

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

Кафедра теории музыки

Рабочая программа дисциплины

ОСНОВЫ ГАРМОНИИ

Направление подготовки
53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство
(профиль подготовки Музыкальная педагогика)

Квалификация: 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
направлению подготовки
53.03.06 Музыкознание и
музыкально-прикладное
искусство (профиль
подготовки Музыкальная
педагогика)

Автор-составитель: канд. искусствоведения, проф. А.П. Ментюков

Редактор: кандидат искусствоведения, доцент О.В. Новикова, специалист по
учебно-методической работе М.Ю. Смирнова

Рецензент: кандидат искусствоведения, доцент Т.А. Гоц

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Основы гармонии» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (профиль подготовки Музыкальная педагогика), с учетом учебного плана НГК этого направления и профиля подготовки, локальных нормативных актов.

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин основной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕТ (216 часов), аудиторная работа – 99 часов, самостоятельная работа – 115 часов, контроль – 2 часа, время изучения – 1-2 семестры. Предмет реализуется в форме мелкогрупповых (66 часов) и индивидуальных (33 часа) занятий.

Цель курса состоит в формировании у студентов основных знаний и первичных навыков анализа ладо-гармонических закономерностей систем организации музыки.

В задачи дисциплины входит знакомство с основными типами гармонической организации музыкальных произведений европейской культуры; формирование первичных навыков музыкального анализа; знакомство с лучшими достижениями мировой музыкальной классики, а также с наследием зарубежного и отечественного музыказнания; развитие практических навыков слухового определения стилевой гармонической принадлежности данного произведения.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Данная дисциплина входит в число профилирующих дисциплин специального теоретического цикла. Тесно связанная не только с курсами «Основы полифонии», «Музыкальная форма», дисциплина «Основы гармонии», строящаяся по историческому принципу, является в некотором роде базовой, поскольку касается основ организации звуковой материи по законам гармонии, без чего не обходится ни одно музыкальное произведение.

Требования к уровню освоения содержания курса. Курс участвует в формировании следующих компетенций, которые выражаются в том, что студент:

ОПК-1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе, в соответствии с ней студент должен:

Знать:

- основные этапы исторического развития музыкального искусства;
- основные принципы связи гармонии и формы;
- техники композиции в музыке XX-XXI вв.;
- принятую в отечественном и зарубежном музыказнании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы

музыкальных сочинений в различных жанрах;

Уметь:

- выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода;
- самостоятельно гармонизовать мелодию;
- исполнять на фортепиано гармонические последовательности;
- расшифровывать генерал-бас;
- производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;

Владеть:

- навыками гармонического анализа музыкальных произведений;
- приемами гармонизации мелодии или баса.

ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте; в соответствии с ней студент должен:

Знать:

- 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;
- стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;

Уметь:

- пользоваться внутренним слухом;
- записывать музыкальный материал нотами;
- выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса;
- сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;
- производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания;

Владеть:

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

ПКО-4 Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности; в соответствии с ней студент должен:

Уметь:

- транспонировать произведение в заданную тональность;

Владеть:

- основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования.

Краткие методические указания.

Занятия по дисциплине «Основы гармонии» проводятся в двух формах — лекционной и практической (индивидуальной). Согласно учебному плану, на лекционное занятие отпускается два академических часа, а само занятие рассматривается как установочное. Кроме изложения основных исторических и теоретических положений, прямо вытекающих из качественного состояния гармонической стилистики рассматриваемого явления, полезно использовать метод сравнительного анализа, позволяющего отчетливее зафиксировать отличительные особенности данной стилевой гармонической модели. В ходе проведения лекционного занятия предполагается, что педагог не только аналитически подтвердит, покажет и продемонстрирует, как следует подходить в оценке тех или иных элементов гармонической стилистики, но воспользуется и прослушиванием музыкальных произведений, комментируя их. В заключении лекции необходимо четко сформулировать домашнее задание, заранее оговорив, на что именно обратить внимание и как эффективнее строить аналитическую реконструкцию. Кроме того, педагог обязан указать круг анализируемых сочинений (или фрагментов), а также перечень конкретных источников для изучения и конспектирования.

