

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА»

СОГЛАСОВАНО
Учебно-методическим советом
(протокол от «17» марта 2025 г. №7)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебной и воспитательной работе

О.В. Шмакова
«17» марта 2025 г.

Кафедра теории музыки и композиции
(название кафедры)

Рабочая программа дисциплины

Гармония

(название)

*Основная профессиональная образовательная программа
по направлениям подготовки и специальности
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
профиль «Музыкальная педагогика»
квалификация (степень) «Преподаватель»*

*53.03.05 Дирижирование
профиль «Дирижирование академическим хором»
квалификация (степень) «Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель»*

*53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
и академическим хором
специализация «Художественное руководство академическим хором»
квалификация (степень) Дирижер академического хора. Преподаватель,
специализация «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»
квалификация (степень) Дирижер оперно-симфонического оркестра. Преподаватель*

Форма обучения - очная

Автор-составитель: Никифорова О.В., ст. преподаватель.

Рассмотрено на заседании
кафедры:
Протокол № 5
«19» февраля 2025 г.
Зав. кафедрой: Копосова И.В.

Петрозаводск
2025

Содержание рабочей программы дисциплины

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины**
- 3. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 4. Содержание дисциплины**
 - 4.1. *Содержание разделов дисциплины***
 - 4.2. *Распределение часов по темам и видам занятий***
- 5. Формы контроля**
 - 5.1. *Текущий контроль***
 - 5.2. *Промежуточный контроль***
 - 5.3. *Итоговый контроль***
- 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины**
 - 6.1. *Основная литература***
 - 6.2. *Дополнительная литература***
- 7. Современные базы данных и информационно-справочные системы**
- 8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения**
- 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- 10. Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины:

- воспитание музыканта с профессиональным комплексом знаний о закономерностях образования и развития гармонического многоголосия всех периодов европейской музыкальной культуры через практическое постижение стилистических особенностей гармонического языка в музыке разных исторических эпох.

В задачи дисциплины входит:

- изучить основные этапы исторического развития гармонии и характерные для них закономерности;
- изучить законы, определяющие взаимосвязь гармонии и формы;
- развить умение соединять гармонические функции аккордов на фортепиано и в письменных работах;
- развить навык применять гармонические закономерности в творческих заданиях (стилизациях, прелюдиях и т.п.);
- развить профессиональные навыки гармонического анализа.

2. Требования к уровню освоения дисциплины

Дисциплина направлена на формирование:

Код и наименование компетенций	Направление подготовки, специальность
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 53.03.05 Дирижирование
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
ОПК-2. способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 53.03.05 Дирижирование
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать	53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

услышанное в звуке и нотном тексте	53.03.05 Дирижирование 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
------------------------------------	--

В результате изучения дисциплины специалист должен:

По направлениям подготовки
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство,
профиль «Музыкальная педагогика»
53.03.05 Дирижирование,
профиль «Дирижирование академическим хором»

Знать:

- основные принципы связи гармонии и формы;
- традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
- 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:

- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;
- выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода;
- исполнять на фортепиано гармонические последовательности;
- расшифровывать генерал-бас; самостоятельно гармонизовать мелодию
- сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы;
- записывать музыкальный материал нотами;
- 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.

Владеть:

- профессиональной терминологией;

- навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений;
- приемами гармонизации мелодии или баса;
- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;
- навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

По специальности

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором профиль

«Художественное руководство академическим хором», «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»

Знать:

- теорию и историю гармонии от средневековья до современности
- основы нотационной теории и практики;
- принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи;
- виды и основные функциональные группы аккордов.

Уметь:

- анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;
- самостоятельно работать с различными типами нотации;
- 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 анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания.

Владеть:

- методологией гармонического и полифонического анализа;
- профессиональной терминологией;
- различными видами нотации;
- навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.
- навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единицы, из них 68 часов практических занятий, 58 часов самостоятельной работы, 18 часов отводится на подготовку к экзамену по дисциплине.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр	
		1	2
Аудиторные занятия (всего)	68		
В том числе:			
Практические занятия (ПЗ)	68	32	36
Самостоятельная работа студента (всего)	58	40	18
Экзамен			18
Зачет		✓	
Общая трудоемкость (час.)	144	72	72

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРМОНИЯ ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ДО КЛАССИЦИЗМА

Тема 1. Введение. Понятие гармонии. Основные исторические этапы европейской гармонии. Значения понятия «гармония» (многозначность термина). Этимология. Мифологические представления о гармонии. Философский аспект гармонии (пифагорейская «гармония сфер»). Гармония как звуковысотная структура музыки. Историческая изменчивость понятия «гармония» и его эволюция. Гармония как элемент музыкального языка. Выразительные и формообразующие средства гармонии. Историко-стилевые особенности гармонии и ее периодизация. Цели и задачи курса. Интерактивное занятие.

