

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова»

«Утверждаю»

Директор ОГАПОУ

«ТМК имени Э.В. Денисова»

/М.П. Смирнова/

«08» июня 2024 г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07. СОВРЕМЕННАЯ ГАРМОНИЯ

для специальности

53.02.07 Теория музыки

2024 г.

Программа дисциплины «Современная гармония» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 53.02.07 «Теория музыки», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 года приказ № 1387.

Организация-разработчик: ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова».

Разработчик: Андреева В.Д., преподаватель

Одобрено предметно-цикловой комиссией специальности «Теория музыки»

Протокол № 10 от «03» июня 2024 г.

Председатель ПЦК Овчин / Осомкина С.В.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе /Лаптева С.М./

«03» июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по научно-методической и творческой работе /Зайцева Л.А./

«03» июня 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	8
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	9

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СОВРЕМЕННАЯ ГАРМОНИЯ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Современная гармония» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.07 «Теория музыки».

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке по специальности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

выполнять гармонический анализ современного музыкального произведения, характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального произведения;

использовать современные гармонические средства в практических работах на гармонизацию или сочинение.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

эстетические принципы современного музыкального искусства;

технические и выразительные возможности языка современной музыки;

вертикальные структуры, ладовые формы, принципы тональной организации;

современные техники композиции.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;

самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	70
в том числе:	
контрольные работы	4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	35
Экзамен	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины **СОВРЕМЕННАЯ ГАРМОНИЯ**

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
I	2	3	4
Раздел 1. Специфика и основные направления современной гармонии		105	
Тема 1.1. Цели и задачи курса современной гармонии	<p>Содержание учебного материала</p> <ol style="list-style-type: none"> Общее представление об основных направлениях развития гармонии с конца XX в. и на протяжении XX в. Панорама гармонических систем, развивающихся в различных композиторских стилях. Монографические темы. Темы о гармонии О. Мессиана, А.Н. Скрябина, И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, а также творчество композиторов нововенской школы. 	8	1,2
Тема 1.2. Расширение тональности. Смешанные мажорно-минорные системы. Сложение хроматической системы. Эмансипация диссонанса	<p>Содержание учебного материала</p> <ol style="list-style-type: none"> Общая характеристика мажорно-минорной системы, сложившейся на рубеже XVIII- XIX вв. <ul style="list-style-type: none"> лады мажорно-минорной классической системы стабильные, октавные, абсолютно централизованные; функциональные отношения выражены формулой T- S – D – T; функциональная однозначность аккорда (исключение – бифункциональные созвучия, явления переменности в ладу); ограниченность круга аккордов (главствующий принцип построения вертикали терцовый). Пути усложнения мажорно-минорной системы (расширение тональности): <ul style="list-style-type: none"> ладовая альтерация; образование субсистем; смешанные мажорно-минорные системы (одноименные и параллельные); характерные гармонические обороты. Особенности хроматической системы как тональной системы, предполагающей возможность построения в пределах данной тональности любого аккорда на каждом из звуков хроматической гаммы: <ul style="list-style-type: none"> трезвучия однотерцовые; вводнотоновые трезвучия; трезвучия одновысотные (подмена наклонения любого трезвучия лада). Формы функциональности в хроматической тональности: <ul style="list-style-type: none"> сохранение плагальных и автентических отношений; роль кадансов, раскрывающих функциональные отношения; ослабление лабофункциональных отношений: множественность функциональной трактовки 	10	1,2,3

