

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» в г. БИЙСКЕ

ОДОБРЕНО

на заседании педагогического совета
протокол № 4
от 07.04.2022

УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа

С.И. Прокофьева

Приказ № 43-у от 13.04.2022

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 СОВРЕМЕННАЯ ГАРМОНИЯ

для студентов специальности
53.02.07 «Теория музыки» (углубленная подготовка)

Бийск 2022

Составитель:

Орлова Т.Е., преподаватель АлтГМК

Рабочая программа учебной дисциплины **Современная гармония** разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.07 «Теория музыки» и приказом Министерства просвещения РФ от 17.05.2021 № 253 «О внесении изменений в ФГОС СПО»,

на основе Учебных планов по специальностям.

Рассмотрена Предметно-цикловой комиссией «Теория музыки» 24.03.2022 Протокол № 3

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины	4
2. Структура и содержание учебной дисциплины	6
3. Условия реализации учебной дисциплины	11
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины	13

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения программы учебной дисциплины

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности

53.02.07 «Теория музыки»

(Программа подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки)

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

П.00 Профессиональный цикл. ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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 изучения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

- выполнять гармонический анализ современного музыкального произведения;

- характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального произведения.

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 данной основной образовательной программы выпускник должен обладать следующими **общими компетенциями**, проявлять способность и готовность:

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.

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать **профессиональными компетенциями**, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других образовательных учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.

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

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного процесса, по методике подготовки и проведения урока в классе музыкально-теоретических дисциплин.

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 приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы 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 учётом 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.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающихся 57 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 38 часов;

самостоятельной работы обучающихся 19 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)	57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	38
в том числе:	
практические занятия	17,5
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	19
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	

Реализация содержания программы учебной дисциплины возможна с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов
	4 курс, 8 семестр	18,5 лек. 17,5 пр. 19 сам. 2 контр.
Тема 1. Введение	Содержание учебного материала Различные понятия термина музыкальная гармония. Эволюция представлений о ней. Универсальная трактовка термина в XX веке. Эмансипация диссонанса и хроматики в гармонии XX века. Взаимосвязь интенсивных поисков в области гармонии с перестройкой музыкального сознания в XX веке, появлением новых стилей, законов драматургии и т.д. Связь с философскими и эстетическими идеями XX века, революционными открытиями в сфере науки. Общая характеристика гармонических систем XX века (представление о новой тональности, модальности, двенадцатитоновой гармонии, сонорике, алеаторике, микрохроматике). Взаимодействие с другими элементами речи (формой, фактурой, ритмом), т. е. с внегармоническими факторами.	1,5
	Практические занятия: устный ответ	0,5
	Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к ответу по теме (работа с учебной литературой и конспектами лекций), доклады по основным художественным течениям в разных видах искусства XX века	1

Тема 2. Тональность на консонантной основе	Содержание учебного материала Определение понятия тональность. Два вида тональных систем (на консонантной и диссонантной основах). Основные черты тональной структуры на консонантной основе. Основные элементы тональной структуры на консонантной основе. Различные высотные положения центрального элемента. Функциональный центр тональной структуры. Функциональная периферия. Свойства тональной структуры. Господство центрального тона и кварто-квинтовых отношений. Ладовая структура как подчиненный элемент тональности. Расширенная тональность. Активизация процесса расширения тональной системы в XIX веке. Повышение внимания композиторов к процессуальной и красочной стороне гармонии. Общие тенденции развития. Способы расширения тональности. Хроматически расширенная тональность. Использование специфических аккордов. Формирование хроматической тональной системы во второй половине XIX века. Эстетические предпосылки. Образная сфера применения этой гармонической структуры. Функциональная инверсия (инвертированная тональность). Стремление подчеркнуть экспрессию неустойчивых элементов ладотональности. Интерес к яркости и красочности звучания диссонанса. Обращение функционального тяготения (диссонанс берет на себя роль локального центра). Гармония и формообразование. Характер взаимодействия формы с различными типами гармонических структур. Высокая степень влияния гармонии на формообразование в тональности на консонантной основе. Спектр формообразовательных средств тональной гармонии.	4
	Практические занятия: устный ответ, гармонический анализ	4
	Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к ответу по теме (работа с учебной литературой и конспектами лекций), гармонический анализ	4
Тема 3. Тональность на диссонантной основе	Содержание учебного материала Диссонантная тональность как незаменимое средство мышления композиторов XX века. Возникновение ее в рамках неоклассических тенденций как средства обновления тональности. Происхождение от функциональной инверсии. Множественность вариантов центрального элемента. Влияние индивидуально избираемого центрального созвучия на общий характер произведения. Типология аккордики. Формообразование. Основные приемы развития.	2
	Практические занятия: устный ответ, гармонический анализ	2
	Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к ответу по теме (работа с учебной литературой и конспектами лекций), гармонический анализ	2
Тема 4. Взаимодействие тональных структур на консонантной и	Содержание учебного материала Образование интегрирующей структуры на основе взаимодействия признаков тональностей на консонантной и диссонантной основах. Образная сфера и выразительные средства. Способы взаимодействия двух систем. Использование диссонантной тональности в качестве базовой надстройки. Формы взаимодействия двух структур на уровне центрального элемента.	1

