

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Нижегородское музыкальное училище (колледж)
имени М.А. Балакирева»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07

Современная гармония

специальности 53.02.07 Теория музыки

Нижний Новгород
2022

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 53.02.07 Теория музыки.

Организация-разработчик: ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева».

Разработчики:

Соколова Екатерина Юрьевна, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева»

Климентова Любовь Сергеевна, председатель предметной цикловой комиссии «Теория музыки» ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева», кандидат искусствоведения

Шоронова Ирина Юрьевна, заместитель директора по учебно-методической работе ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Современная гармония

1.1. Область применения программы

Примерная программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.07 «Теория музыки».

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации СПО углубленной подготовки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.

ОП.07 Современная гармония.

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

Цель курса:

изучение законов и специфических особенностей звуковысотной организации музыки XX века в теории и на практике в неразрывной связи с эстетическими принципами современного музыкального искусства.

Задачи курса:

формирование представления об особом этапе в истории гармонии, связанном с новой музыкой XX века;

знакомство с общими законами гармонии XX века, множественностью гармонико-функциональных систем и методами их анализа;

изучение технических и выразительных возможностей языка новой музыки.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен **уметь**:

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

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.

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие **профессиональные компетенции (ПК)**:

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 1.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности.

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар.

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин.

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ.

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приемы и методы преподавания.

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и литературными текстами.

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие **общие компетенции (ОК)**:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие **личностные результаты (ЛР)**:

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.	ЛР 11
Активно применяющий полученные знания на практике.	ЛР 13
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.	ЛР 15
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте гармонии	ЛР 18
Развивающий творческие способности, обладающий образным мышлением, чувством стиля, развитым художественным вкусом.	ЛР 21

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.

Время изучения: 7-8 семестры.

Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт.

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:	
лабораторные работы	нет
практические занятия	-
контрольные работы	8
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	35
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Современная гармония

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Уровень освоения		
1	2	3	4		
Тема 1. Введение.	Содержание учебного материала	2	2, 3 в каждой теме		
	1. Общие основы гармонии XX века: новая трактовка диссонанса, новое отношение к хроматике, перерождение функциональных отношений между элементами системы.				
	2. Проблемы современной гармонии.				
	3. Методы анализа современной гармонии.				
	Самостоятельная работа обучающихся: Написать краткий конспект очерка Ю. Холопова «Изменение понятия гармонии в музыке XX века» из книги «Очерки современной гармонии».	1			
Тема 2. Аккордика XX в. Сложные тоники.	Содержание учебного материала	6	**		
	1. Два типа вертикали в гармонии XX в.: тонально-функциональная вертикаль, фоническая вертикаль. Принципиальная возможность аккордов любого состава в музыке XX в.				
	2. Принципы строения вертикали: симметрия, вертикализация тонов мелодии, вертикализация частей обертонового ряда, аккорды на основе полутона - гемиааккорды.				
	3. Систематизация аккордовых структур. Принципы систематизации: фактурный, интервальный, по типу звуковысотной системы, по степени сонантности.				
	4. Сложные тоники (производные от консонансов - с побочными тонами, мягкодис- сонорирующие с тритонами, подчеркнута нетерцовые). Аналитический материал. П. Хиндемит. Симфония «Художник Матис». Ч. П. И. Стравинский «Весна священная», «Тайны игры девушек»; «Свадебка». 1 картина.				
	Самостоятельная работа обучающихся: Проанализировать: С. Прокофьев. «Ромео и Джульетта» №8; П. Хиндемит. Сюита для фп. «1922» «Nachtstück». Выполнить: Ю. Холопов. «Задания по гармонии». Задание 11. №92 а (письменно), №93 а, б (игра на фортепиано).			3	
Тема 3. Тональность XX в. Общая характеристика.	Содержание учебного материала	3	**		
	1. Определение тональности. Две стороны тональности: централизация, иерархичность отношений внутри системы.				
	2. Категории тональности в XX в. Хроматическая тональность, диссонантная тональность, новая тональность. Аналитический материал. А. Берг. «Воццек». II акт. III картина.				
	Контрольные работы. Теоретический опрос. Анализ художественных образцов.			1	
	Самостоятельная работа обучающихся: Проанализировать: А. Берг. «Воццек». II акт. III картина.			2	
Тема 4. Хроматическая тональность.	Содержание учебного материала	6	**		
	1. Характеристика хроматической тональности: 12-звучность системы, возможность ведения любого аккорда на любом из 12 звуков непосредственно в тонику.				
	2. Функциональность в хроматической тональности. Эмансипация внеквинтовых функций. Ладифункциональные пояса: диатонический, мажоро-минорный, хроматический. Система функциональных обозначений в хроматической тональности по З. Карг- Элерту.				
	3. Типы гармонических оборотов в хроматической тональности. Хроматическая тональность в музыке С. Прокофьева, Д. Шостаковича. Аналитический материал. С. Прокофьев. «Мимолётности» № 10; Гавот fis-moll op. 32. Д. Шостакович. Прелюдия H-dur op. 87.				

