсси, М. Равеля, И. Стравинского, С. Прокофьева и др.

Самостоятельная работа: Сочинение (завершение) прелюдии в двухчастной форме в четырёхголосной фактуре на заданную тему по заданной схеме.

Игра на ф-но 8-ти тактных построений с использованием аккордов с побочными тонами, альтерациями в свободной фактуре.

11. Формообразующее значение гармонии: эволюция модуляционных процессов и тональных планов.

Практическая работа: Анализ Концерта с-moll (1, 2 ч.) В. А. Моцарта, Сонаты C-dur (1 ч.) Й. Гайдна, 21 сон. C-dur (1 ч.) Л. Бетховена, Сонаты g-moll (1 ч.) Р. Шумана, Сонаты h-moll Ф. Листа и др. произведений.

Анализ Сонат Д. Скарлатти, 16, 21 32 сонат (1 части) Л. Бетховена, b-moll-ной сонаты (1 ч.) Ф. Шопена, Сонаты для скр. и ф-но Ц. Франка, Первой сонаты (1 ч.) для ф-но А. Скрябина, Второй сонаты для ф-но (1 ч.) Д. Шостаковича, Пятой сонаты для ф-но (1 ч.) С. Прокофьева

Самостоятельная работа: Сочинение прелюдии в двухчастной форме (1-ой части) в гомофонно-гармонической фактуре на собственную тему по заданной схеме.

Игра на ф-но гармонизаций мелодий и басов (на выбор) (И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник гармонии. – Темы 40, 41).

12. Формообразующее значение гармонии: эволюция органных пунктов (выдержаных звуков, остинатных фигур – структура, функциональная роль).

Практическая работа: Анализ Концерта с-moll (1 ч.) В. А. Моцарта, финала 7 симфонии Л. Бетховена; опер «Пиковая дама» (действ. 2, сц. 4)

П.Чайковского, Увертюры к оп. «Князь Игорь» А. Бородина, «Борис Годунов» (действ. 3, карт. 2) М. Мусоргского; романса «Спящая княжна» Б. Бородина, «Песни об умерших детях» Г. Малера, Прелюдии № 14 «Мёртвые листья» К. Дебюсси и др. произведений.

Самостоятельная работа: Сочинение эскиза в форме 2–3 гармонических вариаций на остинатный бас.

Игра на ф-но импровизаций в форме чаконы или пассакалии.

13. Мелодическая фигурация: разновидности, структура, соотнесённость со структурой аккорда, стилевые истоки.

Практическая работа: Анализ сонат b-moll и h-moll (1 частей), Мазурок, Ноктюрнов и др. пр-й Ф. Шопена – по выбору, «Времён года», сцен из «Евгения Онегина» П.Чайковского и др. произведений.

Самостоятельная работа: Сочинение – завершение работы над эскизом в форме вариаций на остинатный бас.

Игра на ф-но гармонизаций мелодий (на выбор) (И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник гармонии. – Темы 44, 45).

14. Фактурные преобразования гармонии в плане эволюции (роль метроритмики, полиладовости, политональности, полигармонии, линеаризации музыкальной ткани и т. п. процессы).

Практическая работа: Анализ Бранденбургского концерта (№ 1, 2 ч.) И. С. Баха, оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» (3 действ., карт. 1) Н. Римского-Корсакова, фрагментов из «Петрушки» И. Стравинского», Сонаты № 5 (1 ч.) С. Прокофьева и др. произведений.

Самостоятельная работа: Сочинение миниатюры с использованием какой-либо стилевой разновидности аккордовых структур в свободной фактуре с применением полигармонии.

Игра на ф-но модуляций во 2 степень родства с использованием неаккордовых звуков в строгой или свободной фактуре.

В результате изучения тем раздела I дисциплины студент должен:

- знать теоретические основы гармонической техники, типы звуковысотных организаций, их функционирования в различных гармонических стилях, формообразующее значение гармонии, законы гармонической логики;
- уметь сочинять развёрнутые построения в виде периода, прелюдий в четырёхголосной фактуре на заданные или собственные темы; играть на ф-но модуляции, гармонизации мелодий, басов;
- владеть навыками гармонического анализа в технологическом и функциональном плане.