Исходя из историко-стилевой концепции, тематика лекционных занятий в основном носит персонифицированный характер. При обязательном соблюдении хронологии, в центре внимания оказывается творчество того или иного композитора или композиторской школы.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Освоение обучающимися современной методологии научного исследования гармонических явлений на основе полученных профессиональных знаний, предусмотренных требованиями ФГОС ВПО по данной дисциплине, в том числе:

- принципы звуковысотной организации в музыке европейской традиции на разных этапах исторического ее развития,
- отличительные особенности модальной, тональной, комбинированной и авторизованной системы гармонии,
- категории модуса, звукоряда, лада, наклонения,
- уровни тональной функциональной системы,
- учение о модуляции, диатонике и хроматике,
- фонические и колористические свойства гармонии
- гармония как формообразующий и стилеобразующий фактор с учетом национальных культурных традиций, жанровой природы и других объективных предпосылок,
- закономерности гармонии в музыке XX в.
- проблемы теории и истории гармонии в трудах отечественных и

зарубежных ученых

- анализ гармонической стилистики примеров из музыкальной литературы разных эпох и стилей,
- аранжировка мелодий и сочинение стилевых композиций.

Раздел 1. Теоретические основы гармонии

Тема 1. Введение. Методология анализа.

Гармония как эстетическая и музыкально-теоретическая категория. Гармония — продукт звуковых отношений в горизонтальном и вертикальном измерениях. Лад и гармония. Понятие «гармоническая система». Эволюционное развитие гармонической системы. Принципы исторического подхода. Стилевая гармоническая модель — алгоритм «выбора и сочетания».

Методология гармонического анализа. Обзор существующих методик: достоинства и недостатки. Стилевой гармонический анализ: цели и задачи. Примерный план аналитического изложения. Выделение главного и второстепенного. Гармония в процессуальном развертывании музыкальной ткани. Иллюстрация стилевого гармонического анализа на примерах.

Ожидаемые результаты обучения: В результате освоения темы студент должен:

Знать:

- общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили;

Уметь:

- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
- производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;

Владеть:

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
- профессиональной терминологией;
- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;
- методами исследования в области музыки;
- навыками критического осмысления музыкального искусства.

Тема 2. Фактура

Этимология и основные типы фактуры. Монодический склад и горизонтальное измерение гармонии. Единство рисунка в полифонической фактуре. Обязательные компоненты фактуры: тембр, регистровое положение, голосоведение.

Тема 3. Склад

Склад как понятие, определяющее специфику развёртывания голосов, логику их горизонтальной, а в многоголосии также вертикальной организации. Монодия как музыкальный склад, главным фактурным признаком которого является одноголосие. Полифония как склад многоголосной музыки, характеризуемый одновременным звучанием, развитием и взаимодействием нескольких голосов (мелодических линий, мелодий в широком смысле), равноправных с точки зрения композиционно-технической (одинаковые для всех голосов приёмы мотивно-мелодической разработки) и музыкально-логической.

Тема 4. Консонансы и диссонансы

Этимология. Сущность консонирования и диссонирования. Богатство и многообразие гармонических отношений. Качество гармонического слияния. Согласие и несогласие. Первичные носители гармонического начала. Математический и физический аспекты. Методы оценки консонансов и диссонансов.

Тема 5. Понятие лада

Определение понятия «лад». Этимология слова. Музыкальный лад как важнейшее воплощение гармонии в ее широком общеэстетическом смысле. Первозданное психологическое действие музыки. Обусловленность основных теоретических проблем эстетической сущностью лада. Интонационная природа звукового материала лада. Механизм ладообразования. Классификации ладов.

Тема 6. Аккорд

Этимология. Понятие и определение. Основные виды аккордов. Структура аккордов: терцовая, нетерцовая. Реальные и мнимые отношения. Побочные тоны и их роль в структуре аккорда. Линейность тонов, тональная функциональность фонизм аккорда.

Тема 7. Первичные линейные неустой: неаккордовые звуки

Определение. Сущность неаккордовых звуков. Линейно-мелодические свойства и их роль в формировании вертикали. Основные критерии классификации неаккордовых звуков. Основные типы неаккордовых звуков. Задержания. Проходящие и вспомогательные неаккордовые звуки.

Тема 8. Первичные линейные устои: органный пункт

Сущность органного пункта. Этимология. Исторический процесс

развития органного пункта. Виды органных пунктов и их роль в музыкальной форме. Органный пункт на тонике. Органный пункт на доминанте. Двойной и тройной органный пункт. Органный пункт в верхних голосах. Полиструктуризация музыкального материала на основе органного пункта.

