

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Мурманский колледж искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

обще профессиональной дисциплины

ОП.07 СОВРЕМЕННАЯ ГАРМОНИЯ

образовательной программы СПО (ППССЗ)

по специальности

53.02.07 Теория музыки

(углублённой подготовки)

г. Мурманск, 2024 г.

ОДОБРЕНА
предметно-цикловой
комиссией «Теория музыки»

СОСТАВЛЕНА
в соответствии
с ФГОС СПО по специальности
53.02.07 Теория музыки

Председатель
предметно-цикловой комиссии

_____ **М.В. Калимова**

Заместитель директора
по учебной работе

_____ **А.И. Кудрявцева**

Составитель программы:
О.А. Павлова

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- сроки изучения дисциплины
- виды и сроки контрольных мероприятий
- наименование модуля, индекс дисциплины
- цели, задачи преподавания дисциплины
- формирование компетенций в соответствии с ФГОС
- требования ФГОС к студенту по окончании изучения дисциплины

2. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ДИАГНОСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7. ЛИТЕРАТУРА

1. Пояснительная записка

Типовые программы:

- Программа курса и методического пособия Современная гармония по специальности 0504 «Теория музыки». Повышенный уровень среднего профессионального образования. – М., 2002,
- Д. И. Шульгин «Теоретические основы современной гармонии», М., 1983.

Сроки изучения дисциплины

Курс IV, семестр 8.

Всего часов по рабочему плану	57
Из них: групповых (мелкогрупповых)	38
индивидуальных	-
самостоятельная учебная нагрузка студента	19

Виды и сроки контрольных мероприятий

контрольные работы:	-
зачеты:	8
экзамены:	-

Наименование модуля, индекс дисциплины

П.00 – Профессиональный учебный цикл

ОП.00 – Общепрофессиональные дисциплины

ОП.07 – Современная гармония

Цели, задачи преподавания дисциплины

Цель дисциплины – знакомство с гармоническими основами современной музыки, наиболее общими законами связи звуков в музыкальной ткани XX века, о наиболее распространенных техниках письма в современной музыке, исторической обусловленности этой гармонии и ее связях с гармонией предшествующих музыкальных эпох;

Задачи:

- воспитать у студентов вкус к новым формам выразительной и красивой гармонизации;
- привить им первые практические навыки, позволяющие осмысленно разбираться в гармоническом строении современного музыкального произведения.

Формирование компетенций в соответствии с ФГОС

Общие компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Профессиональные компетенции

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. 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 приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учётом 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 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 редакционные 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.

Требования ФГОС к студенту по окончании изучения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

уметь:

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

знать:

1. эстетические принципы современного музыкального искусства;
2. технические и выразительные возможности языка современной музыки;
3. вертикальные структуры, ладовые формы, принципы тональной организации;
4. современные техники композиции.

2. Краткие методические рекомендации

Сложность предмета «Современная гармония» заключается в освоении нового, современного гармонического языка, не имеющего «массового» распространения (бытования).

Основные формы работы в курсе гармонии – изложение материала, анализ гармонии музыкального произведения (фрагмента).

При этом упор делается на анализ формообразования гармонии произведения, его специфические музыкально-языковые средства; а также анализ нескольких произведений одного автора для выявления характерных черт гармонического языка композитора, анализ

нескольких произведений разных авторов для выявления действия определенных закономерностей гармонического языка школы.

Предмет «Гармония» предусматривает развитие практических навыков и творческих способностей учащихся, воспитание гармонического чувства стиля, формирование музыкального мышления, эстетического вкуса к выразительной гармонизации и естественному голосоведению, развитие широкого кругозора, освоение учащимися закономерностей гармонии на современных образцах мировой музыки.