Кроме того, он должен продемонстрировать знание/владение следующими индикаторами компетенций:

Знать:

- теорию и историю гармонии от средневековья до современности;
- принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи;
- виды и основные функциональные группы аккордов;

Уметь:

- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
- пользоваться внутренним слухом;
- выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса;
- сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;
- анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;

Владеть:

- методологией гармонического анализа;
- профессиональной терминологией;
- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах.

III семестр

II. Гармонические стили

1. Формирование элементов тонально-гармонической системы в античной, средневековой музыке.

Практическая работа: Анализ античных образцов – Оды Пиндара, Гимнов Месомеда, Гимна Аполлона, Сколии Сейкила; музыки средневековья (ранних видов многоголосия IX–XII вв., произведений школы Нотр-Дам, мотета XIII в., искусства *ars nova*).

Игра на ф-но модуляций на 3–6 знаков в 4-хголосной фактуре.

2. Модальная гармония в хоровом многоголосии эпохи Возрождения.

Практическая работа: Анализ музыки Палестрины, Ж. Депре, О. Лассо, Джезуальдо ди Веноза.

Самостоятельная работа: Сочинение мадrigала в стиле хорового многоголосия эпохи Возрождения.

Игра на ф-но гармонизаций мелодий и басов (на выбор) (И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник гармонии. – Тема 50).

3. И. С. Бах. Предклассическая гармония: диатоника, хроматика

Практическая работа: Анализ хоралов из сб-ка «371 хорал», Первого Бранденбургского концерта (1, 2 ч.), Crucifixus из h-moll-ной Мессы,

«Хроматической фантазии и фуги» d-moll (фантазии), «Маленького гармонического лабиринта» И. С. Баха.

Самостоятельная работа: Сочинение развёрнутого фрагмента в стиле фантазий И. С. Баха.

Игра на ф-но модуляций через минорную S, мажорную D, одноимённую T во все обусловленные тональности в четырёхголосной фактуре.

4. Гармония венских классиков Классическая тонально-гармоническая система в музыке Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена.

Практическая работа: Анализ 1ч. 53 (1) Сонаты Es-dur Й. Гайдна, Фантазии C-dur и 14 сон c-moll, Реквиема (Confutatis, Lacrimosa) В. А. Моцарта; 16, 21, 32 сонат (1 ч.) Л. Бетховена.

Самостоятельная работа: Сочинение 1 части сонатины в стиле венской классики с использованием характерного тонального плана, отклонений и модуляций в 1 ст. родства, типичных каденций и т. п. в гомофонно-гармонической фактуре.

Игра на ф-но гармонизаций мелодий и басов (на выбор) (И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник гармонии. – Тема 52).

5. Романтическая гармония: ранний, зрелый, поздний этапы.

Практическая работа: Анализ песен из вок. циклов «Прекрасная мельничиха» Ф. Шуберта, «Любовь поэта» Р. Шумана, Песен оп. 74 Ф. Шопена, «Песен на сл. Матильды Везендонк» Р. Вагнера.

Самостоятельная работа: Сочинение миниатюры или небольшой сцены для голоса и ф-но в романтическом стиле.

Игра на ф-но модуляций через минорную s, одноимённую тонику в отдалённые тональности в свободной фактуре.

6. Фонизм позднеромантической гармонии (конца XIX – начала XX в.

Практическая работа: Анализ Прелюдий К. Дебюсси, «Благородных и сентиментальных вальсов» М. Равеля, фрагментов из «Весны священной» И. Стравинского, цикла из 3-х пьес оп. 11 А. Шёнберга и др. произведений.

Самостоятельная работа: Сочинение эскиза с использованием колористических созвучий (с побочными тонами, сложными альтерациями, фактурными наслоениями и т. п.);

Игра на ф-но гармонизаций мелодий и басов (на выбор) (И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник гармонии. – Темы 46, 47).

7. Стилевые закономерности гармонии в музыке Ф. Шуберта.