Тема 2. Возникновение гармонии. Средневековая ладовая система. Модальность – гармоническая система, опирающаяся на звукорядный принцип. Модальный принцип – сохранение границ, структуры и интонационного состава звукоряда. Монодия – музыкальный склад, представляющий принципиальное одноголосие. Модальная монодия. Грегорианский хорал. Система церковных ладов (8 ладов, попарно объединенных на основе финалиса). Классификация ладов. Автентические и плагальные лады. Основные ладовые категории: финалис, амбитус, реперкусса. Ладовая организация знаменного распева. Обиходный звукоряд. Эпоха органума (раннее многоголосие). Виды органума: параллельный,

свободный, мелизматический, метризованный. Трактовка консонансов и диссонансов. Функциональный контраст конкордов-консонансов и линейных диссонансов. «Готическая каденция». Реформа Гвидо Аретинского и система гексахордов (натуральный, мягкий и твердый). Принципы сольмизации. Мутация. История появления традиционных знаков музыкальной нотации, различные ключи (в том числе ключи «до»).

Тема 3. Модальная гармония эпохи Возрождения. Гармония Джезуальдо. Эстетика Ренессанса. Эволюция ладовой основы и факторы преобразования ладовой системы (многоголосие, вводнотоновость, гармонический финалис). Многоголосные лады. 12 диатонических октавных ладов. Модальная хроматика (акциденции, «пикардийская терция»). Вертикаль и типы созвучий (конкорды, соотношение консонансов и диссонансов). Проблема определения тона в модальном многоголосии.

Гармония Джезуальдо. Источники хроматической гармонии Джезуальдо. Особенности гармонии Джезуальдо. Противопоставление диатоники и хроматики. Параллелизм в голосоведении. Античная хрома и варианты ее появления (хрома горизонтальная, распределенная, пермутационная, гиперхрома). «Ускользящая каденция».

Тема 4. Пути формирования мажоро-минорной системы. Гармония эпохи барокко. Гармония и форма хоралов Баха. Переход от модальности к тональности. Обоснование мажорного и минорного наклонения (Царлино). Пути превращения всех ладов в ионийский и эолийский. Развитие транспозиции. Тональность как новый тип ладового мышления. Формирование гомофонного склада. Гармония барокко: тонально-модальная концепция гармонии, господство двуладовой системы, особенности вертикали, функциональной системы, модуляций, соотношение мелодико-полифонического и гомофонно-гармонического начал в музыкальной ткани. Открытие равномерной темперации, его значение для развития хроматики, модуляции, энгармонизма, альтерации. «Эпоха генерал-баса». Генерал-бас (терминология, происхождение, сущность, цифровка). Генерал-бас – басовый голос с цифрами, обозначающими созвучия, на основе которого исполняется сопровождение. Частичная фиксация нотного текста (мобильная структура). Роль импровизации. Чтение цифровки и принципы исполнения генерал-басовой партии. Полифонические и гармонические вариации на basso ostinato XVII–XVIII веков. Фригийский оборот. Генезис и семантика. Варианты гармонизации. Хроматизированный фригийский оборот.

Особенности гармонизации хоралов Баха: взаимодействие модальности и тональности, признаки старых ладов, риторические фигуры. Форма (bar, песенная строфическая). Характерные гармонические обороты, применяемые Бахом в хоралах.

Тема 5. Виды гомофонной фактуры. Неаккордовые звуки. Органный пункт. Дифференциация понятий склада и фактуры. Неаккордовые звуки. Определение и сущность. Критерии классификации. Основные типы неаккордовых звуков. Задержания (прессары,

апподжиатуры), проходящие, вспомогательные, камбиата, предъём, выдержанные и свободные тоны. Неаккордовые второго порядка. Роль неаккордовых в структурном обновлении аккорда. Этапы исторической эволюции неаккордовых звуков. Органный пункт. Этимология. Определение и сущность. Генезис. Виды органных пунктов и принципы классификации. Динамические органные пункты венских классиков. Жанровые, изобразительные (колористические) органные пункты у романтиков.

Тема 6. Классическая гармония. Общая характеристика. Система ладовых функций. Эстетические установки, тип мышления. Аккордика. Понимание аккорда как фактурного, ритмического и функционального единства звуков. Ж.Рамо и обоснование аккорда как цельной вертикальной структуры. Функциональная система гармонии, виды и основные функциональные группы аккордов. Классическая тональность как носитель собственно музыкальной логики. Тональность как гармоническая система, основанная на тяготении всех звуков и созвучий к тонике. Упрощение гармонических средств. Формульность функционального процесса. Типизированные формулы: экспозиционные обороты, вопросо-ответная структура, кадансы, неэкспозиционные и предыктовые обороты. Тональность как динамический взгляд на мир, процессуальность, действенность. Расширение тональности: альтерация, побочные D и S, смешение ладов. Соотношение мелодии и гармонии. Модуляции. Тональные планы. Формообразующая роль гармонии.

