

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Гармония**

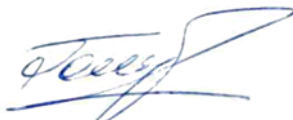
**Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование академическим хором»**

**Направление подготовки
53.03.05 Дирижирование**

**Профиль
Дирижирование академическим хором
Уровень образования –
Бакалавриат**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Н.Ю. Степанова

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.А. Чуков

(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Автор:

Рыжинский А.С., док. иск., профессор каф. хор. дирижирования РАМ им.
Гнесиных

І. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является овладение студентом особенностями стилистики гармонического языка в музыке разных исторических эпох, воспитание музыканта, умеющего разбираться в логике законов гармонии, чувствующего функции гармонических элементов.

Задачи:

- изучение основных этапов исторического развития гармонии, законов гармонии, законов формообразования;
- понимание структуры музыкального произведения, его образного строя;
- развитие профессиональных навыков гармонического анализа, в том числе, горизонтали и вертикали в партитурах;
- совершенствование умения соединения гармонических функций аккордов на фортепиано и в письменных работах;
- формирование тонкого гармонического слуха и вкуса.

ІІ. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– основные закономерности взаимодействия человека и общества,– этапы исторического развития человечества;– основные философские категории и проблемы человеческого бытия;– принципы поиска методов изучения произведения искусства;– терминологическую систему;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">– анализировать социально и личностно значимые философские проблемы;– осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;– «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений;– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам;– использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности;– критически осмысливать и обобщать

	<p>теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.</p> <p><i>Владеть:</i> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).</p>
<p>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p>Знать: – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;</p> <p><i>Уметь:</i> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности</p>

	<p>музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи;</p> <ul style="list-style-type: none"> – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
<p>ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на

	гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпоритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
	<i>Владеть:</i> теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров первого года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	1	2
Контактная работа (очная форма обучения)		66		
Контактная работа (заочная форма обучения)		7		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Введение

Принципы построения курса, его цели и задачи. Основная научная и учебная литература. Гармонические категории и их исторические формы. Гармония как теория музыкальной композиции в разные эпохи. Узкое и широкое понимание гармонии. Краткий экскурс в гармоническую стилистику от григорианского хора до наших дней.

Тема 1. Классическая гармония

Централизованный тип тональной системы. Система тональных функций. Типы масштабно-тематических структур периода: периодичность, двойная периодичность, суммирование, дробление, дробление с замыканием. Ведущая роль гармонии в системе выразительных и формообразующих средств. Тональный план периода, простой двухчастной и трехчастной форм, рондо, экспозиции, разработки, репризы. Гармония в творчестве Гайдна, Моцарта, Бетховена. Гармоническое новаторство Бетховена.

Неаккордовые звуки. Виды неаккордовых звуков: задержание (приготовленное и неприготовленное), проходящие, вспомогательные, предъёмы. Общность и различие. Специфика голосоведения.

Виды хроматики: ладовая хроматика, мелодическая хроматика, модуляционная хроматика, альтерация. Альтерация аккордов доминантовой и субдоминантовой групп в мажоре и миноре.

Общая теория модуляции. Понятия «отклонение», «модуляция». Виды модуляций: постепенная, внезапная. Аккордовые средства энгармонической модуляции.

Тема 2. Романтическая гармония. Расширенная тональность

Новая система художественных средств: резкое возрастание элементного состава гармонической системы — ее ладовых, аккордовых, функциональных, тональных и тоникальных средств. Новые типы мажоро-минорных структур. Новые техники романтической гармонии (Ю. Холопов): разработка аккорда, линейные и колористические функции гармонии, функциональные инверсии.

Альтерационно-хроматическое направление: лейтмотивная система Вагнера («Тристан и Изольда»), функциональная подмена консонанса диссонансом, усиление мелодического тяготения, обострение в тональной сфере доминантовости, вводнотоновости, развитие функциональной неопределенности.

Модальное направление. В модальной сфере (Мусоргский) децентрализация возникла в результате воздействия натуральных ладов. Ее отличает избегание автентичности и вводнотоновости, преобладание плагальных, медиантовых, секундовых отношений аккордов, богатство переменных функций при нечетко выраженных основных.

Типы мажора-минора и минора-мажора.

Тема 3. Модальная система. Средневековая монодия

Многоладовость системы, диатонический характер системы, мелодико-линейный принцип мышления, интервальный тип системы.

Структура восьми диатонических ладов: автентические и плагальные лады; звуко-рядный и мелодико-интонационный аспекты лада; основные показатели лада: финалис, реперкусса, амбитус; классификация ладов XIV в.: совершенные, несовершенные, сверхсовершенные, смешанные, комбинированные.