Практическая работа: Анализ песен из вок. цикла «Зимний путь», 1 частей сонат для ф-но D-dur, A-dur, a-moll и других – Ф. Шуберта.

Самостоятельная работа: Сочинение миниатюры в свободной фактуре с модуляциями через β II, βVI, в отдалённые тональности.

Игра на ф-но гармонизаций мелодий и басов (на выбор) (И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник гармонии. – Тема 53).

8. Гармонический стиль музыки Р. Шумана.

Практическая работа: Анализ Большой сонаты fis-moll (1 ч.), Новеллетт 2, 5, 7, 8 – Р. Шумана.

Самостоятельная работа: Сочинение миниатюры в стиле пьес Р. Шумана.

Игра на ф-но модуляций через β II, βVI из заданной тональности в отдалённые.

9. Гармонический стиль музыки Ф. Шопена.

Практическая работа: Анализ Мазурок (по выбору), Баллад, Сонат b-moll, h-moll (1-х частей) Ф. Шопена.

Самостоятельная работа: Сочинение миниатюры в стиле малых форм Ф. Шопена.

Игра на ф-но гармонизаций мелодий и басов (на выбор) (И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник гармонии. – Тема 54).

10. Новаторские черты хроматики в произведениях Ф. Листа.

Практическая работа: Анализ «Мефисто-вальсов» №1, №3, №4, Сонаты «По прочтении Данте», песен (по выбору) Ф. Листа.

Самостоятельная работа: Сочинение эскиза с гармонизацией целотонового, тон-полутонового образований.

Игра на ф-но модуляций из заданной тональности в отдалённые с помощью модулирующих секвенций.

11. О функциональной множественности гармонии Р. Вагнера.

Практическая работа: Анализ Вступления и 1 действия «Тристана и Изольды» Р. Вагнера,

Самостоятельная работа: Сочинение прелюдии в свободной фактуре с использованием средств позднеромантической гармонии.

Игра на ф-но энгармонических модуляций в отдалённые тональности через вводный септаккорд, «ложный» доминантсептаккорд.

12. Роль мелодического начала в позднеромантической гармонии (Лист, Малер, Регер и другие).

Практическая работа: Анализ «Багатели без тональности» Ф. Листа, «Песен об умерших детях», 1 ч. 5 симфонии Г. Малера, «Вариаций и фуги на тему Баха» (Вариации) М. Регера.

Самостоятельная работа: Сочинение эскиза с использованием мелодических, мелодико-гармонических модуляций.

Игра на ф-но – досочинить второе предложение, модулирующего в основную тональность (Т. Мюллер. Гармония. Гл. 5 «Хроматика», задание 119).

13. «Мелодическая тональность» К. Дебюсси.

Практическая работа: Анализ Прелюдий К. Дебюсси («Паруса», «Шаги на снегу» и др.) – по выбору

Самостоятельная работа: Сочинение прелюдии в стиле К. Дебюсси.

Игра на ф-но гармонизаций мелодий (на выбор) (И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник гармонии. – Тема 56).

14. Гармония русской музыки. Гармония М. Глинки, П. Чайковского. Натурально-ладовая гармония в произведениях композиторов «Могучей кучки».

Практическая работа: Анализ отдельных сцен из опер «Руслан и Людмила» М. Глинки, «Пиковая дама» П. Чайковского, «Снегурочка», Н. Римского-Корсакова, «Борис Годунов» М. Мусоргского, «Князь Игорь» А. Бородина.

Самостоятельная работа: Сочинение 16-тиактной прелюдии с использованием натурально-ладовой гармонии в стиле русской музыки.

Игра на ф-но периода с использованием натуральных ладов в гармоническом плане.

15. Гармония М. Мусоргского.

Практическая работа: Анализ вок. цикла «Детская», пьес ф-ного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского.

Самостоятельная работа: Завершение сочинения 16-тиактной прелюдии с использованием натурально-ладовой гармонии в стиле русской музыки.

Игра на ф-но гармонизаций мелодий и басов (на выбор) (И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник гармонии. – Темы 57, 58).