3. Тематический план

№	Тема	Аудио- ручная нагрузка	Виды самостоятельной работы	Самостоятельная работа студента
1.	Введение. Музыкальная теория и практика в XIX и XX столетиях	2	Чтение лекции. Ответы на вопросы.	1
2.	Аккордика. Проблемы аккорда как конструктивного элемента	2	Чтение лекции. Ответы на вопросы.	1
3.	О классификации аккордов	2	Чтение лекции. Ответы на вопросы.	1
4.	Красочно-декоративные созвучия	2	Чтение лекции. Ответы на вопросы.	1
5.	Неаккордовые звуки	4	Игра упражнений по образцу.	2
6.	Звуковысотная система	4	Чтение лекции. Ответы на вопросы.	2
7.	Современный ладозвукорядный материал	2	Чтение лекции. Ответы на вопросы.	1
8.	Тональные формы ладовой организации	2	Чтение лекции. Ответы на вопросы.	1
9.	Хроматический переменный лад	2	Чтение лекции. Ответы на вопросы.	1
10.	Функция. Понятие функции звуковысотных элементов	2	Чтение лекции. Ответы на вопросы.	1
11.	Тональные функции	2	Чтение лекции. Ответы на вопросы.	1
12.	Нетонические функции	2	Чтение лекции. Ответы на вопросы.	1
13.	Некоторые особенности современной функциональной теории	2	Чтение лекции. Ответы на вопросы.	1
14.	Атональность	2	Чтение лекции. Анализ музыкальных фрагментов	1
15.	Додекафония	2	Чтение лекции. Анализ музыкальных фрагментов	1
16.	Сериальные формы организации атональности	2	Чтение лекции. Анализ музыкальных фрагментов	1
17.	Пуантилистические формы атональности	2	Чтение лекции. Анализ музыкальных фрагментов	1
	итого:	38		19

4. Содержание дисциплины

1. *Введение.* Музыкальная теория и практика в XIX и XX столетиях. Современный звуковой и ритмический материал. Техника композиции в музыке XX века. Изменение понятия гармонии в XX веке. Основные закономерности современной гармонии.
2. *Аккордика.* Проблемы аккорда как конструктивного элемента. Понятие аккорда. Строение аккордов в музыке современных композиторов.
3. *О классификации аккордов.* О наименовании аккордов с различными структурами.
4. *Красочно-декоративные созвучия.* Созвучия красочных функций в условиях ладотональной гармонической системы. Основные разновидности аккордовых красочных функций. Тембровые средства – основной конструктивно-гармонический фактор.
5. *Неаккордовые звуки.* Неаккордовые созвучия. Линейность как ведущий конструктивно-гармонический фактор. Аккорды в одноголосии. Аккорды в полифонии.
6. *Звуковысотная система.* Интонационно-ладовая природа звуковысотной. Системы. Лад. Ведущий конструктивный принцип ладовой организации. Полисистемность и комплексно-интонационная природа звуковысотной организации. Центропостоянные и центропеременные разновидности ладовой организации.
7. *Современный ладозвукорядный материал.* О систематизации современных ладовых форм. Различные формы ладовой организации как гармонические явления. О полифонической и гомофонной гармонии.
8. *Тональные формы ладовой организации.* Основные пути становления тональности как хроматической и полисистемой формы ладовой организации. Основные формы появления хроматических звуков в ладотональных построениях.
9. *Хроматический переменный лад.* Производные лады.
10. *Функция.* Понятие функции звуковысотных элементов. Функции центра и центроподчинения в различных формах ладовой организации.
11. *Тональные функции.* Тоническая функция. Диссонирующие тоники.
12. *Нетонические функции.* Доминантовая и субдоминантовые группы нетонических функций.