Типология ладогармонических функций (Холопов). Основные функции (S–T–D) и их характеристика. Дialeктичность формулы T-S-D-T. Нарушение функциональной логики. Систематика созвучий (Риман). Субсистемы. Переменные (местные) функции. Многоуровневость функциональной системы (на уровне аккордов, разделов формы, частей цикла). Знаки тональной функциональности. Интерактивное занятие.

Тема 7. Гармония и форма у венских классиков (песенные формы, рондо, сонатная форма). Тональная структура музыкального целого. Типизация тонально-гармонического строения в классических формах (период, песенные формы, рондо, сонатная форма). Метрические функции в классическом восьмитакте. Классическая форма как воспроизведение формулы каданса на уровне целых построений. Гармоническое построение середины песенных форм. Идея объединяющей тональности (Танеев). Функции высшего порядка. Тональная структура сонатной экспозиции и сонатного цикла. Семантика тональностей. Разомкнутые тональные планы.

Тема 8. Общая теория модуляций. Проблема тонального родства. Модуляция (дефиниции). Критерии классификации. Систематизация видов модуляций: 1) по способу закрепления (совершенные и несовершенные); 2) по способу введения новой тональности (постепенные и внезапные); 3) по типу изменений (тональные, ладовые и внутритональные); 4) по способу перехода (функциональные, энгармонические, мелодико-гармонические, мелодические, секвентные, сопоставление); 5) по местоположению в форме

(межтемные и внутритемные). Система родства тональностей и ее значение в модуляционном процессе. Системы родства Римского-Корсакова, Способина, Бригадного учебника, их достоинства и недостатки.

Тема 9. Расширение тональности. Альтерация. Определение, этимология, генезис. Условия восприятия альтерации. Дезальтерация. Альтерация аккордов субдоминантовой группы. Неаполитанская гармония / фригийское созвучие (противоречие точек зрения на природу аккорда). Аккорды увеличенной сексты. Альтерация аккордов доминантовой группы. «Прокофьевская» доминанта.

Тема 10. Постепенные модуляции в отдаленные тональности. Система тональных связей 2 и 3 степени родства. Ход модуляционного процесса (промежуточные трезвучия и тональности). Модуляции постепенные и непосредственные. Способы нахождения промежуточной тональности. Составление тональных планов для модуляций в отдаленные тональности. Постепенные модуляции в художественной практике, их местоположение в музыкальной форме.

РАЗДЕЛ 2. РОМАНТИЧЕСКАЯ ГАРМОНИЯ

Тема 11. Романтическая гармония. Общая характеристика. Периодизация (ранний, средний, поздний романтизм). Расцвет национальных композиторских школ. Изменение эстетических установок (поворот от обобщенности и универсальности к конкретному, неповторимому, исключительному, от рационального к иррациональному, от реальности к вымышленному миру). Изменение принципов классического гармонического письма. Индивидуализация гармонических средств в музыке романтиков. Обновление интонационных и фактурно-тембровых ресурсов в связи с расширением образной сферы музыки. Оппозиционность к классическим нормам на уровне формы и гармонической структуры (преодоление диатонической структуры тональности, централизованных функциональных отношений, подчиненности диссонанса). Эволюция функциональной системы. Расширенная тональность и ее характеристика (хроматические subsystemы, мажоро-минорные смещения, альтерация, постальтерация). Возрождение старинных ладов, натурально-ладовая гармония. Усложнение аккордики. Возрастание роли диссонанса. Деструктивные тенденции в тональной системе. Линеарность. Вводноновость. Внимание к колористическому аспекту гармонии.

Тема 12. Расширение тональности. Мажоро-минорные системы. Мажоро-минорные системы. Определение (гармоническая система, основанная на объединении двух ладов противоположного наклона). Исторические предпосылки к объединению ладов. Теоретическое обоснование мажоро-минорных систем (Геварт, Катуар, Способин). Соотношение диатоники и хроматики в мажоро-минорных системах. Типы мажоро-минорных систем и их специфика (одноименный, параллельный, полный мажоро-минор). Множественные значения аккордов, зависящие от

контекста. Аккорды мажоро-минора в соединении с тоникуй, в субсистемных связях, в терцовых рядах, в модуляциях. Проблема однотерцовых связей.

Тема 13. Энгармонические модуляции. Понятие. Мнимый и действительный энгармонизм. Виды энгармонических равенств (Способин). Средства энгармонической модуляции (ум.⁷, Мб⁷, ув.⁵₃, альтерированные доминанты). Энгармонические модуляции в сочинениях венских классиков и романтиков.