16. Конструктивные проявления хроматики в музыке позднего. Н.Римского-Корсакова.

Практическая работа: Анализ 1 д. оперы «Кащей Бессмертный», 1 д. оперы «Золотой петушок» Н. Римского-Корсакова.

Самостоятельная работа: Сочинение прелюдии в свободной фактуре с использованием звуковысотных «конструктивных образований» – целотонового и «тон- полутон».

Игра на ф-но – досочинить второе предложение с использованием энгармонической модуляции (Т. Мюллер. Гармония. Гл. 5 «Энгармонизм», задание 234).

17. Гармония С. Рахманинова.

Практическая работа: Анализ Романсов оп. 38 («Маргаритки», «Крысоллов» и др.), Прелюдий оп. 23 для ф-но, Симфонии № 3 (2 ч.) С. Рахманинова.

Самостоятельная работа: Сочинение прелюдии в свободной фактуре с использованием энгармонических, мелодико-гармонических, мелодических модуляций, эллиптических сопоставлений.

Игра на ф-но периода с использованием внезапных модуляций через β II, βVI из заданной тональности в отдалённую – в первом предложении и возвращением с помощью энгармонической модуляции в исходную тональность – во втором предложении.

18. Дваждыладовая гармония А. Скрябина как вершина эволюции его гармонического стиля.

Практическая работа: Анализ Симфонии № 3 (2 ч.), Сонаты № 6 оп. 62, Прелюдий оп. 74 А. Скрябина.

Самостоятельная работа: Сочинение эскиза с использованием «скрябинских» доминантовых созвучий.

Игра на ф-но миниатюры с использованием «скрябинских» доминантовых созвучий, диссонантных созвучий в свободной фактуре.

19. Пути развития гармонии в музыке XX века:

Практическая работа: Анализ Прелюдии h-moll из 1 т. «Прелюдий и фуг», 1 ч. Третьего квартета для струнных Д. Шостаковича; 1 ч. Третьего концерта для ф-но сорк. С. Прокофьева, 1 ч. Четвёртого квартета, пьес из «Микрокосмоса» Б. Бартока, пьес из цикла «Шесть пьес для ф-но» оп. 19 А. Шёнберга, «Вариаций» оп. 27 А. Веберна».

Самостоятельная работа: Сочинение миниатюры в стиле «Микрокосмоса» Б. Бартока либо фрагмента в атональном стиле.

Игра на ф-но построения в свободной фактуре с линейным развитием голосов, эллиптическими переходами, использованием диссонантных созвучий.

В результате изучения тем раздела II студент должен:

- знать этапы исторического развития гармонии – типы организации гармонических систем от григорианского хорала до наших дней в исторической перспективе эволюции систем гармонического мышления;
- уметь применять полученные знания в практической деятельности, в том числе, самостоятельно гармонизовать мелодию; анализировать на слух развернутые гармонические последовательности, анализировать с гармонической точки зрения музыкальные произведения; сочинять фрагменты и целые пьесы на собственные или заданные темы в разных стилях;
- владеть понятийно-категориальным аппаратом гармонии; способностью правильно ориентироваться в принадлежности произведения к эпохе; навыками гармонического анализа и шире – стилевого анализа.

Кроме того, он должен продемонстрировать знание/владение следующими индикаторами компетенций:

Знать:

- теорию и историю гармонии от средневековья до современности;
- основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.;
- принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи;
- стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой организации музыкального текста;

Уметь:

- анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам;

- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
- пользоваться внутренним слухом;
- выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса;
- сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;
- анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;

Владеть:

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
- методологией гармонического анализа;
- профессиональной терминологией;
- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;
- навыками гармонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№	Наименование раздела	Общее количество часов	Кол-во часов на аудиторные занятия			Кол-во часов на самостоятельную работу
			лекционные	практические	индивидуальные	
I	Теоретико-исторические проблемы гармонии					
1	Понятие гармонии. Исторические границы. Системообразующая роль.	6	1	2	0	3
2	Акустические закономерности гармонии. Консонанс. Диссонанс.	6	1	2	0	3
3	Соотношение системы строя и звуковысотной организации. Влияние чистого строя на формирование многоголосия. Влияние темперации на формирование тонально-гармонической системы.	7	1	2	0	4
4	Тонально-гармоническая система: подсистема	7	1	2	0	4