Тема 9. Общая теория модальности

Этимология терминов и понятий – модус, модальность, модальный (ая). Теория модальности в музыке, степень её разработанности в зарубежной и отечественной науке.

Модальность применительно к звуковой организации – иерархическая система звукорядов (тетрахордальные, гексахордальные, октавные). Структурные и функциональные координаты (финалис, амбитус, реперкуса). Многосоставность системы как основа модусной переменности. Мутация, пермутация, транспозиция. Клаузульная техника. Модальность применительно к временной (ритмической) организации. Ритмические модусы, их происхождение, классификация (шесть ритмо-формул). Модальная звуковысотная организация монодийного григорианского хорала. Модальная гармония. Модальность и натурально-ладовая гармония.

Модальное и тональное мышление, сходство и различие.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать:

– основные этапы исторического развития музыкального искусства;

Уметь:

– пользоваться внутренним слухом;

– записывать музыкальный материал нотами;

Владеть:

– теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;

– навыками гармонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

Раздел 2. Стилевые гармонические модели

Тема 10. Общая теория тональных систем

Многосоставность и неоднородность ладовой системы. Модальные традиции и формирующийся функциональный алгоритм отношений. Доминантсептаккорд и типовые условия его применения. Тональная структура ладового звукоряда. Функциональная триада (T-S-D) в модальном контексте. Состав кадансовых оборотов.

Симбиозность ладовой организации: тетрахордальность, гексахордальность, лады *mixti*, семиступенные диатонические и гармонические звукоряды. Ладовая система и риторические фигуры. Переменный ладовый контекст (взаимодействие разнотипных звукорядов, мажоро-минорное

колорирование). Вспомогательная хроматика. Медиантовая хроматика в аккордовых связях. Особенности метро-ритмической организации. Остаточные следы мензуральной ритмики и метрики.

Тема 11. Стилевая гармоническая модель: Окегем. Обрехт (XVв.).

Контрапунктическое многоголосие и национальные песенные традиции в мессе «Вооружённый человек». Модальный принцип звуковысотной организации циклической формы: Правило употребления альтерационных звуков. Комбинаторика и синтаксическая функция клаузульных формул. Кварто-квинтовая координация и имитационная техника. Политематический контекст и зачатки подвижного контрапункта. Модусная система и принцип развертывания. Соотношение квинто-октавной и результативной терцовой аккордовой вертикали, правило удвоения голосов. Фактурные формы изложения.

Тема 12. Стилевая гармоническая модель: К. Монтеverdi

Рождение оперного жанра и новые формы сценического пения, музыкальная драма и принципы музыкальной драматургии.

Гармония хоровых композиций, речитативных построений, ариозных форм. Гармоническая стилистика смешанного типа.

Тема 13. Эпоха барокко: И.С. Бах

Художественно-историческое значение творчества И. С. Баха. Теория и практика равномерной темперации и роль Баха в ее утверждении на примере ХТК.

Тональность и ее звуковой состав. Однородный мажор и полный минор. Качество функциональных групп. Функции низшего и высшего порядка. Каденционная техника, способы модуляции и логика тонально-модуляционного движения (экспозиционные, переходные, разработочные, репризные и заключительные разделы формы), бауховский прием гармонического «обновления в последний раз*. Диатоническая система родства тональностей. Гомофонно-гармонические и контрапунктические приемы фактурного изложения. Культура голосоведения, скрытое голосоведение. Диатоническая аккордика побочных ступеней.

Ресурсы тональной гармонии и жанровая избирательность средств.

Тональность в контрапунктическом контексте фуги.

Гармоническая стилистика органных фантазий и басо-остинатных форм (хроматика, энгармоническая техника, гармоническое варьирование, мелодико-гармонические связи, линеарное преобразование вертикали, аранжировка фригийского оборота).

Ладогармоническая палитра хоралов: симбиозность ладового мышления, взаимодействие диатонических тонально-гармонических звукорядов, натурально-ладовые формулы в аккордовом обличие, ладовая переменность, синтаксические особенности кадансирования, логика тонального движения,

трактовка ключевых знаков, «пикардийская» терция в окончании минорных сочинений. Традиции и новаторство гармонического мышления. Единство стиля.

Тема 14. Венский классицизм: В. Моцарт, Л. Бетховен

Эпоха Просвещения и нормативы музыкальной классики. Общая характеристика творчества. Историческая преемственность и жанровые приоритеты. Концепция сонатно-симфонического цикла.