Тема 14. Постальтерация. Гармония Скрябина. Определение, этимология, генезис. Постальтерация. Сущность и свойства. Гармония Скрябина. Альтерация как основное средство усложнения гармонического языка. Функциональные дубли.

Тема 15. Фонические и линейные функции гармонии. Аккордовые ряды. Разработка аккорда. Понятие фонизма (Тюлин, Григорьев). Соотношение ладовых и фонических функций. Ладофонические свойства (Мазель). Фонизм звуков, созвучий, тональностей. Первичные и вторичные фонические функции. Составляющие фонизма аккорда (интервально-звуковой состав, расположение, удвоения, дублировки, пропуски тонов). Условия, способствующие интенсивности фонических функций аккордов: тембровое и динамическое выделение и обособление, протяженность звучания, модификация первичной структуры аккорда и т.п. Линейные функции: сущность; принцип имитации модели. Разработка аккорда как фактурное явление. окружение фундаментного аккорда вторичными аккордами как путь преобразования и расширения гармонических связей на разных уровнях. Моноструктурность как новый принцип функциональности. Аккорды-репликаты.

Тема 16. Кризис тональности. Функциональная инверсия. Состояния тональности. Кризис классической функциональной тональности: образование составных ладовых структур, интерес к модальности, интенсивная альтерация, самостоятельность диссонанса, ослабление функциональности. Понятие инверсии. Функциональная инверсия как принцип действия наоборот. Проявления функциональной инверсии («психологическая» направленность от устоя к неустою, от консонанса к диссонансу, от диатоники к хроматике и т.п., дифференциация неустойчивости по типу: диссонанс–консонанс). Теория тональных состояний (Шёнберг, Холопов). Виды тональных состояний: тональность функциональная, рыхлая, диссонантная, парящая, инверсионная, переменная, колеблющаяся, многозначная, снятая, политональность.

РАЗДЕЛ 3. ГАРМОНИЯ XX ВЕКА

Тема 17. Общие основы гармонии XX века. Новаторство как принцип творческого самовыражения. Стремительность эволюции музыкального языка. Множество открытий и изобретений. Эволюция форм звукового материала, аккордики и гармонической функциональности. Принципы гармонии XX века. Эмансипация диссонанса. Двенадцатитоновая хроматическая система. Новая функциональность. Понятие центрального элемента системы. Виды

звуковысотных структур в современной музыке. Неомодалность в современной музыке (общая характеристика). Понятие аккорда в музыке XX века. Индивидуализация аккордики, разнообразие аккордовых структур. Стилиевые особенности музыкального языка композиторов XX века. Структура аккорда – объект композиции, подобно тематизму. Типология аккордовых структур XX века. Терцовые и многотерцовые аккорды. Аккорды с побочными тонами. Кварто-квинтовые аккорды. Кластеры. Аккорды смешанной структуры. Полиаккорды. Соноры. «Тематическая гармония». Основной тон аккорда по Хиндемиту. Виды авангардных композиторских техник. стилиевые особенности музыкального языка композиторов XX века

Тема 18. Атональность. «Новая тональность». «Атональность», «новая тональность» – разный взгляд на одни и те же явления. Разделение категорий высотного устоя и центрального элемента. Организующая роль высотного устоя как центрального тона, в соотнесении с которым функционируют прочие тоны (принцип тональности), и центрального конструктивного элемента как модели, по которой строятся прочие элементы, соотносясь только с ее структурой. При совместном действии этих категорий образуется ЦЭ – индивидуализированная форма высотного устоя. Атональность. Терминологическая проблема. Гармонический материал и его формирование. Принцип ведущих интонационных комплексов. Аккордика (модификация терцовых созвучий и формирование новых вертикалей). Понятие плотности аккорда (Кон). Гармонический рельеф формы. Новая тональность. Определение. Типология тональных структур. Хроматическая и диссонантная тональности. Системы с переменным устоем. Политональность.

Тема 19. Додекафония. Определение. Серия и ее формы (прима, инверсия, ракоход, ракоход инверсии). Структура серии. Серия и тематизм. Колейность. Серийное родство. Серийная диспозиция. Магический квадрат. Фактура. Модальность и тональность в серийной гармонии. Проблема тональных форм в додекафонии. Додекафония Веберна и путь к сериализму.

Тема 20. Сонорная гармония. Сонорика как гармония, оперирующая звучностями тембро-красочного характера. Сонорный материал и его единицы (кластер, сонор, сонорное поле). Историко-стилевая типология сонорного материала: колористика, сонорика, сонористика. Различие сонорики и сонористики (материал сонорики – тоны определенной высоты; материал сонористики – звуки неопределенной высоты). Пространственный характер образности. Фактурные формы сонорики (точка, россыпь, линия, пятно, поток, полоса). Процесс композиционного развития (классические и новые статичные сонорные формы). Нотация в сонорной музыке.

