

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 СОВРЕМЕННАЯ ГАРМОНИЯ

программы подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ)

по специальности 53.02.07 Теория музыки

Сыктывкар, 2019

СОГЛАСОВАНО

Предметно-цикловой комиссией
отделения «Теория музыки»
Протокол № от 20__ г.

Председатель

_____ Т.Ю. Колтакова

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебной
работе _____ Л.В.Беззубова

Разработчик:

Колтакова Т.Ю. - преподаватель ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»;

Эксперт:

Слободина С.А. – преподаватель ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми».

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	13

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Современная гармония» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.07 Теория музыки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины (ОП).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-

Цель (и)- осознать выразительные и формообразующие возможности современной гармонии; освоить закономерности реализации общего принципа современной гармонии в последовательном изучении гармонических систем современной музыки; овладеть навыками гармонического анализа современной музыки.

Задачи:

- изучение композиторских техник и гармонических систем современной музыки;
- изучение особенностей гармонического развития, характерного для музыки XX-XXI веков.
- овладение специальной терминологией.

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

У1 - выполнять гармонический анализ современного музыкального произведения, характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального произведения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

31 - эстетические принципы современного музыкального искусства;

32 - технические и выразительные возможности языка современной музыки;

33 - вертикальные структуры, ладовые формы, принципы тональной организации;

34 - современные техники композиции;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть **общими компетенциями**, включающими в себя способность:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть **профессиональными компетенциями**, включающими в себя способность:

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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося **57** часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося **38** часов;

самостоятельной работы обучающегося **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	19
Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе:	19
выполнение письменных заданий, гармонический анализ музыкальных фрагментов	
Итоговая аттестация в форме	Дифференцированный зачет - 8 семестр

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Современная гармония

Коды формируемых компетенций	Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов	Должен знать	Должен уметь	Уровень освоения
1	2	3	4	5	6	7
8 семестр						
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Тема 1.1. Введение	Содержание учебного материала	4	31-4	У1	1
		1. Романтическая гармония и гармония XX века				
		2. Позднеромантическая гармония. Состояние тональности				
		3. Позднеромантическая гармония. Модальность (диатонические и искусственные лады)				
		Лабораторные работы	-			
		Практические занятия: Гармонический анализ музыкальных произведений П.И.Чайковского, Н.А.Римского-Корсакова, Ф.Листа, А.Н.Скрябина, М.П.Мусоргского	2			
		Контрольные работы	-			
Самостоятельная работа обучающихся Гармонический анализ произведений П.И.Чайковского, Н.А.Римского-Корсакова, Ф.Листа, А.Н.Скрябина, М.П.Мусоргского. Сочинение небольших пьес с использованием гармонических техник позднего романтизма.	3					
ОК 1 - 9 ПК 1.1 -	Тема 1.2. Основы современной	Содержание учебного материала	2	31-4	У1	2
		1. Общий принцип. 12-ступенная тональность. Новая				

1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	гармонии	система функций				
		2. Аккордика XX века				
		Лабораторные работы	-			
		Практические занятия: Гармонический анализ произведений С.С.Прокофьева, А.Н.Скрябина, Д.Д.Шостаковича, П.Хиндемита, К.Дебюсси, Р.Щедрина, А.Эшпая	2			
		Контрольные работы	-			
		Самостоятельная работа обучающихся: Гармонический анализ произведений композиторов XX века. Сочинение небольших пьес с использованием 12- ступенной тональности и аккордика XX века.	2			
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Тема 1.3. Джазовая гармония	Содержание учебного материала	1	31-4	У1	2
		Джазовая гармония. Аккордика. Ладовый блюзовый комплекс. Техника блокаккордов. Импровизационность и гармоническое варьирование				
		Лабораторные работы	-			
		Практические занятия: Гармонический анализ произведений К.Дебюсси, М.Равеля, И.Стравинского, Р.Щедрина, А.Шнитке, Э.Денисова.	1			
		Контрольные работы	-			
		Самостоятельная работа Гармонический анализ произведений И.Стравинского, Ф.Лессера, Дж.МакХьюга. Игра блюзового «квадрата»	1			
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Тема 1.4. Эпоха авангарда – I. Новая модальность	Содержание учебного материала	4	31-4	У1	2
		1. Новая модальность. Натуральные лады. Лады Шостаковича				
		2. Полигармония				
		3. Симметричные лады. Поздний Скрябин. Лады ограниченной транспозиции Мессиана.				

		4. Полифоническая гармония. Шостакович и Хиндемит.				
		Лабораторные работы	-			
		Практические занятия: Семинар (аналитический доклад по произведениям Скрябина, Мессяна, Шостаковича и Хиндемита). Гармонический анализ произведений композиторов первой волны авангарда.	4			
		Контрольные работы	-			
		Самостоятельная работа Подготовка к семинару. Сочинение небольших пьес в композиционных техниках первого авангарда.	4			
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Тема 1.5. Эпоха авангарда – I. Новая тональность	Содержание учебного материала	2	31-4	У1	2
		1. Новая тональность. Берг и Стравинский				
		2. Новая тональность. Шёнберг. Гемитоника Веберна				
		Лабораторные работы	-			
		Практические занятия: Семинар (аналитический доклад по произведениям Берга, Стравинского, Шёнберга и Веберна). Гармонический анализ произведений композиторов первой волны авангарда.	2			
		Контрольные работы	-			
Самостоятельная работа Подготовка к семинару. Сочинение небольших пьес в композиционных техниках первого авангарда.	2					
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Тема 1.6. Сонорика	Содержание учебного материала	1	31-4	У1	2
		Сонорика. Колористика. Сонористика. Параметры сонорной композиции				
		Лабораторные работы	-			
		Практические занятия Прослушивание и гармонический анализ произведений Р.Вагнера, Д.Лигети, А.Шнитке, Д.Шостаковича,	1			