Структура классической тональности. Типовой октавный звукоряд. Дуализм мажора и минора. Исчерпывающая полнота функциональных элементов: состав кадансовых оборотов, дополнительные внутритональные тяготения (DD), принцип функциональной определённости на низшем уровне и освоение функций высшего порядка (И.Способин). Нормы, правила и исключения. Устойчивые принципы голосоведения.

Гармония и формообразование. Драматургия сонатной формы. Особенности тематизма и принципы тематического развития. Регулятивные функции тональной гармонии. Диатонические хроматические и транспонирующие секвенции. Способы модулирования. Система родства тональностей и нормативность тональных планов экспозиционных, разработочных, репризных разделов. Функциональные взаимоотношения тональностей и функциональный порядок аккордовых связей. Акустические и логические предпосылки. Гомофонно-гармонические и контрапунктические приёмы фактурного изложения. Гармоническая стилистика в жанре инструментальной фантазии: ладовая и функциональная переменность как основа процессуального развёртывания, энгармонические, эллиптические и прерванные обороты, несовершенные формы кадансирования, мелодико-гармонические связи, логика тонального развития. Единство и чистота гармонического стиля.

Творчество Бетховена в художественно-историческом контексте. Симфонизм Бетховена. Динамика творческой эволюции. Жанровые приоритеты. Тематизм.

Предромантические тенденции в гармоническом мышлении среднего и позднего периодов. Имманентные предпосылки расширения тонально-гармонической системы: соотношение диатоники и хроматики, трактовка мажора и минора, «бетховенский контраст» и способы его представления, мажоро-минорный алгоритм в тональных отношениях (медиантовые связи), динамика тонально-модуляционных планов (разделы сонатной формы, тональная логика сонатного цикла), функциональное переосмысливание отдельных тонов (терцовый тон как соединительный элемент и ось суммирования разноладовых звукорядов малосекундового соотношения — предвосхищение однотерцовой тональности), роль метро-ритма, громкостной динамики, фактурное расслоение музыкальной ткани, плотность гармонической вертикали (акустические свойства ненормативных удвоений), фактурная маскировка терцовой структуры, аккордовые и неаккордовые звуки, зоны

функциональной разреженности, тональный центр и периферия.

Тема 15. Западноевропейский романтизм: Стилевая гармоническая модель: Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Ф. Лист

Эстетика музыкального романтизма. Жанры и формы: инструментальная миниатюра, камерно-вокальная лирика, преобразованный сонатно-симфонический цикл, интонационная природа тематизма. Бетховен и Шуберт — преемственность поколений. Шуберт — родоначальник романтической тональности. Утверждение мажоро-минорных субсистем (одноименной, параллельной, объединенной). Конструктивные особенности каждой субсистемы, типовые формы их представления на низшем и высшем функциональном уровнях. Логические и колористические свойства медиантовых отношений, терцовых цепочек.

Именная гармония Шуберта и её происхождение. Аккордика основных и периферийных функций. Формообразующие и колористические свойства гармонии. Кардинальная перестройка классической системы родства тональностей. Трактовка хроматики: объективные предпосылки хроматизации тонального звукоряда, регулируемая, производная хроматика.

Национальные корни музыкального творчества. Специфика интонационного строя, жанровые приоритеты.

Мажоро-минорная тональная система как базовая основа музыкального мышления. Медиантовый принцип в аккордовых и тональных отношениях. Горизонты обновления языка: диатонические октавные звукоряды в контексте мажоро-минорной тональности (мазурки, полонезы, ноктюрны), натурально-ладовая гармония, регулятивные функции мелодии, переменность тональных устоев, квазимодальность.

Характеристика автентических и plagальных оборотов. Трезвучия и септаккорды побочных ступеней. Именная гармония — D7, ее происхождение, типовые условия применения. Отличительные особенности аккордовой вертикали: акустические нормы расположения тонов, предпочтительные формы удвоения голосов (основного и квинтового), нетерцевая аккордика и неаккордовые звуки, соотношение горизонтали и вертикали, фон и рельеф, скрытое голосоведение. Функциональная переменность тонов и созвучий, приёмы гармонического варьирования, способы модулирования, тонально-регулируемая хроматика, мелодические фигуры — украшения. Интонационная гармония.

Творчество Ф. Листа в контексте западноевропейского романтизма. Универсальный тип художника: композитор, исполнитель, дирижер, писатель. Программная концепция и ее реализация. Суждения о Ф. Листе.