Жанровая система литургии, стили литургического пения. Формы и типы псалмодии. Хоралы проприя и ординария мессы.

Тема 4. Модальное многоголосие эпохи Возрождения

Эволюция ладовой системы, система 12 ладов, система каденций. Гармония в полифонических произведениях строгого стиля. Принципы хроматической модальности. Мадригал. Творческие школы. Генерал-бас: вопросы теории и практики.

Тема 5. Гармония эпохи барокко

Новое мажоро-минорное мышление. Этапы эволюции. Понятие модальной тональности. Утверждение четырехголосного склада, внедрение хроматики, расцвет энгармонических модуляций. Новая барочная модель — период типа разворачивания, гармоническое выполнение хорала и прелюдии. Сравнительная характеристика гармонии Генделя и Баха.

Тема 6. Гармония XX века

Гармония в системе современного музыкального мышления. Свободное применение диссонанса. 12-ступенность звуковысотных систем. Новые композиционные техники.

Новая классификация аккордики. Структурные и фонические характеристики аккордики; полиаккордика. Образно-стилевая семантика аккордового материала.

Ладовая система XX века. Диатонические и симметричные лады октавные и внеоктавные. Процессы ладовой ассимиляции. Новые формы диатонических ладов: миксодиатоника, полидиатоника, составные звукоряды. Образно-стилевая семантика ладов.

Тема 7. Хроматическая тональность

Понятие хроматической тональности. Основные принципы. Индивидуальные формы хроматической тональности: система прометеева аккорда позднего Скрябина; техника звукового полюса, техника пластов, техника полиостинато Стравинского; новое акустическое обоснование хроматической тональной системы Хиндемита. Модели хроматической тональности в музыке Прокофьева, Шостаковича, Щедрина.

Тема 8. Атональность

Нововенская школа: Шенберг, Веберн, Берг. Роль интервальной композиции: техника основного интонационного комплекса. Вариантные принципы развития. Свободная атональность в преломлении индивидуальных стилей.

Тема 9. Серийная техника

Общие принципы додекафонии. Серия. Классификация серий. Основные и производные формы серии. Способы изложения серии. «Квадрат транспозиций» серии. Проблемы серийной гармонии. Методы анализа серийных произведений. Творческие стиливые портреты.

Тема 10. Микрохроматика. Сонорика

Виды микрохроматики и способы ее нотации. Сонорика — новый тембровый тип мышления. Звук, внутреннее пространство звука, звучность — как элемент гармонии, параметры и формы сонорного материала. Основные типы сонорики: микрополифонический, кластерный, пуантилистический. Структурные единицы сонорных форм.

Тема 11. Алеаторика

Техника современной музыки, основанная на принципе случайности. Виды алеаторной техники. Область действия — разные уровни структурирования музыкального материала: выразительные свойства параметров звука (высотность, длительность, интенсивность, тембр, артикуляция) и параметров формы (тематизм, гармония, фактура, разделы формы). Три варианта соотношения структуры и формы произведения по принципу стабильное — мобильное.

Тема 12. Минимализм и репетитивная техника

«Новая простота» — музыка поставангарда. Терминология. Творческая концепция минимализма — идея эмансипации звука и новое восприятие времени и пространства. Структурные единицы — паттерны (англ. — модель): звук, интервал, аккорд, сонор, мелодическая попевка, группы. Материал гармонии, ритмическая конструкция, мелодический континуум, циклические прогрессии. Принцип ряда — последовательность тождественных единиц: вариантность и комбинаторика. Методы композиции. Терри Райли, Стив Райх, Филип Гласс, А. Пярт, В. Мартынов, Н. Корндорф, И. Кефалиди, В. Екимовский.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена во 2 семестре. Формами текущего контроля являются: систематичность проверки домашних заданий (письменных работ, упражнений на фортепиано, гармонического анализа), контрольные уроки, семинарские занятия.

Примерные требования к контрольному уроку (1 семестр):

Проанализировать одно из сочинений по нотам, определить исторический тип гармонической системы, композиционной техники, функциональное значение элементов системы, формообразующую роль гармонии, ее драматургических и семантических функций с выходом на музыкальное содержание. Также входит игра на фортепиано и собеседование по проблематике изученных тем курса и по предложенной музыковедческой литературе.

Примерные требования к экзамену (2 семестр):

Ответить на один теоретический вопрос, продемонстрировать собственные примеры, иллюстрирующие теоретические положения. Проанализировать с листа (с подготовкой) одно из сочинений по нотам, определить роль гармонии в формировании его образной палитры, влияние на специфику музыкального языка. Рассмотрение анализируемой гармонической системы в контексте авторского стиля, стиля направления, стиля эпохи.