	аккордов; - определение функции аккорда по ритмоинтонационным условиям или по функции тона мелодической линии (определение такого лада как моноподно-гармонического); - отсутствие функциональных связей (линейная гармония).		
Тема 1.3. Модальность. Натуральные лады	Содержание учебного материала 1. Понятие модальность, модальная гармония. Модальность – это многоладовая система, включающая диатонические, хроматические и симметричные ладовые формы. Специфика модальной системы определяется главенством конструктивной и выразительной роли ладового звукоряда. 2. Диатонические и условно диатонические модальные системы. Исторические разновидности: лады русского распева на основе обиходного звукоряда, модальность в доклассической музыке (эпоха Средневековья и Возрождения). 3. Расширение системы натуральных ладов в музыке XX века. Возникновение новых форм на основе различного комбинирования ладовых структур: полидиатоника или миксодиатоника (термин Ю.Н. Холопова). 4. Модальное колорирование.	8	1,2,3
Тема 1.4. Модальность. Симметричные лады (общая характеристика и строение). Симметричные лады О. Мессиана	Содержание учебного материала 1. Понятие симметрии в музыке. Симметричные лады. 2. Две систематизации симметричных ладов – О. Мессиана и Ю.Н. Холопова. Приемы мелодического развития: смена транспозиций одного лада; смена одного симметричного лада другим; смена симметричного лада несимметричным. 3. Приемы гармонического развития: «типичный аккорд»; линейный принцип развития вертикали на основе полимелодической фактуры. 4. Целотоновый лад и лад тон-полутона, получивших развитие в творчестве русских композиторов XIX века. Колористические возможности уменьшенного и увеличенного ладов (пример - творчество Н.А. Римского – Корсакова).	8	1,2,3
Тема 1.5. Эволюция гармонического стиля А.Н. Скрябина (дважды ладовая система)	Содержание учебного материала 1. Этапы эволюции гармонии А.Н. Скрябина. В его творчестве прослеживаются две тенденции: развитие романтических традиций XIX; новаторские устремления композитора, которые, прежде всего, проявились в средствах музыкальной выразительности. 2. Деление творчества А.Н. Скрябина на три периода, которое совпадает с эволюцией его ладогармонической системы: ранний, средний и поздний период творчества.	4	1,2,3
Тема 1.6. Аккордика в музыке	Самостоятельная работа - выполнение домашних заданий; - работа с учебной и дополнительной литературой. Контрольная работа Содержание учебного материала 1. Классификация С. Слонимского: моноаккорды и полиаккорды. Понятие аккорд.	15 2	3 3

XX века. Общие принципы построения вертикали. Классификация аккордов	2.	Аккорд как результат вертикализации того или иного звукоряда.	4	1,2,3
	3.	Классификация моноаккордов.		
	4.	Классификация полиаккордов.		
Тема 1.7. Политональность, полиладовость	Содержание учебного материала		4	1,2,3
	1.	Исторические корни политональности.		
Тема 1.8. 12-тоновая тональность. Атональность	Содержание учебного материала		4	1,2,3
	1.	Исторические предпосылки появления серийной техники.		
Тема 1.9. Додекафония, серийная техника. Творчество композиторов нововенской школы: А.Шенберг, А.Веберн, А.Берг	Содержание учебного материала		6	1,2,3
	1.	Определение додекафонии.		
	2.	Формы проявления 12- ступенности в современной музыке (по Ю.Н. Холопову).		
	3.	Характеристики серии.		
Тема 1.10. Новая тональность – И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович	Содержание учебного материала		5	1,2,3
	1.	Понятие «новая тональность».		
	2.	Характеристика индивидуального гармонического стиля И.Ф. Стравинского.		
	3.	Характеристика индивидуального гармонического стиля С.С. Прокофьева.		
Тема 1.11. Сонористика. Микрочроматика. Экмелика. Алеаторика	Содержание учебного материала		5	1,2,3
	1.	Определение сонористики. Типы сонористики.		
	2.	Определение микрочроматики.		
	3.	Определение экмелики.		
Самостоятельная работа	Содержание учебного материала		20	3
	4.	Определение алеаторики		
		- выполнение домашних заданий; - работа с учебной и дополнительной литературой; - выполнение практических заданий и упражнений; - подготовка к зачетному занятию.		
Контрольная работа			2	3
			Всего: 105 часов	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета: доска с разлинованным нотным станом, фортепиано, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся.

Технические средства обучения: музыкальный центр с акустическими системами.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. – М., 1989.
2. Денисов Э. Додекафония и проблемы композиторской техники / Музыка и современность. – М., 1969. – Вып. 6.
3. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. – М., 1986.
4. Дернава В. Гармония Скрябина. – Л., 1968.
5. Дьячкова Л. Гармония в музыке XX века. – М., 1989.
6. Житомирский Д., Леонтьева О., Мяло К. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны. – М., 1989.
7. Мессиаан О. Техника моего музыкального языка. – М., 1995.
8. Паисов Ю. Политональность в творчестве советских и зарубежных композиторов XX века. – М., 1977.
9. Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. – М., 1988.
10. Холопов Ю. Задания по гармонии. – М., 1983.
11. Холопов Ю. Современные черты гармонии Прокофьева. – М., 1967.
12. Холопов Ю., Холопова В. Музыка А. Веберна. – М. 1999.
13. Холопова В. О композиционных принципах скрипичного концерта А. Берга / Музыка и современность. – М., 1969.