Качественное обновление тональности путём освоения оригинальных звукорядов (венгерский, целотоновый). Культивирование диатонической и мажоро-минорной медиантовой периферии (именные терцовые закольцованные цепочки, медиантовые каденции). Усиление мелодико-гармонических связей, энгармоническое переосмысливание тонов и созвучий, функциональные

полномочия отдельных тонов, «густая» преднамеренная хроматика, внетональные зоны (целотоновый звукоряд и увеличенные трезвучия), трактовка ключевых знаков. Именная интонационная гармония : листовские речитации в монофоническом изложении.

Тема 16. Гармония в русской музыке: М. Глинка, М. Мусоргский

Европейские музыкальные традиции и национальная песенная культура. Границы интегративного процесса.

Особенности ладового мышления и своеобразие интонационного строя: исторические, жанровые, художественные корни. Ладовая палитра тонального мышления: лады народной музыки, гармонический мажор и минор, целотоновый звукоряд, ресурсы мажоро-минорной системы, малообъемные лады. Комбинированное многоголосие: количественная нестабильность и контекстуальная избирательность, двух-трёхголосие как стилевая норма, подголосочная техника, роль унисона, октавных дублировок и терцовых втор. Соотношение горизонтали и вертикали, фона и рельефа. Консонантная и диссонантная вертикаль: особенности тесситурного расположения голосов, предпочтительные формы удвоения, акустическая чистота и прозрачность звучания, соединение аккордов на основе общих тонов. Модуляционная техника и логика тональных взаимоотношений. Зоны «ладовой неопределенности» в контексте сценической драматургии. Именной принцип ладогармонического варьирования: глининский тип вариаций (Камаринская).

Восточные элементы в гармонии. Трактовка мажора и минора: полярность и глубина «цветной гаммы», способы затенения мажора. «Марш Черномора» как образец ладогармонических новаций. Разноуровневый механизм функциональной и ладовой переменности. Чистота стиля.

Художественная среда, корпоративные и личностные творческие установки, сфера жанровых интересов, драматургические принципы. Натура реформатора.

Синтетичность ладогармонической системы. Комбинаторика и многообразие ладовых звукорядов: лады мелодической и гармонической природы, малообъемные и полнообъемные звукоряды, целотонные и полиндромические структуры, контекстуально результативные звукоряды, тоникализация и высотная переменность устоев в процессе развертывания (оп. «Борис Годунов»). Цепные мелодические связи на основе тоновой общности. Мобильная культура голосования. Альтернативные способы преодоления централизации, логика ладового и тонального развития, результативная тональность («Колыбельная», «Полководец»). Структура аккордовой вертикали: терцовая и нетерцовая, ненормативные удвоения, фонизм консонантных и диссонантных образований. Принципы мелодико-гармонического варьирования («Прогулка»). Гармоническая колористика и программность («Картинки с выставки»). Гармония и сценическая форма (монологическая композиция). Эвристический дар М. Мусоргского и качественное обновление западноевропейских традиций.

Тема 17. Нововенская школа: А. Шенберг

Эстетика музыкального экспрессионизма. Ар. Шенберг — глава нововенской школы. Поиск альтернативных путей.

Понятие атональности. Принципы атональной звуковысотной организации. Замещение диатоники полнообъемной хроматикой. Проблема лада. Звукорядная шкала как модус. Центрующие функции избирательного звукокомплекса (Ю. Холопов). Гармония интервалов, созвучий, мотивных образований. Эманципация диссонанса. Терцовый «небоскрёб» А. Берга.

Додекафония как метод композиции. Исторические связи и аналогии (додекамодальная система Царлино). Основные технологические принципы додекафонии. Понятие ряда и звукоряда. «Выбор» и «сочетание элементов, масса и плотность гармонической вертикали» (Ю. Кон). Додекафония и музыкальное формообразование. Парадоксы восприятия.

Тема 18. Музыка XX века: С. Прокофьев, Д. Шостакович

Особенности творческой эволюции. Национальные почвенность музыкального мышления. Мелодика Прокофьева.