диссонантной основе	Практические занятия: устный ответ, гармонический анализ, сочинение пьесы с использованием любых видов тональных структур	1
	Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к ответу по теме (работа с учебной литературой и конспектами лекций), гармонический анализ	1
Тема 5. Модальность на основе диатонических звукорядов	Содержание учебного материала Происхождение термина. Модальность как самая древняя из всех гармонических структур. Формирование ее в эпоху Древнего мира, пути развития. Неомодальность. Два типа модальных структур. Новые формы. Использование диатонических ладов в современной музыке. Признаки диатонических звукорядов, их разновидности (малообъемные, семиступенные, миксодиатоника, условная диатоника).	3
	Практические занятия: устный ответ, гармонический анализ	3
	Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к ответу по теме (работа с учебной литературой и конспектами лекций), гармонический анализ	3
Тема 6. Модальность на основе недиатонических звукорядов	Содержание учебного материала Разновидности недиатонических ладов. Симметричные лады. Появление симметричных ладов в результате процессов поиска новых звучаний в инструментальной музыке. Теория симметричных ладов («ладов ограниченной транспозиции»). О.Мессиян «Техника моего музыкального языка». Систематика симметричных ладов Ю.Холопова. Характерные признаки симметричных ладов. Фактурные формы организации. Формообразующий потенциал ладов на основе симметричных звукорядов. Приёмы «модуляционного» развития.	2
	Практические занятия: устный ответ, гармонический анализ	2
	Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к ответу по теме (работа с учебной литературой и конспектами лекций), гармонический анализ	2
Тема 7. Полиструктуры	Содержание учебного материала Многообразие проявлений полигармонии в музыке XX века. Полислойность как один из самых распространенных приемов в искусстве XX века, способствующих раскрытию многоплановости, сложности образов в произведениях. Возникновение полиструктур на основе синтеза двух или нескольких самостоятельных гармонических структур. Виды полиструктур (однородные, разнородные). Виды однородных полиструктур.	1
	Практические занятия: устный ответ, гармонический анализ	1
	Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к ответу по теме (работа с учебной литературой и конспектами лекций), гармонический анализ	1

Тема 8. Двенадцатитоновая гармония (додекафония)	Содержание учебного материала Возникновение направления 12-тоновой музыки в творчестве композиторов «нововенской» школы. Второй период расцвета додекафонии. Индивидуальное воплощение в творчестве композиторов разных стран. Появление додекафонии в начале 60-х годов в России. Применение этой гармонической системы в синтезе с различными принципами современных высотных структур в рамках одного сочинения как главная особенность творчества русских композиторов. Четыре типа 12-тоновых структур. Использование додекафонии в рамках других структур. Фактурные формы организации. Формообразующий потенциал двенадцатитоновой гармонии.	2
	Практические занятия: устный ответ, гармонический анализ, сочинение серий, составление «магического квадрата»	2
	Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к ответу по теме (работа с учебной литературой и конспектами лекций), гармонический анализ	2
Тема 9. Гармония в условиях специфических композиционных техник во второй половине XX века	Содержание учебного материала Появление в XX веке в творчестве композиторов особых приемов письма – алеторика, сонорная гармония, микрохроматика. Изменение принципов взаимодействия гармонии с внегармоническими факторами. Использование в музыкальной практике как основы всего произведения или включение элементов алеторики, сонорной гармонии и микрохроматики в крупную форму.	2
	Практические занятия: устный ответ, гармонический анализ	2
	Дифференцированный зачет	2
	Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к ответу по теме (работа с учебной литературой и конспектами лекций), гармонический анализ	3
Всего часов:		38 ауд. 19 сам. 58 макс.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1 Материально-техническое обеспечение

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов для мелкогрупповых занятий, оборудованных фортепиано, доской, столами, стульями; библиотеки, обеспечивающей учебный процесс учебниками, пособиями, нотной литературой; фонотеки, имеющей звуковоспроизводящую аппаратуру, записи музыкальных произведений на CD и DVD.

Оборудование учебного кабинета:

- 16 посадочных мест;
- рабочее место преподавателя;
- доска;
- компьютер.