Тема 21. Алеаторика и минимализм. Определение (композиция, в которой элементы создания и исполнения сочинения подчинены принципу случайного предпочтения). Соотношение стабильного и мобильного в алеаторной технике (Э. Денисов). Виды алеаторики: ограниченная и неограниченная (контролируемая) (Когоутек, Лютославский). Исторические

прецеденты мобильных структур. Мобильные параметры: ткань; форма. Технические приемы: импровизация, разработка группы высот, перестановка стабильных секций и т.п. Нотация. Анализ отдельных сочинений: Штокхаузен К., Фортепианная пьеса XI; Булез П. Третья фортепианная соната. Минимализм и репетитивная техника.

Тема 22. Джазовая гармония. Джазовая цифровка в отечественной и зарубежной традиции. Фактурное расположение аккордов. Система надстроек. Особенности функциональных соотношений аккордов. Использование «главного хода джаза» (Г.Бондаренко) и тритоновых дублей в гармонизации.

Виды занятий

Курс целиком состоит из практических занятий, то есть опирается на активные и интерактивные формы обучения. Практические занятия включают упражнения на фортепиано, гармонический анализ, письменные работы. Среди интерактивных форм используются дискуссии, деловые игры («Пойми меня», «Своя игра», «Умницы и умники», «Тайная комната», «Музыкальный элиас»).

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий

№/п	Наименование раздела и темы Дисциплины	ПЗ	СРС	Всего часов
Раздел 1. Западноевропейская гармония от Средневековья до классицизма				
1.	Введение. Понятие гармонии. Основные исторические этапы европейской гармонии.	2		2
2.	Возникновение гармонии. Средневековая ладовая система.	2	2	4
3.	Модальная гармония эпохи Возрождения. Гармония Джезуальдо.	2	2	4
4.	Пути формирования мажоро-минорной системы. Гармония эпохи барокко. Гармония и форма хоралов Баха.	4	4	8
5.	Виды гомофонной фактуры. Неаккордовые звуки. Органный пункт.	2	4	6
6.	Классическая гармония. Общая характеристика. Система ладовых функций.	2	3	5
7.	Гармония и форма у венских классиков (песенные формы, рондо, сонатная форма). Тональная структура	2	4	6

	музыкального целого.			
8.	Общая теория модуляций. Проблема тонального родства.	2	2	4
9	Расширение тональности. Альтерация.	2	3	5
10.	Постепенные модуляции в отдаленные тональности.	4	6	10
Раздел 2. Романтическая гармония				
11.	Романтическая гармония. Общая характеристика.	2	2	4
12.	Расширение тональности. Мажоро-минорные системы.	6	8	14
13.	Энгармонические модуляции.	8	6	14
14	Постальтерация. Гармония Скрябина.	4	2	6
15	Фонические и линейные функции гармонии. Аккордовые ряды. Разработка аккорда.	4	1	5
16.	Кризис тональности. Функциональная инверсия. Состояния тональности.	4	1	5
Раздел 3. Гармония XX века				
17.	Общие основы гармония XX века.	2	1	3
18.	Атональность. «Новая тональность».	2	1	3
19.	Додекафония.	4	2	6
20.	Сонорная гармония.	2	1	3
21.	Алеаторика и минимализм.	2	1	3
22	Джазовая гармония	4	2	6
	экзамен		18	18
	Итого	68	58 +18 (экзамен)	144

5. Формы контроля

5.1. Текущий контроль

В курсе гармонии используются следующие средства текущего контроля: выполнение письменных домашних заданий (решение задач, сочинение стилизаций), написание контрольных работ. В течение семестра проводится 3 контрольные работы, выполняется 16 письменных домашних заданий (7 в первом и 9 во втором семестре). Контрольные работы состоят из двух частей – теоретической и практической. В теоретической части студенты отвечают письменно на вопросы. В практической – выполняют задания, связанные с изученным теоретическим материалом (гармонизация мелодий, игра на фортепиано, гармонический анализ и т.п.)

Принципы и критерии оценивания:

Количество баллов за различные задания суммируется. Выставляется оценка:

Оценка «отлично» ставится, если студент набрал 8–10 баллов.

Оценка «хорошо» ставится, если студент набрал 5 –7 баллов.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент набрал 2–4 баллов.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент набрал менее 2 баллов.