Формирование звуковысотной системы организации на основе классического опыта. Структурные особенности однотерцовой и хроматической тональности (Н. Тифтиди). Двенадцатиступенный звукоряд и функциональная система отношений. Дуализм мажора и минора. Основной тон и тоникализация. Взаимоотношения тональностей и система родства. Комбинированные формы тонального звукоряда. Вариантно-интервальная аккордика: терцевая, квартовая, секундовая, структурно-смешанная, полиаккордовые образования. Политональные структуры. Особенности применения диатонических звукорядов. Претворение традиций народного многоголосия. Манифестация гомофонии. Чистота гармонического стиля.

Творческий блик композитора в контексте советской музыкальной культуры. Трагик XX в.

Базовость тональной организации на основе двенадцатиступенного звукоряда. Хроматическая тональность и ее структура. Механизм функциональных отношений. Трактовка мажора и минора. Затенение минора. Именная гармоническая модель: лады с пониженными ступенями (А. Должанский). Особенности трактовки диатонических ладов народной музыки. Контрапунктическая техника в условиях обновленной тональности. Типологические особенности гармонической вертикали. Интервальная комбинаторика. Центрующая роль консонантных трезвучий. Мелодика Шостаковича, жанровые истоки, принцип мотивного прорастания. Взаимоотношения горизонтали и вертикали. Фонизм и колорит оркестровой ткани. Гармоническое варьирование в басоостиинатных формах.

Тема 19. Гармония в жанрах массовой культуры

Отличия гармонической модели массовой музыки от академической классики. Комплекс определенных выразительных средств. Несколько уровней воздействия, от самого элементарного (динамика, ритм) до самого сложного (искусственные лады, мотивная разработка, композиционная структура). Тесная связь массовой музыки с современной действительностью, роль транслятора всеобщего знания. Опора на словесный текст, высокий эмоциональный тонус.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать:

- основные этапы исторического развития музыкального искусства;
- 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;
- стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;

Уметь:

- выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода;
- самостоятельно гармонизовать мелодию;
- исполнять на фортепиано гармонические последовательности;
- расшифровывать генерал-бас;
- пользоваться внутренним слухом;
- записывать музыкальный материал нотами;
- выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса;
- сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;
- производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания;
- транспонировать произведение в заданную тональность;

Владеть:

- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;
- навыками гармонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.
- основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования.

- навыками гармонического анализа музыкальных произведений;
- приемами гармонизации мелодии или баса.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№ №	Наименование темы (раздела)	Общее количество часов	Кол-во часов контактной работы			Кол-во часов самостоятельной работы студентов
			лекции	практические	индивидуальная	
1 семестр						
1.	Основы гармонии в курсе музыкально-теоретических дисциплин.	7	2	-	1	4
2.	Фактура	14	4	-	2	8
3.	Склад	12	4	-	2	6
4.	Консонансы и диссонансы	7	2	-	1	4
5.	Понятие лада	14	4	-	2	8
6.	Аккорд	7	2	-	1	4
7.	Первичные линейные неустои: неаккордовье звуки	5	2	-	1	2
8.	Первичные устои: органный пункт	5	2	-	1	2
9.	Общая теория модальности	18	6	-	3	9
	Контроль	1	-	-	-	-
	Итого за семестр	90	28	-	14	47
2 семестр						
10.	Общая теория тональных систем	9	4	-	2	8
11.	Ст. гармоническая модель: Окегем. Обрехт (XVв.)	10	4	-	2	4
12.	Ст. гармоническая модель: К.Монтеверди	9	2	-	1	6
13.	Эпоха барокко: И.С.Бах	15	4	-	2	9
14.	Венский классицизм: В. Моцарт	15	4	-	2	9
15.	Западноевропейский романтизм: Ст. гармоническая модель: Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Ф. Лист.	15	4	-	2	9
16.	Гармония в русской музыке: М. Глинка, М. Мусоргский	12	4	-	2	6
17.	Нововенская школа: А. Шенберг	12	4	-	2	6
18.	Музыка XX века: С. Прокофьев, Д. Шостакович	12	4	-	2	6
19.	Гармония в жанрах массовой культуры	11	4	-	2	5
	Контроль	1	-	-	-	-
	Итого за семестр	126	38	-	19	68
	Итого	216	66	-	33	115

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с программой дисциплины «Основы гармонии» в конце первого и второго семестров проводятся зачеты с оценкой. Кроме того, предусмотрено написание курсовой работы, выполненной согласно требованиям данной дисциплины.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Примерный список музыкальной литературы, рекомендованный для гармонического анализа