Письменные экзаменационно-зачетные работы включают гармонизацию мелодии, выполненную в классе (1 семестр); авторские стилизации на соответствующие исторические музыкальные стили: исполнение 3-х сочиненных хоровых пьес в разных стилях (2 семестр).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

Римский-Корсаков Н.А. Практический учебник гармонии: учебник. – СПб: Лань, 2017 [Электронный ресурс] // Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/99113?category_pk=2614#book_name

Чайковский П.И. Руководство к практическому изучению гармонии: учебное пособие. – СПб: Лань, 2018 [Электронный ресурс] // Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/103720?category_pk=2614#book_name

Чайковский П.И. Краткий учебник гармонии: учебник. – СПб: Лань, 2017 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99396?category_pk=2614#book_name

б) Дополнительная литература:

Середа В.П. 101 гармоническая задача с вариантами решений: учебно-методическое пособие. – СПб.: Лань, 2018 [Электронный ресурс] // Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/111447?category_pk=2614#book_name

Скребков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей. – СПб: Лань, 2018 [Электронный ресурс] // Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/102524?category_pk=2614#book_name

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, доской, звуковоспроизводящей аппаратурой, компьютерами, библиотечным фондом и фондом нотной библиотеки.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Изучение гармонии включает теоретические и практические аспекты. Освоение теоретических вопросов требует знакомства с научной литературой по проблематике тем курса. Историко-стилевой подход, принятый при изучении дисциплины, предполагает освоение не только современных исследований, но и трудов предшествующих эпох (фрагменты), позволяющих применять методы историко-информированного гармонического анализа.

Необходимо уметь практически выполнить сочинение в том или ином стиле, сознательно обращаясь к специфическим музыкально-выразительным средствам. Выполнение заданий по учебному сочинению целесообразно вести на основе уже имеющегося аналитического опыта (например, для сочинения прелюдии в стиле барокко следует проанализировать образцы стиля разных композиторов). Аналитические подходы целесообразно предварять знакомством с соответствующей литературой, раскрывающей темы и направления анализа данного стиля, образцы аналитической техники.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий: решение задач, выполнение заданий по игре на фортепиано, анализ произведений, подготовку к семинарам, изучение специальной литературы.

Для оптимизации самостоятельной работы студентам предлагаются digital-копии необходимых нотных и аудиоматериалов, а также копии научных статей и книг, представляющих библиографическую редкость. Для подготовки активно используются Интернет-ресурсы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

В основу курса положен принцип историзма. Гармонические явления изучаются по эпохам от европейского Средневековья до XX века включительно. Групповые занятия по гармонии включают объяснение теоретического материала, семинарские формы. Лекции должны тесно сочетаться с практическими занятиями, которые включают в себя гармонический анализ произведений, а также письменные работы: гармонизацию мелодии, сочинение гармонических последовательностей в определенной стилизации, свободное сочинение, а также упражнения на фортепиано.

Аналитические задания должны присутствовать на каждом уроке и должны соответствовать тематическому плану лекционных занятий. Гармонию необходимо анализировать в тесной связи с другими выразительными средствами. В конце курса (2 семестр)

возможна форма концертного показа сочиненных работ с последующим их разбором. Обязательной является игра модуляций по заданию педагога.

Экзамен по курсу включает:

- ответ на один теоретический вопрос с обязательным показом и аргументированным анализом примеров, подобранных самостоятельно;
- анализ заранее не известного музыкального произведения с подготовкой;
- демонстрацию творческих работ и упражнений на фортепиано

Вопросы к экзамену дублируют темы учебного курса, но при этом предполагают самостоятельную систематизацию знаний, полученных в процессе изучения дисциплины. При подготовке к экзамену предполагается использование учебной и методической литературы.

Критериями оценки является полнота, логичность и убедительность изложения материала, степень самостоятельности суждений, умения обобщать, правильность выполнения практических заданий, аргументированность принятого решения и выводов, степень освоения основополагающей научной литературы по теме.

Семинары предполагают:

- обсуждение одной из теоретических проблем курса;
- сравнение нескольких произведений;
- составление сравнительной таблицы композиционной основы в разных видах искусства, например, импрессионизма в живописи и в музыке; разных композиционных техник, синтезированных в одном произведении;
- анализ парадигматических осей и связей в произведении;
- сравнение разных типов подходов к одному приёму, к одной модели, к одной структуре: например, тональные планы разработок в творчестве венских классиков.

Семинарские занятия могут включать «ролевые» игры.