	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Проанализировать:</i> С. Прокофьев. «Мимолётности» № 5; Д. Шостакович «Из еврейской народной поэзии» «Зима». Выполнить: Ю. Холопов. «Задания по гармонии». Задание 9 №78 а (письменная гармонизация), №80 (игра на фортепиано).	3	
Тема 5. Диссонантная тональность. Скрябинский лад.	Содержание учебного материала.	4	**
	1. Определение. Сущность. «Тоника» диссонантной тональности - центральный элемент (ЦЭ).		
	2. Скрябинский ряд. Аккордика Скрябина (аккорды 4.6). Техника тритоновых дублей. Функциональные «области» скрябинского лада ("Т", "S", "D"). Система функциональных обозначений. Прометеевское шестизвучие, его свойства. <i>Аналитический материал.</i> 2 поэмы ор. 32, Соната №4, 1 часть, прелюдии ор. 47 №1, ор. 74 №2, «Прометей».		
	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Проанализировать:</i> «Загадка», «К пламени», прелюдии ор. 74 №3, 4.	2	
Тема 6. Техника ЦЭ	Содержание учебного материала	2	**
	1. Сущность техники ЦЭ. Определение ЦЭ. ЦЭ-аккорд. Принципы разработки ЦЭ. Понятие производного и контрастного элементов. Развивающая вариация.		
	2. Техника ЦЭ в гармонии И. Стравинского. <i>Аналитический материал.</i> И. Стравинский «Весна священная», «Весенние гадания». «Четыре русские песни» №1.		
	Контрольные работы. Теоретический опрос. Анализ художественных образцов.	2	
Тема 7. Модальность XX в. Диссонантная диатоника. Симметричные лады.	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Проанализировать:</i> И. Стравинский «Петрушка» II картина. Выполнить: Ю. Холопов «Задания по гармонии», задание 19 №164 в (игра на фортепиано), задание 20 (письменно).	2	
	Содержание учебного материала	6	**
	1. Сущность модального принципа. Тональность и модальность. Специфика «новой модальности». Диссонантная диатоника: определение. Техника применения народноладовой диссонантной диатоники. Симметричный лад: определение. Модальный характер симметричных ладов. Типы симметричных ладов: целотонный, уменьшенный, увеличенный, тритоновый.		
	2. Функциональность в симметрических ладах. <i>Аналитический материал.</i> Б. Барток «Микрокосмос», № 102. Г. Свиридов «Курские песни», ч. VIII. А. Хачатурян. Концерт для фортепиано с оркестром, Ч. I (ГП). О. Мессиа́н. Прелюдия «Неосязаемые звуки грёз».		
Самостоятельная работа обучающихся: <i>Проанализировать:</i> Б. Барток. «Микрокосмос», № 115; И. Стравинский. «Свадебка» 4 картина; О. Мессиа́н. Прелюдия «Спокойная жалоба». Выполнить: Ю. Холопов. «Задания по гармонии» задание 21 (обработка песни «Зелена груша» письменно).	3		
Тема 8. Лады Шостаковича.	Содержание учебного материала	4	**
	1. Сущность ладов Шостаковича (миноры с низкими ступенями) Генезис. Виды звукорядов: на основе терцового тетраорда, квинтового гексахорда, гемиоктавы.		
	2. Характерные гармонии для ладов Шостаковича. <i>Аналитический материал.</i> Д. Шостакович. Соната №2, I часть и финал. VI симфония, I часть (flauto solo). VII симфония, I часть, реприза побочной темы.		
	Контрольные работы. Теоретический опрос. Анализ художественных образцов.	1	
Тема 9.	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Проанализировать:</i> Д. Шостакович. VII симфония. IV часть, тема и 5 вариаций.	2,5	
	Содержание учебного материала	6	***