1. Бах И.С. Фантазия d-moll, Оратория,
 - i. Прелюдии из ХТК (I, II тт.).
 - ii. Хоралы.
2. Бетховен Л. Фортепианные сонаты. Симфонии.
3. Брамс И. Избранные песни. Фортепианные сочинения.
4. Вагнер Р. Опера «Тристан и Изольда».
5. Григорианский хорал.
6. Глинка М. Романсы. Комаринская. Оп. «Руслан и Людмила».
7. Лист Ф. Песни. Годы странствия. Мефисто-вальсы.
8. Моцарт В. Фортепианные сонаты, Симфонии, Реквием.
9. Монтеверди К. Опера «Коронация Поппеи».
10. Мусоргский М. Песни. Фрагменты из оперы «Борис Годунов».
11. Окегем. Обрехт. Месса «Вооруженный человек».
12. Прокофьев С. Мимолетности. Фортепианные сонаты, «Ромео и Джульетта».
13. Шопен Ф. Фортепианные произведения.
14. Шостакович Д. Вокальные сочинения. Прелюдии оп.34, симфонии
15. Шуберт Ф. Песни. Вокальные циклы. Фортепианные произведения.
16. Шенберг А. Скрипичный концерт. Инструментальные сочинения.
17. Шеринг. Хрестоматия по истории музыки.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Баранова Т. Переход от модальности к тональной системе в западноевропейской музыке ХУТ-ХУП вв.: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. — М., 1981.
2. Баранова Т. Понятие модальности в современном теоретическом музыкознании. Научный реферативный сборник. - М., Музыка. 1980.
3. Бершадская Т. С. Лекции по гармонии. - Ленинград, 1985.
4. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. - М., 1984.
5. Дернова В. Гармония Скрябина. - Л., 1968.

6. История гармонических стилей: зарубежная музыка доклассического периода / Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 92. — М., 1987.
7. Кон Ю. Вопросы анализа современной музыки. - М., 1982.
8. Кон Ю. Избранные статьи о музыкальном языке. - СПб., 1985.
9. Когоуте К Цт. Техника композиции в музыке XX в. - М., 1976.
10. Мазель Л. Проблемы классической гармонии. - М., 1972.
11. Очерки по истории гармонии в русской и советской музыке. Вып. 1, 2 / Труды ГМПИ им. Гнесиных. - М., 1985.
12. Проблемы теории западно-европейской музыки (ХП-ХУП вв.) / Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 65. - М., 1983.
13. Скребков С. С. Художественные принципы музыкальных стилей. - М., 1973.
14. Способин И. В. Лекции по курсу гармонии. - М., 1969.
15. Риман Г. Упрощённая гармония. - М., 1901.
16. Тюлин Ю. Учение о гармонии. - М., 1966.
17. Тюлин Ю. Привано Н. Теоретические основы гармонии. - М., 1974.
18. Холопов Ю. Очерки современной гармонии. - М., 1974.
19. Холопов Ю. Н. Гармонический анализ. Ч. 1. - М., 1988.
20. Холопов Ю. Задания по гармонии. - М., 1983.
21. Холопов Ю. Теоретический курс гармонии. - М., 1988.
22. Чайковский П. И. Руководство к практическому изучению гармонии // Он же. Поли. соб. соч. Т. III а. - М., 1957.
23. Шевалье Л. История учений о гармонии. - М., 1931.
24. Этингер М. Раннеклассическая гармония. - М., 1979.
25. Этингер М. Гармония И. С. Баха. - М., 1963.
26. Ментюков А. П. Очерки истории гармонических стилей. Часть 1. Новосибирск. 2005
27. Ментюков А. П. Очерки истории гармонических стилей. Часть 2. Новосибирск. 2008.
28. Проблемы историко-стилевой эволюции: гармония, форма, жанр. Сб. статей. - Новосибирск, 1994. \
29. Холопов Ю. О трёх зарубежных системах гармонии // Музыка и современность. Сб. ст. Вып. 4. - М., 1966.
30. Этингер М. О гармонии в басо-остинатных формах // Вопросы теории музыки. Сб. ст: Вып. 2. - М., 1970.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Аудио- и видео-записи произведений разных эпох, жанров и стилей в исполнении известных музыкантов (фонотека).
2. Ноты произведений композиторов различных эпох (библиотека).