Теоретическая часть оценивается по 4 критериям (максимальный балл – 4, где 4 – ответ правилен и соответствует требованиям, 3 – ответ правилен и в большей части соответствует требованиям, 2 – ответ частично правилен, соответствует требованиям владения терминологией и связи с практикой, 1 – ответ частично правилен, отсутствует системность в изложении материала, связь теории с практикой, 0 – ответ не правилен):

- знание материала темы;
- системность в изложении материала при ответе;
- владение профессиональной терминологией;
- умение связывать теорию с практикой.

Практическая часть состоит из двух заданий: задачи, гармонического анализа или игры модуляции.

Задача рассматривается по 3 критериям, максимальный балл - 3. Каждый из них оценивается по шкале от 0 до 1 баллов:

1. Соблюдение правил голосоведения (строго соблюдаются-1/частично соблюдаются-0,5/не соблюдаются-0);

2. Органичная связь избранных аккордов со строением мелодии и формы (строго соблюдаются-1/частично соблюдаются-0,5/не соблюдаются-0);

3. Оригинальность решения (оригинально в рамках установленного стиля-1/оригинально, но не вписывается в рамки заданного стиля-0,5/традиционно-0).

Гармонический анализ оценивается по 4 критериям (максимальный балл – 3, где 3 – ответ соответствует требованиям, 2 – ответ в большей части соответствует требованиям, 1 – ответ в меньшей части соответствует требованиям, 0 – ответ не соответствует требованиям):

- умение распознавать и записывать в соответствующей системе обозначений функции аккордов;
- умение атрибутировать гармоническую технику;
- умение обнаруживать связь гармонической структуры с прочими сторонами музыкальной композиции (в первую очередь с музыкальной формой).

- умение обобщать и делать выводы.

Игра модуляции оценивается по 3 критериям (максимальный балл – 3, где 3 – ответ соответствует требованиям, 2 – ответ в большей части

соответствует требованиям, 1 – ответ в меньшей части соответствует требованиям, 0 – ответ не соответствует требованиям):

При игре модуляции экзаменатор учитывает:

- правильность голосоведения;
- единый темп исполнения;
- владение всем комплексом гармонических средств (модуляции постепенные и внезапные, секвенции, неаккордовые звуки, мажоро-минор и проч.).

5.2. Промежуточный контроль

Формой промежуточного контроля являются зачет. По всем направлениям подготовки и специальностям зачет проводится в конце первого семестра. На зачет предоставляются все письменные работы, выполненные в течение семестра. На зачете в конце первого семестра студент должен:

- сыграть постепенную модуляцию в форме периода;
- проанализировать произведение, предложенное педагогом.

Принципы и критерии оценивания:

В гармоническом анализе экзаменатор учитывает:

- умение распознавать и записывать в соответствующей системе обозначений функции аккордов;
- умение атрибутировать гармоническую технику;
- умение обнаруживать связь гармонической структуры с прочими сторонами музыкальной композиции (в первую очередь с музыкальной формой).

- умение обобщать и делать выводы.

При игре модуляции экзаменатор учитывает:

- правильность голосоведения;
- владение всем комплексом гармонических средств (модуляции постепенные и внезапные, секвенции, неаккордовые звуки, мажоро-минор и проч.).

По результатам промежуточного контроля студент получает или не получает зачёт.

«Зачтено» выставляется, если при гармоническом анализе студент записал точные значения аккордов, раскрыл взаимосвязь гармонии и формы, сделал самостоятельные выводы о типе гармонической системы, обобщил ее особенности; играл модуляции в едином темпе, без остановок и ошибок в голосоведении; представил все письменные работы, выполненные в течение семестра.

«Не зачтено» выставляется, если студент обнаружил существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, допустил серьезные ошибки в гармоническом анализе, не смог записать аккордовую цифровку;

нарушил логику гармонического развития при игре модуляций; представил не все письменные работы, выполненные в течение курса.

5.3. Итоговый контроль

Формой итогового контроля является экзамен. По всем направлениям подготовки и специальностям экзамен проводится в конце второго семестра. Письменная часть экзамена представляет собой гармонизацию мелодии, которая предусматривает мелодическую фигурацию, постепенную и внезапную модуляции, средства мажоро-минора. На устную часть экзамена предоставляются все письменные работы, выполнение в течение второго семестра. Устный экзамен проводится по билетам и состоит из трёх разделов:

- ответ на один теоретический вопрос (по материалу всего курса);
- гармонический анализ;
- игра постепенной или энгармонической модуляции в не родственную тональность.

Принципы и критерии оценивания:

Задача рассматривается по 5 критериям. Каждый из них оценивается по шкале от 0 до 2 баллов:

1. Соблюдение правил голосоведения (строго соблюдаются-2/частично соблюдаются-1/не соблюдаются-0).
2. Использование неакк. звуков (правильно -2/частично-1/неверно-0).
3. Выполнение модуляций (правильно-2/частично-1/неправильно-0)
4. Использование аккордов мажоро-минорных систем (правильно-2/частично-1/не применяются -0).
5. Оригинальность решения (оригинально в рамках установленного стиля-2/оригинально, но не вписывается в рамки заданного стиля-1/традиционно-0).