	диатоника.				
5	Тонально-гармоническая Система: подсистема мажоро-минор.	7	1	2	0
6	Тонально- гармоническая система: подсистема хроматика.	7	1	2	0
7	Функциональность тонально- гармонической системы.	7	1	2	0
8	Ладовая альтерация.	6	1	2	0
9	Диатонические лады. Натурально-ладовая гармония с ориентацией а) на доклассическую модальность; б) романтическую музыку; в) русскую музыку XIX в; г) музыку XX в.	7	1	2	0
10	Формообразующее значение гармонии: эволюция структуры аккорда	6	1	2	0
11	Формообразующее значение гармонии: эволюция модуляционных процессов и тональных планов.	6	1	2	0
12	Формообразующее значение гармонии: эволюция органых пунктов (структура, фактура, функциональная роль).	6	1	2	0
13	Мелодическая фигурация: разновидности, структура, ритмические закономерности, соотнесённость со структурой аккорда, стилевые истоки	6	1	2	0
14	Фактурные преобразования гармонии (роль метро-ритма, полиладовости, политональности, полигармонии, линеаризации музыкальной ткани и т. п. процессы).	6	1	2	0
II	Гармонические стили				
1	Формирование элементов тонально-гармонической системы в античной,	5	1	2	0
					2

	средневековой музыке.				
2	Модальная гармония в хоровом многоголосии Возрождения.	6	1	2	0
3	И. С. Бах. Предклассическая гармония: диатоника, хроматика.	6	1	2	0
4	Гармония венских классиков Классическая тонально-гармоническая система в музыке Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена.	7	1	2	0
5	Романтическая гармония:анный, ранний, зрелый, поздний этапы.	7	1	2	0
6	Фонизм романтической, позднеромантической гармонии (середина – конец XIX в.).	6	1	2	0
7	Стилевые закономерности гармонии в музыке Ф. Шуберта.	7	1	2	0
8	Гармонический стиль музыки Р. Шумана	7	1	2	0
9	Гармонический стиль музыки Ф. Шопена	6	1	2	0
10	Новаторские черты хроматики в произведениях Ф. Листа.	7	1	2	0
11	О функциональной множественности гармонии Р. Вагнера.	7	1	2	0
12	Роль мелодического начала в позднеромантической гармонии (Ф.Лист, Г. Малер, М. Регер и др.).	6	1	2	0
13	Мелодическая тональность К. Дебюсси.	7	1	2	0
14	Гармония русской музыки. Гармония М. Глинки, П. Чайковского. Натурально-ладовая гармония в произведениях композиторов «Могучей кучки».	7	1	2	0
15	Новаторские черты гармонии М. Мусоргского.	7	1	2	0
16	Конструктивные проявления	7	1	2	0

	хроматики в музыке позднего Н. Римского-Корсакова.					
17	Гармония С. Рахманинова	7	1	2	0	4
18	Дваждыладовая гармония А. Скрябина как вершина эволюции его гармонического стиля	6	1	2	0	3
19	Пути развития гармонии в музыке XX века: новоладовые системы линеарного типа, 12-ти звуковая тональная организация, процессы интеграции горизонтали и вертикали, атональность, процессы деструктивного типа и т. п.	6	1	2	0	3
	Контроль	2	–	–	–	–
	Итого:	216	99			115

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствие с учебным планом НГК контроль знаний студентов осуществляется на дифференцированных зачетах во 2-м и 3-м семестрах.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Литература

Берков В. О. Гармония Бетховена. М., 1975.

Берков В. О. Формообразующие средства гармонии. М., 1971.

Берков В.О. Хроматическая фантазия Я. Свелинка. Из истории гармонии. М., 1972.

Бершадская Т. С. Проблемы ладовой классификации // Сов. музыка, 1971, № 8.

Бершадская Т. С. К вопросу об устойчивости и неустойчивости в ладах русской народной песни // Проблемы лада. М., 1972.