Полигармония (полиаккордика, политональность, полиладовость, полимодальность).	1. Понятие полигармонии. Распространённость полигармонии в музыке XX в. Полиаккорд: определение. Фактурный, фонический и функциональный аспекты полиаккорда.		
	2. Политональность. Звукорядный контраст пластов в политональности. Формы изложения политональности.		
	3. Полиладовость: определение. Отличие от политональности. Формы изложения.		
	4. Полимодальность: определение. Полимодальность - вид полиладовости. Гармонический смысл полимодальности. Полимодальность у О. Мессиаана. <i>Аналитический материал.</i> И. Стравинский «Весна священная», часть II, вступление. «Похождения повесы», II к, III действие, дуэт Тома и Ника. «Петрушка», ц. 73. О. Месси- ан «Три маленькие литургии».		
	Контрольные работы	1	
	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Проанализировать:</i> С. Прокофьев «Сарказмы», №3. И. Стравинский «История солдата», ч. I, сц. II. О. Мессиаан, «20 взглядов...», №5. Выполнить задание: играть на фортепиано построения – разработку полиаккорда, народно-подголосочное двухголосие (полиладовость: например, сочетание дорийского и эолийского, дорийского и фригийского ладов при одной тонике).	3,5	
Тема 10. 12-тоновая гармония (аккорды, поля, серии, ряды).	Содержание учебного материала	6	**
	1. Сущность термина. Области проявления 12-тоновой гармонии: хроматика, гемитоника.		
	2. Начало XX века - время становления 12-тоновости. Ключевые фигуры: И. М. Хауэр, Ф. Х. Кляйн, А. Шёнберг.		
	3. Двенадцатитоновые структуры: аккорды, поля, ряды, серии. Отличие понятий поля, ряда, серии. Аналитический материал. С. Прокофьев. II симфония, II часть. А. Веберн. Пьеса для оркестра ор. 6. №5, пьеса для оркестра ор. 10, №3. А. Берг «Лирическая сюита». Д. Шостакович. 14 симфония, «В тюрьме Санте».		
	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Проанализировать:</i> С. Прокофьев «Дождь и радуга». Р. Щедрин «Полифоническая тетрадь» №16. А. Веберн. Багатели ор. 9 для струнного квартета, №5.	3	
Тема 11. Серийная техника.	Содержание учебного материала	5	***
	1. Серийная техника – структурированная (организованная) двенадцатитоновость. Возникновение серийной техники (проблема приоритета). Эстетическая и гармонико- логическая основы возникновения серийной техники.		
	2. Серия. Ряд. Формы серии: P(O), I,R, RI. Методы построения композиции. Стерефоническая ткань. Серийно-полифоническая гармония. Серийно- гомофонная гармония. Сериализм. <i>Аналитический материал.</i> А. Шёнберг. Сюита для фортепиано ор. 25 (пьеса №1): А. Берг. «Скрипичный концерт. А. Веберн «Свет глаз» (ор. 26). И. Стравинский Canticum sacrum, ч III. О. Мессиаан. 4 ритмических этюда.		
	Контрольные работы. Теоретический опрос. Анализ художественных образцов.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Проанализировать:</i> А. Шёнберг Сюита для фортепиано ор. 25 (№2). А. Веберн. Фортепианная пьеса (посмертное сочинение). Выполнить задание: сочинить 3 серии. Сочинить пьесу в серийной технике (2-3 серийных ряда в основе композиции, серийно-гомофонный принцип строения вертикали по образцу ор. 25 Шёнберга).	3	
Тема 12. Сонорика. Сонористика.	Содержание учебного материала	6	**
	1. Сущность понятия «сонорика». Предформы сонорной гармонии в европейской музыке. Сонорика в музыке XX века (II авангард).		
	2. Разграничение понятий «колористика», «сонорика», «сонористика». Типы сонорики: сонорика линий, сонорика гармоний-тембров. Кластеры.		
	3. Сонористика в электронной музыке.		