Количество баллов суммируется. Выставляется оценка:

Оценка «отлично» ставится, если студент набрал 9–10 баллов.

Оценка «хорошо» ставится, если студент набрал 7–8 баллов.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент набрал 5–6 баллов.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент набрал менее 5 баллов.

При ответе на теоретический вопрос экзаменатор учитывает:

- знание материала дисциплины;
- системность в изложении материала при ответе;
- владение профессиональной терминологией;
- умение связывать теорию с практикой.

В гармоническом анализе экзаменатор учитывает:

- умение распознавать и записывать в соответствующей системе обозначений функции аккордов;
- умение атрибутировать гармоническую технику;

- умение обнаруживать связь гармонической структуры с прочими сторонами музыкальной композиции (в первую очередь с музыкальной формой).

- умение обобщать и делать выводы.

При игре модуляции экзаменатор учитывает:

- правильность голосоведения;
- владение всем комплексом гармонических средств (модуляции постепенные и внезапные, секвенции, неаккордовые звуки, мажоро-минор и проч.).

По результатам экзамена студенту выставляется оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется, если при ответе на теоретический вопрос студент обнаружил всестороннее и глубокое знание предмета, подкрепив теоретические положения многочисленными и разнообразными примерами из музыкальной практики, продемонстрировал знание учебной литературы (как основной, так и дополнительной), свободное владение профессиональной терминологией, аргументированно отвечал на дополнительные вопросы экзаменатора; при гармоническом анализе записал точные значения аккордов, раскрыл взаимосвязь гармонии и формы, сделал самостоятельные выводы о типе гармонической системы, обобщил ее особенности; играл модуляции в едином темпе (без остановок), в конкретном стиле, используя широкий спектр гармонических средств; за письменный экзамен получил оценку «отлично» или «хорошо»; представил все письменные работы, выполненные в течение курса.

Оценки «хорошо» заслуживает студент, если при ответе на теоретический вопрос он обнаружил полные знания учебного материала, подкреплял теоретические положения небольшим количеством разных примеров, продемонстрировал знание основной учебной литературы, базовых понятий и терминов; при гармоническом анализе выполнил аккордовую цифровку до конца, но допустил ошибки в обозначении, обобщил особенности гармонической системы; при игре модуляции делал остановки; за письменный экзамен получил оценку «хорошо»; представил все письменные работы, выполненные в течение курса.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент обнаружил знание учебного материала в объеме требуемого минимума, показал, что знаком с основной учебной литературой, рекомендованной программой, но путался в понятиях и терминах, отвечал не на все вопросы экзаменатора; допустил ошибки в гармоническом анализе, не все значения аккордов смог объяснить и записать, не сумел обобщить гармонические средства и сделать вывод о типе гармонической системы; за письменный экзамен получил оценку «удовлетворительно», представил не все письменные работы, выполненные в течение курса.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент обнаружил существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, плохо ориентируется в учебной литературе, не владеет профессиональной терминологией, допустил серьезные ошибки в гармоническом анализе, не смог записать аккордовую цифровку, нарушил логику гармонического развития при игре модуляций; за письменный экзамен получил оценку «неудовлетворительно»; представил не все письменные работы, выполненные в течение курса.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. *Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В.* Учебник гармонии. – М.: Музыка, 2012. – 480 с.
2. *Окунева Е.* Анализ серийной и сериальной музыки: уч. пособие для студентов муз. вузов – Петрозаводск, 2012 – 212 с.
3. *Мясоедов А.* Учебник гармонии. 3-е изд. – М., 2010. – 333 с.
4. *Тюлин Ю.* Краткий теоретический курс гармонии. - Изд. 4-е. - Санкт-Петербург: Композитор - Санкт-Петербург, 2003. – 207 с.
5. *Холопов Ю.* Гармония: теоретический курс: учебник. – СПб.: Изд-во «Лань», 2003. – 544 с.
6. *Холопов Ю.* Гармония: практический курс: в 2 частях. 2-е изд. – М.: Композитор, 2005.