Дернова В. П. Гармония Скрябина. М., 1978.

Исаева И. А. О мелодической природе гармонии и фактуры в музыке

Мусоргского // Вопросы теории музыки. Вып. 3. М., 1975.

Кастальский А. Д. Особенности народно-русской музыкальной системы. М., 1961.

Кац Ю. О принципах классификации диатоники и хроматики // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 14. Л., 1975.

Кон Ю. Г. К вопросу о вариантности ладов // Современные вопросы музыказнания. М., 1976.

Коптев С. В. О явлениях полиладовости, политоникальности, политональности в народном творчестве. Проблемы лада. М., 1972.

Коптев С. К истории вопроса о политональности. // Теоретические проблемы музыки XX века, Вып. 1. М., 1967

Курт Э. Романтическая гармония и её кризис в «Тристане» Вагнера. М., 1978.

Мазель Л. А. Проблемы классической гармонии. М., 1972.

Мирошникова Л. П. Некоторые особенности гармонии Рахманинова // Теоретические проблемы музыки XX века. Вып. 1. М., 1967.

Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей М., 1973

Рети Р. Тональность в современной музыке. М., 1968.

Трембовельский Е. Стиль Мусоргского. Лад. Гармония. Склад. М., 1999.

Тюлин Ю. Н. Введение в гармонический анализ на основе хоралов И. С. Баха. Л., 1927. Вопросы теории музыки. Вып. 2. М., 1970.

Тюлин Ю. Н. Натуральные и альтерационные лады. М., 1971.

Тюлин Ю. Н. О зарождении и развитии гармонии в народной музыке // Вопросы теории музыки. Вып. 2. М., 1970.

Тюлин Ю. Н. Современная гармония и её историческое происхождение.
// Теоретические проблемы музыки XX века. Вып. 1 М.,
1967.

Холопов Ю.Н. Об эволюции европейской тональной системы //
Проблемы лада. М., 1972.

Холопов Ю. Понятие модуляции в связи с проблемой соотношения
модуляции и формообразования у Бетховена. //
Бетховен. Вып. 1. М., 1971.

Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах / Пер. Я. Друскина. М., 1964.

Шевалье Л. История учений о гармонии. М., 1931.

Шерман Н. Формирование равномерно-темперированного строя. М.,
1964.

Этингер М. А. Гармония И. С. Баха. М., 1963.

Этингер М. А. О гармонии в бассо-остиинатных формах // Вопросы
теории музыки. Вып. 2. М., 1970.

Этингер М. А. Раннеклассическая гармония. М., 1979.

Научно-методическая литература

Берков В., Степанов А. Задачи по гармонии. М., 1963.

Бершадская Т. С. Лекции по гармонии. Л., 1978.

Бершадская Т. С. Нетрадиционные формы письменных работ по
гармонии в консерваториях. Л, 1982.

Григорьев С. Теоретический курс гармонии. М., 1981.

Дубовский И. Модуляция. М., 1965.

Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов А. Учебник гармонии.
М., 198

Мюллер Т. Ф. Гармония. М., 1982.

Мясоедов А. Задачи по гармонии. М., 1981.

Способин И. В. Лекции по курсу гармонии. М., 1969.

Тюлин Ю. Н. Учение о гармонии. М., 1966.

Тюлин Ю.Н. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. Кн. 1–2. М., 1976–1977.

Холопов Ю. Н. Задания по гармонии. М., 1983.

Холопов Ю. Н. Гармония. Теоретический курс. М., 1988.

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714PerPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsmlinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Политеатральная база данных ЭБС Издательство «Лань»
<http://e.lanbook.com/>
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nsmlinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование»
<http://www.edu.ru/>
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам
<http://window.edu.ru/>
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

VI. Методические рекомендации

Методические рекомендации для преподавателя

Изучение курса «Гармония» проходит в виде лекций преподавателя и в виде индивидуальных занятий в течение II и III семестров.