13. *Некоторые особенности современной функциональной теории.* Функциональная логика в тональных формах звуковысотной организации. Основные и дополнительные факторы объединения в гармонической структуре.
14. *Атональность.* Свободная атональность.
Основные конструктивные закономерности атональных форм ладовой организации. Ладогармонические центры и их окружение в атональности.
Организованная атональность. Серийные формы организации атональности.
15. *Додекафония.* Основные положения додекафонной техники. Способы создания додекафонной серии. Схематические формы серии. Работа с серийным материалом в полифонической и гармонической одновременности.
16. *Серийные формы организации атональности.* Прогрессии и серии ритма – один из важнейших компонентов сериализма. Ритмические прогрессии и ритмические серии.
17. *Пуантилистические формы атональности.*

5. Диагностика учебного процесса

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
уметь выполнять гармонический анализ современного музыкального произведения, характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального произведения	Устный (опрос, практические задания), письменный (контрольная работа, практические задания)
знать эстетические принципы современного музыкального искусства	Устный (опрос, практические задания), письменный (контрольная работа, практические задания)
знать технические и выразительные возможности языка современной музыки	Устный (опрос, практические задания), письменный (контрольная работа, практические задания)
знать вертикальные структуры, ладовые формы, принципы тональной организации	Устный (опрос, практические задания), письменный (контрольная работа, практические задания)
знать современные техники композиции	Устный (опрос, практические задания), письменный (контрольная работа, практические задания)

6. Материально-техническое обеспечение

Групповой класс, укомплектованный

- столами и стульями;
- фортепиано,
- аудио- видеотехника.

Средства обучения

- Нотная и учебная литература по курсу.
- Грамзаписи и аудиозаписи по курсу.

7. Литература

Основная

1. Бершадская Т. Лекции по гармонии. – Л.: Музыка, 1985. – 238 с., нот.
2. Бершадская Т. Гармония как элемент музыкальной системы. – СПб.: "Ut", 1997. – 192 с., нот.
3. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. – М.: Музыка, 1984. – 257 с.
4. Дьячкова Л. Гармония в музыке XX века. – М.: Музыка, 1994. – 144с.
5. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М.: Музыка, 1976. – 267 с.
6. Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. – М.: Музыка, 1988. – 512 с.

Дополнительная

1. Арановский М.Г. Мышление, язык, семантика //Проблемы музыкального мышления: Сб. ст. /Сост. и ред. М.Г. Арановский. – М.: Музыка, 1974. – С. 90-128.
2. Бершадская Т. Недоразумение, становящееся традицией (к проблеме: лады тональные - лады модальные). - Музыкальная академия. - 2008. - 1. - С. 175.
3. Громадин В. Цифровая музыка цифрового века. - Музыкальная академия. - 2008. - 1. - С. 190.
4. Гуляницкая Н. Алексей Ларин: о поэтике произведений XXI века. - Музыкальная академия. - 2008. - 1. - С. 18.
5. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: Смысл, 2001. – 264 с.
6. Кирнарская Д.В. Музыкальное восприятие. Монография. – М.: Кимос-Ард. – 160 с.
7. Консон Г. Исследования гармонии Л. Мазелем и Ю. Холоповым. - Музыкальная академия. - 2010. - 3. - С. 149.
8. Медушевский В. Онтологическая теория коммуникации как объяснительный принцип в музыкознании. - Музыкальная академия. - 2010. - 3. - С. 55.
9. Савина Л. Звукоорганизация музыки XX века: семиотические проблемы исследования. - Музыкальная академия. - 2008. - 2. - С. 114.

Интернет-ресурсы

1. Архив классической музыки. [Электронный ресурс]. - URL: <http://classic-online.ru/> - 01.09.2017.
2. Нотная библиотека. [Электронный ресурс]. - URL: <http://nlib.org.ua>– 01.09.2017.
3. Нотный архив Бориса Тараканова. [Электронный ресурс]. - URL:<http://notes.tarakanov.net/>-
4. Нотный архив России. [Электронный ресурс]. - URL:<http://www.notarhiv.ru/> - 01.09.2017.
5. Российская государственная библиотека. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.rsl.ru/>- 01.09.2017.
6. Сайт «Погружение в классику». [Электронный ресурс]. - URL:<http://intoclassics.net/> - 01.09.2017.