Музыкальные инструменты:

- фортепиано.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Бершадская Т.С. Лекции по гармонии. Л., 1978.
2. Бриль И.М. Основы джазовой импровизации. М., 1982
3. Гуляницкая Н.С. Современная гармония. М., 1977
4. Гуляницкая Н.С. Введение в современную гармонию. М., 1984
5. Дьячкова Л.С. Гармония в музыке XX века. Л., 1975
6. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976
7. Паисов Ю.Н. Политональность в творчестве советских и зарубежных композиторов XX века. М., 1977
8. Холопов Ю.Н. Задания по гармонии. М., 1983
9. Холопов Ю.Н. Очерки современной гармонии. М., 1974

Дополнительная литература:

1. Должанский А.Н. О ладовой основе сочинений Шостаковича – В кн.: Черты стиля Д.Шостаковича. М., 1962
2. Дьячкова Л.С. Политональность в творчестве Стравинского. – В кн.: Вопросы теории музыки. Вып.2. М., 1970
3. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986
4. Дернова В.П. Гармония Скрябина. М., 1968
5. Дроздецкая Н. Джон Кейдж: творческий процесс как экология жизни. М., 1993
6. Задерацкий В. Электронная музыка и электронная композиция // Муз. академия, 2003
7. Катунян М.И. К изучению тональных систем в современной музыке. – В кн.: Проблемы музыкальной науки. Вып.5. М., 1983
8. Кон Ю.Г. Об искусственных ладах. – В кн.: Проблемы лада. М., 1972

9. Кон Ю.Г. Об одном свойстве вертикали в атональной музыке. – В кн.: Музыка и современность. Вып.7. М., 1971
10. Колико Н. Эстетика и типология музыкального звука Х. Лахенманна. М., 2022
11. Лаул Р.Х. О творческом методе Шенберга. – В кн.: Вопросы теории и эстетики музыки. Вып.9. Л., 1969
12. Лигети Д. Личность и творчество: Сб. статей. — М., 1993.
13. Мазель Л. Проблемы классической гармонии. М., 1972
14. Мессиан О. Техника моего музыкального языка М., 1995
15. Савенко
16. Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. М., 1992
17. Супонева Г. Проблемы нотации в музыке XX века. М., 1993
18. Тараканов М.Е. Новая тональность в музыке XX века. – В кн.: Проблемы музыкальной науки. Вып.1. М., 1972
19. Тюлин Ю.Н. Современная гармония и ее историческое происхождение. – В кн.: Теоретические проблемы музыки XX века. Вып.1. М., 1967
20. Федосова Э. Диатонические лады в творчестве Д.Шостаковича. М.: 1980
21. Холопова В.Н. Об одном принципе хроматики в музыке XX века. – В кн.: Проблемы музыкальной науки. Вып.2. М., 1973
22. Холопова В.Н., Холопов Ю.Н. Антон Веберн. Жизнь и творчество. М., 1984
23. Холопов Ю.Н. Гармонический анализ. В трех частях. Ч.1. М., 1996
24. Холопов Ю.Н. Гармонический анализ. В трех частях. Ч.2. М., 2001
25. Холопов Ю.Н. Гармония. Теоретический курс. М., 1988
26. Холопов Ю.Н. Классические структуры в современной гармонии. – В кн.: Теоретические проблемы музыки XX века. Вып.1. М., 1967
27. Холопов Ю.Н. О трех зарубежных системах гармонии. – В кн.: Музыка и современность. Вып.4. М., 1966
28. Холопов Ю.Н. Об общих логических принципах современной гармонии. – В кн.: Музыка и современность. Вып.8. М., 1974
29. Холопов Ю.Н. Об эволюции европейской тональной системы. – В кн.: Проблемы лада. Л., 1972
30. Холопов Ю.Н. Функциональный метод анализа современной гармонии. – В кн.: Теоретические проблемы музыки XX века. Вып.2. М., 1978
31. Ценова В.С. Теория современной композиции. М., 2007
32. Шнитке А. Новое в методике сочинения –статистический метод // Альфреду Шнитке посвящается . Вып.2. М., 2001

4. КОНТРОЛЬ и ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основными формами контроля на уроках современной гармонии являются проверка домашнего задания (устный ответ, гармонический анализ), тесты, самостоятельные работы.

С целью определения полноты и прочности знаний на отделении «Теория музыки» программой по современной гармонии предусмотрен дифференцированный зачет в конце восьмого семестра.

Зачет проводится в устной и письменной формах. Письменная работа представляет собой тест по материалу всего курса обучения. Устная форма зачета предполагает гармонический анализ двух произведений композиторов XX века, написанных в разных гармонических системах и собеседование по материалу семестра.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результата Основные виды учебной деятельности студентов (на уровне учебных действий)
Умения: - выполнять гармонический анализ современного музыкального произведения; - характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального произведения. Знания: - эстетические принципы современного музыкального искусства; - технические и выразительные возможности языка современной музыки; - вертикальные структуры, ладовые формы, принципы тональной организации; - современные техники композиции.	Демонстрация - понимания эволюционных процессов в гармонии XX –XI веков; - умения объяснить принципы организации музыкальной ткани в звуковом пространстве; - умения ориентироваться в стилевом многообразии современного музыкального искусства.