Теоретический курс гармонии имеет в своей основе концепцию отечественной функциональной школы, начало которой положено трудами Ю. Тюлина, Л. Мазеля, И. Способина, и др., и развито в работах Ю. Кона, Т. Бершадской, Ю. Холопова и др. Данная Программа предполагает, что курс гармонии должен быть нацелен на конкретное стилистическое целое как в интеллектуальном осознании музыкально-исторических процессов, так и в практической выработке умения гармонически мыслить в различных стилевых направлениях. Программа стремится в гибкой форме осуществить рассмотрение сущности теоретической проблемы в контексте исторической преемственности, музыкально-теоретических связей, что подтверждается музыкальным материалом конкретных исторических эпох (в плане стилистического анализа, который подобран в исторической преемственности). Благодаря этому у студента складывается целостная картина развития музыкального языка с точки зрения звуковысотной организации – от зарождения элементов гармонических средств выразительности до современных, а также связей гармонической техники с полифонией.

Основной задачей в освоении курса студентом-композитором представляется умение преломить знания, полученные в лекционных занятиях, в практическом материале: во-первых, в понимании техники композиционного процесса композитора определённой эпохи как «организатора» звукового материала (термин из трактатов Хукбальда); во-вторых, в сочинении пьес в различных гармонических стилях – от доклассического, классического, романтического до современных, возможно, с ориентацией на стиль конкретного композитора; в-третьих, в игре построений в четырёхголосной фактуре, а также прелюдий в свободной фактуре с ориентацией на конкретную эпоху; в развитии на фортепиано данного фрагмента из музыки с определёнными задачами (стилевыми или чисто техническими – модуляционными, варианто-вариационными преобразованиями и т.д.). Немаловажную роль играет развитие гармонического слуха, для чего Программа ориентировано предлагает обращение к гармонизации на фортепиано заданных мелодий и басов. Все предложенные задания преподаватель безусловно, может варьировать в зависимости от довузовской подготовленности студента-композитора.

В связи с тем, что подготовка студентов на композиторском факультете может быть неоднородной (нередко на композиторское отделение поступают студенты исполнительских факультетов, лишь обзорно изучавших вторую гармонию), практические занятия могут быть посвящены решению задач, чисто техническому анализу, и вариантам игры на фортепиано упражнений,

развивающих гармонический слух и, соответственно, композиторскую технику.

В конечном итоге полученные знания и навыки способствуют овладению техникой сочинения различных жанров, умению разбираться в эволюции гармонических процессов и стилей, в исторических процессах развития музыкального искусства, умению в дальнейшем применить это умение в сочинениях по композиции, а также в преподавательской деятельности.

Методические указания для студентов

Для успешного освоения курса «Гармония» студенту-композитору рекомендуется: 1) для проверки и развития слуховых навыков на начальном этапе обратиться к решению задач повышенной сложности из учебных пособий, указанных преподавателем (II семестр); 2) для развития гармонического слуха – постоянная игра гармонизаций мелодий и басов из учебных пособий (II, III семестры); 3) игра модуляций в строгой и свободной фактуре; импровизация и сочинение на фортепиано прелюдий в свободной фактуре, возможно в фактурно-гармонических стилях музыки изучаемых композиторов (II, III семестры); 4) выполнение письменных заданий – сочинение фрагментов, эскизов, отражающих технологические задачи пройденного теоретического материала II семестра, небольших целостных композиций–миниатюр в форме периода, прелюдий в простой двухчастной форме в конкретных музыкальных стилях с характерными гармоническими оборотами (II, III семестры); 5) синхронное выполнение анализов музыкального материала, указанного преподавателем.

Для выработки устойчивых представлений о гармонии, помогающих сформировать объективную критическую оценку изучаемых явлений и помочь в выработке собственного взгляда на круг исследуемых музыкальных явлений, целесообразно конспектирование отдельных источников, а также обращение к рекомендуемой литературе по общетеоретическим проблемам и в связи с конкретными анализами музыкального материала (отдельных произведений, шире – музыкальных стилей), предлагаемыми авторами того или иного музыковедческого труда.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

Специальное оборудование: класс с фортепиано, с доской, аудиотехника для прослушивания музыки, столы, стулья.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.