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsgrlinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Политематическая 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.nsgrlinka.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

В задачи высшей школы входит всесторонняя музыкально — теоретическая подготовка музыканта, владеющего всем необходимым арсеналом профессиональных навыков, с помощью которых осуществляется анализ музыкальных произведений с последующей оценкой их художественной и исторической значимости. Изучая и постигая законы музыкальной гармонии, принципы звуковысотной организации от раннего органума IX-X вв. до современности, студент не только активно приобщается к классическому наследию, но формирует представления о длительном процессе развития профессионального европейского многоголосия, охватывающего свыше десяти веков. Объять его во всех мельчайших деталях — задача едва ли подъемная в течение учебного года. Тем не менее, придерживаясь хронологии и используя историко-стилевой подход, удается установить, в каком именно направлении происходило качественное обновление гармонического языка, по каким компонентам и факторам это наиболее заметно и как работает механизм

преемственности между одной влиятельной формацией (модальная концепция) и другой (тональная концепция). Предполагается, что педагог не ограничится указаниями общего характера. На лекционных занятиях он должен показать на конкретных примерах, по каким параметрам сравнительно легко аналитически реконструируется та или иная стилевая модель, что в ней от недавнего прошлого, а что принципиально нового, обращенного в будущее. У гармонического языка на любой исторической стадии его развития всегда можно выделить типовой состав элементов и метод работы с этими элементами.

Для музыковеда аналитический навык вообще и навык гармонического анализа, в частности, имеет первостепенное значение. С аналитическим навыком, так или иначе, будет связана его дальнейшая самостоятельная деятельность. Вот почему анализ нуждается в пристальном внимании педагога. Чтобы домашнее задание было успешно выполнено, нужно не только показать, как это делается, но на предварительной стадии определить круг вопросов, на которые следует ответить в первую очередь и почему. Это касается и рекомендуемой литературы. Источников по гармонической проблематике более чем достаточно. Педагог обязан взвешенно оценивать их, излишне не перегружая студента количеством.

В перечне тем лекционных занятий есть лишь одна тема общетеоретического содержания. Она касается теории модальности. Основные ее положения уместно проиллюстрировать на примерах не только одноголосного григорианского хорала, но и на двух- и трехголосных образцах. Все остальные темы именные, персонифицированные, а это означает, что кроме общих принятых норм и правил, всегда найдутся убедительные аргументы в пользу индивидуального их толкования. «Набор и сочетание» гармонических элементов, алгоритм у каждого автора особенный и эту особенность аналитически предстоит установить.

Значительная доля ответственности ложится на индивидуальные (практические) занятия. Если пассивность студента еще допустима на лекционном занятии, то на индивидуальных он должен подтвердить свои знания или, наоборот, внятно объяснить, почему он не сумел разобраться в задании. Педагог обязан быть терпимым и в то же время не снижать требовательности к студенту. Подспорьем может служить поурочная оценка выполненного задания.

Содержание индивидуальных(практических) занятий прямо вытекает из содержания лекционных. Если речь идет о теоретической концепции, к примеру — о теории модальности, то, помимо обсуждения основных ее положений, проводится аналитическое обследование основных ее компонентов и факторов на примере музыкальных произведений соответствующего исторического периода. В свою очередь, каждая стилевая гармоническая модель, будь то Перотин, Монтеверди, Мусоргский или Дебюсси, на индивидуальных занятиях аналитически реконструируется по заранее предложенному педагогом плану с обязательной итоговой оценкой.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Положительный результат в освоении материала, изложенного в содержательной части учебного курса, достигается только при своевременном выполнении всех форм практических заданий. К ним относятся:

- *изучение специальной литературы;* читая предложенные педагогом источники, следует делать из них выписки в виде цитат, накапливая их в отдельной папке (тетради)
- *анализ гармонической стилистики* по рекомендуемому перечню сочинений или фрагментов; эту процедуру можно строить либо методом потактового анализа, отмечая по ходу развертывания типологические особенности, либо прицельно выделяя отдельные грамматические элементы и факторы (интервалику, созвучия, клаузулы, каденции, систему функциональных отношений и т. п.), складывая из них целостную картину. Аналитические наблюдения полезно фиксировать в виде рабочих схем, таблиц, сводного плана с тем, чтобы установить индивидуальный почерк;

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное оборудование: класс, оборудованный учебной доской, имеющей нотную разлиновку; настроенное фортепиано (пианино или рояль); средства воспроизведения аудиозаписей (по необходимости); учебные пособия, нотная литература; школьный мел, средства для стирания с доски.

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.