6.2. Дополнительная литература

1. *Берков В., Степанов А.* Задачи по гармонии. – М.: Музыка, 1973. – 128 с.
2. *Бершадская, Т.* Лекции по гармонии. 2-е изд. – Л., 1985. – 240 с.
3. *Бондаренко Г.* Главный ход джаза. Искусство аранжировки. Практическое руководство по гармонии джаза (для фортепиано). – М.: Альфа-принт, 2004 – 92 с.
4. *Гуляницкая Н.* Введение в современную гармонию: учеб. пособие. – М.: Музыка, 1984. – 256 с.
5. *Дьячкова Л.* Гармония в западноевропейской музыке (IX – начало XX века): учебное пособие / РАМ им. Гнесиных. – М., 2009. – 232 с.
6. *Дьячкова Л.* Гармония в музыке XX века: учеб. пособие. – М., 2004. – 296 с.
7. *Когоутек Ц.* Техника композиции в музыке XX века. М.: Музыка, 1976. – 367 с.
8. *Ментюков, А.* Очерки истории гармонических стилей: в 2-х частях. Ч. 1. – Новосибирск: Новосибирская гос. консерватория, 2006. – 254 с.
9. *Ментюков, А.* Очерки истории гармонических стилей: в 2-х частях. Ч. 2. – Новосибирск: Новосибирская гос. консерватория, 2008. – 473 с.
10. *Мюллер Т.* Гармония. – М., 1976. – 288 с.
11. *Способин И.* Лекции по курсу гармонии. – М., 1969. – 244 с.

12. *Холопов Ю.* Гармонический анализ: в 3 ч. Ч. I. – М.: Музыка, 1996. – 96 с.

7. Современные базы данных информационно-справочные системы

1. ЭБС Лань
2. ЭБС Фолиант
3. Информационно-образовательная система MOODLE
4. Образовательная группа курса «Гармония и сольфеджио с О.В.»:
<http://vk.com/club101645733>
5. Архив классической музыки: <http://classic-online.ru/>
6. Нотная библиотека: <http://www.notelibrary.ru/>
7. Нотный архив Бориса Тараканова: <http://notes.tarakanov.net/>
8. Нотный архив России: <http://www.notarhiv.ru/>
9. Официальный сайт Российской государственной библиотеки:
<http://www.rsl.ru/>
10. Сайт «Нотная библиотека классической музыки»: <http://nlib.org.ua/>
11. Сайт «Погружение в классику»: <http://intoclassics.net/>

8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Антивирусная программа Dr. Web (лицензионное, Российское ПО)
2. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 (лицензионное)
3. Программное обеспечение Microsoft Office Standart 2016
(лицензионное)
4. Программное обеспечение Р7 (лицензионное, Российское ПО)
5. Программное обеспечение LibreOffice (свободно распространяемое)
6. Операционная система Microsoft Windows (лицензионное)
7. Программное обеспечение Sibelius – нотный редактор
(лицензионное)
8. Программное обеспечение Finale – нотный редактор (лицензионное)
9. Операционная система Альт Образование (лицензионное,
Российское ПО)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В учебном процессе используются:

- компьютер, аудиосистема;
- доступ к сети Интернет;
- проектор;
- классная доска;
- ноты,
- фортепиано.

по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа включает в себя:

1. подготовку к контрольным работам;
2. еженедельную игру модуляций на фортепиано;
3. еженедельное решение задач или выполнение творческих заданий (написание прелюдий, стилизаций, пьес в современной технике и т.п.);
4. подготовку к экзамену.

Виды творческих заданий:

1. Сочинение экспозиции сонатной формы в классическом стиле (по заданным мелодическим фразам для главной и побочной партий);
2. Стилизации на ранний и поздний романтизм (по заданному началу и композиционной структуре);
3. Сочинение коротких пьес в ладах и в современных техниках (додекафония, сонорика, минимализм).

Этапы работы при гармоническом анализе произведения:

1. Определить стилевую и жанровую принадлежность произведения;
2. Определите начальную тональность;
3. Заранее определите родственные тональности – в них могут быть отклонения;
4. Если перед вами произведение композитора-романтика, или современного композитора, то заранее найдите одноименную, параллельную и однотерцовую тональности (могут встретиться аккорды мажоро-минорных систем);
5. Проанализируйте гармонию подряд, помня о том, что устойчивые ступени не альтерируются;
6. Определите форму и виды кадансов;
7. Сделайте выводы о роли гармонии в создании музыкального образа.

Этапы работы при гармонизация мелодии:

1. Определите тональный план мелодии;
2. Определите форму и виды кадансов;
3. Проанализируйте причины появления встречных знаков (альтерация, отклонение, модуляция или расширение тональности);
4. Подберите аккорды и напишите цифровку;
5. Напишите мелодию басового голоса, следите за правильным голосоведением в контурном двухголосии;
6. Постройте недостающие голоса;
7. Проверьте правильность удвоения и голосоведения: отсутствие параллелизмов чистых интервалов, отсутствие увеличенных интервалов, разрешение 7 тонов аккордов, отсутствие переченя и переkreщивания;

8. Сыграйте получившийся хорал – ошибки гармонизации могут быть выявлены на слух.