Дополнительная литература:

1. Астахов А. Эволюция ладогармонической системы в произведениях А. Скрябина / Очерки по истории гармонии в русской и советской музыке. – М., 1989. – Вып. 3.
2. Бершадская Т. Лекции по гармонии. – М., 1985.
3. Дубинец Е. Знаки звуков. – Киев, 1999.
4. Дьячкова Л. Политональность в музыке Стравинского / Вопросы теории музыки, вып. 2. – М., 1970.
5. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1974.
6. Шульгин Д. Теретические основы современной гармонии. – М., 1994.
7. Холопов Ю. Гармонический анализ. – М., 2001. – Ч. 2.
8. Холопов Ю. Лады Шостаковича: структура и систематика / Шостаковичу посвящается. – М., 1997.
9. Ценова В. Числовые тайны музыки С. Губайдуллиной. – М., 2000.
10. Хохлов Ю. Ю. Песне Шуберта (гл 2, «Гармония»). – М., 1987.

Список произведений для анализа

1. Барток Б. «Микрокосмос», «Багатели».
2. Берг А. Концерт для скрипки с оркестром.
3. Веберн А. Концерт для 9 инструментов, ор. 24.
4. Денисов Э. Вокальный цикл на стихи А.С. Пушкина.
5. Денисов Э. Концерт для виолончели с оркестром.
6. Денисов Э. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели.
7. Лютославский В. 3 симфония.
8. Мессиаан О. Прелюдии для фортепиано.
9. Прокофьев С.С. Сонаты для фортепиано 4, 6, 8, 9.
10. Прокофьев С.С. Мимолетности 1, 5, 6, 16 и др.
11. Прокофьев С.С. «Мысли» для фортепиано, ор. 62 № 2.
12. Римский – Корсаков Н.А. «Кашей бессмертной».

13. Свиридов Г.В. Кантата «Курские песни».
14. Скрябин Н.А. Прелюдии: соч.11 №№ 2, 4, 5, 9, 10; соч. 13 №№ 1, 2, 3, 5; соч.16 №№ 2, 3, 4, 5; соч.45 № 2; соч. 48 №№ 1, 2; этюд соч. 49 №1; соч. 49 №3 «Мечта»; соч.59 № 1 «Поэма»; соч. 73 № 1 «Гирлянды»; прелюдия, соч. 67 № 1 и др.
15. Стравинский И.Ф. Концерт для фортепиано с оркестром.
16. Стравинский И.Ф. «Петрушка», картина 2.
17. Хиндемит П. Ludus tonalis.
18. Шенберг А. Пьеса для фортепиано ор.33а.
19. Шостакович Д.Д. 24 прелюдии и фуги.
20. Шостакович Д.Д. Прелюдии соч. 87 №№ 1, 5, 6, 18.
21. Шостакович Д.Д. 8 симфония, 4 часть.
22. Щедрин Р.К. 24 прелюдии и фуги.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Уметь:	
выполнять гармонический анализ современного музыкального произведения, характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального произведения.	Контроль за выполнением гармонического анализа музыкального произведения.
использовать современные гармонические средства в практических работах на гармонизацию или сочинение	Контроль за выполнением письменных заданий, заданий на сочинение
Знать:	
эстетические принципы современного музыкального искусства	Тестирование и контроль за подготовкой анализа музыкального произведения.
технические и выразительные возможности языка современной музыки.	Тестирование и контроль за подготовкой анализа музыкального произведения. Контроль за выполнением письменных заданий.
вертикальные структуры, ладовые формы, принципы тональной организации.	Устный или письменный опрос и контроль за подготовкой анализа музыкального произведения.
современные техники композиции.	Устный или письменный опрос и контроль за подготовкой анализа музыкального произведения.

Разработчик:

ОГАПОУ

«ТМК имени Э.В. Денисова»

(место работы)

преподаватель

(занимаемая должность)

В.Д. Андреева

(инициалы, фамилия)