	<i>Аналитический материал.</i> К. Пендерещкий «Трен памяти жертв Хиросимы», «Полиморфия». Э. Денисов «Солнце инков».		
	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Проанализировать:</i> Э. Денисов. Вокальный цикл «Боль и тишина». Д. Шостакович. Симфония №2, ч. 1.	3	
Тема 13. Микрохроматика. Алеаторика.	Содержание учебного материала	4	***
	1. Микрохроматика: определение. Названия интервалов. Смежные понятия (глиссандо, экмелика). Методы письма в микрохроматике. Микрохроматика в творчестве В. Лютославского.		
	2. Алеаторика как техника незакрепленного текста. Мобильность ткани, формы. Узловые типы взаимодействия стабильности и мобильности в алеаторике. Подготовительные этапы к алеаторике (полиостинато, джазовая импровизация). Алеаторика и серийная техника (семантическая оппозиция). Некоторые технические приёмы в алеаторике. <i>Аналитический материал.</i> В. Лютославский. Книга для оркестра, I глава. Э. Денисов. Фортепианное трио, ч. I. А. Шнитке, I симфония.		
	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Проанализировать:</i> Р. Щедрин, Поэтория. Слонимский. Концерт-буфф, ч. II. Выполнить задание: сочинить пьесу для фортепиано (принцип «ткань стабильна – форма мобильна», 3-4 построения на 3-4 разных листах).	2	
Тема 14. Смешанные техники.	Содержание учебного материала	2	**
	Смешанные техники как явление гармонии поставангарда. Идеи гармонии поставангарда: минимализм, полистилистика. <i>Аналитический материал.</i> А. Шнитке. I симфония, I часть.		
	Контрольные работы. Теоретический опрос. Анализ художественных образцов.	2	
	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Проанализировать:</i> Э. Денисов. «Знаки на белом».	2	
Всего макс. нагр:		105	
Всего обязат. аудит. нагр.:		70	
Всего самост.:		35	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета музыкально-теоретических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: фортепиано, парты, стулья, доска с нотным станом.

Технические средства обучения: ноутбук, магнитола.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. Учебное пособие. – М: Музыка, 1984.
2. Дьячкова Л. Гармония в музыке XX в. – М.: Музыка, 1994.
3. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М.: Музыка, 1976.
4. Теория современной композиции / ред. В. Ценова. – М.: Музыка, 2005.
5. Холопов Ю. Очерки современной гармонии. – М.: Музыка, 1974.
6. Шульгин Л. Теоретические основы современной гармонии. Учебное пособие – М. 1994.

Дополнительные источники:

1. Бершадская Т. Лекции по гармонии. – Л.: Музыка, 1985.
2. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. – М.: Музыка, 1975.
1. Гершкович Ф. Тональные истоки Шёнберговой додекафонии // Ф. Гершкович. О музыке – М.: Сов. композитор, 1991.
2. Кудряшов А. Ладовые системы европейской музыки XX века. – М.: Композитор, 2001.
3. Курбатская С. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики. – М.: ТЦ «Сфера», 1996.
4. Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. – М.: Музыка, 1998.
5. Холопов Ю. Задания по гармонии. – М.: Музыка, 1983.
6. Холопов Ю. Классические структуры в современной гармонии // Теоретические проблемы музыки XX века, - Сб. ст. -вып.1. – М.: Музыка, 1967.
7. Шёнберг А. Стиль и мысль / сост., переводы, комментарии Н. Власовой, О. Лосевой. – М.: Композитор, 2006.

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
<p>В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:</p> <p>выполнять гармонический анализ современного музыкального произведения, характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального произведения;</p> <p>В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:</p> <p>эстетические принципы современного музыкального искусства;</p> <p>технические и выразительные возможности языка современной музыки;</p> <p>вертикальные структуры, ладовые формы, принципы тональной организации;</p> <p>современные техники композиции.</p>	<p>Мониторинг текущей успеваемости осуществляется с помощью письменных опросов, контрольных аналитических заданий.</p> <p>Текущий контроль успеваемости по практической части курса осуществляется с помощью контроля за выполнением самостоятельной работы обучающихся.</p>