		Кш.Пендерецкого				
		Контрольные работы	-			
		Самостоятельная работа Гармонический анализ произведений И.Стравинского и С.С.Прокофьева. Сочинение небольшой пьесы в сонорной технике.	1			
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Тема 1.7. Новая гармония и форма	Содержание учебного материала	2	31-4	У1	2
		Новая гармония и форма: строение темы, ходов и разработки в условиях новой гармонии. Трансформация классических категорий формы и гармонии				
		Лабораторные работы	-			
		Практические занятия Гармонический анализ главной темы «Знаков на белом» Э.Денисова и разработок Сонат № 7 Скрябина или Прокофьева.	1			
		Контрольные работы	-			
		Самостоятельная работа Гармонический анализ 3 ч. Сонаты для фортепиано Р.Щедрина или разработки Сонаты № 10 А.Скрябина или разработки Сонаты № 6 С.Прокофьева. По данным двутактам ГТ и ПТ написать простую трехчастную форму, сочинив гармоническое строение тем и хода.	1			
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Тема 1.8. Серийная музыка	Содержание учебного материала	2	31-4	У1	2
		1. Серийная композиция				
		2 Многопараметровость Веберна. Сериализм				
		Лабораторные работы	-			
		Практические занятия: Гармонический анализ Прелюдии ор. 25 А.Шёнберга, фрагментов 3 части Лирической сюиты А.Берга и 3 части Вариаций ор. 27 А.Веберна. Возможно в форме семинара.	2			

		Контрольные работы	-			
		Самостоятельная работа Гармонический анализ пьес Сюиты ор. 25 А.Шёнберга и Вариаций ор. 27 А.Веберна. Сочинение небольшой пьесы в серийной технике.	2			
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.8, 2.2, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4	Тема 1.9. Гармония эпохи 2 авангарда	Содержание учебного материала:	2	31-4	У1	2
		1. Формульная композиция				
		2. Микрохроматика. Экмелика. Алеаторика				
		3. Электронная и конкретная музыка. Новые формы – индивидуальный проект				
		Лабораторные работы	-			
		Практические занятия: Прослушивание фрагмента гепталогии «Свет» К.Штокхаузена и анализ формулы произведения; 2 части Экзотической сюиты С.Слонимского, «Силуэтов» Э.Денисова и Vivente – non vivente С.Губайдулиной	1			
Контрольные работы	-					
Самостоятельная работа Гармонический анализ: А.Волконский. Сюита зеркал (№ 1), Musica stricta (ч. 1) Н.Рославец. Три этюда для фортепиано (№ 2) С.Слонимский. Концерт-буфф, ч. 2 Н.Сидельников «Русские сказки», ч. 4	3					
	Тема 1.10. Дифференцированн ый зачет		2	31-4	У1	2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета для изучения дисциплины “Современная гармония”.

Оборудование учебного кабинета: рояль, учебная мебель, доска с несколькими нотными станами, ноты.

Технические средства обучения: проигрыватель.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий:

Основной список:

1. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. Учебное пособие.- М., «Музыка», 1984.

2. Дьячкова Л. Гармония в музыке XX века. М., «Музыка», 1994.

Дополнительная литература:

3. Холопов Ю.Н. Очерки современной гармонии. М., «Музыка», 1974.

Рекомендуемая литература:

1. Бриль И.М. Практический курс джазовой импровизации. М., 1979.

2. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М., «Музыка», 1975.

3. Гершкович Ф. Тональные истоки Шёнберговой додекафонии // Ф.Гершкович. О музыке. М., «Сов. Композитор», 1991.

4. Денисов Э.В. «Ода» для кларнета, фортепиано и ударных (авторский анализ) // Музыка Эдисона Денисова. М., 1995.

5. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., «Музыка», 1976.

6. Креник Э. (Кршенек Эрнст). Исследование о 12-тоновом контрапункте. Киев, 1993.

7. Курбатская С. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики. М., ТЦ «Сфера», 1996.

8. О.Мессиаан. Техника моего музыкального языка. М., 1995.

9. Спасов Б., Холопова В. Ритмические прогрессии и серии // Проблемы музыкального ритма. Сб. ст. М., «Музыка», 1978.

10. Тюлин Ю. Современная гармония и ее историческое происхождение // Теоретические проблемы музыки XX века. Сб. ст., вып. 1. М., «Музыка», 1967.

11. Холопов Ю. Классические структуры в современной гармонии// Теоретические проблемы музыки XX века. Сб. ст., вып. 1. М., «Музыка», 1967.

12. Холопов Ю. О трех зарубежных системах гармонии // Музыка и современность. Сб. ст., вып. 4. М., 1966.

13. Холопов Ю. Об общих логических принципах современной гармонии // Музыка и современность. Сб. ст., вып. 8. М., 1974.

14. Холопов Ю. Об эволюции европейской тональной системы // Проблемы лада.- Сб. ст. М., «Музыка», 1972.
15. Холопов Ю. Современные черты гармонии Прокофьева. М., 1967.
16. Холопов Ю. Функциональный метод анализа современной гармонии // Теоретические проблемы музыки XX века. Сб. ст., вып. 2. М., «Музыка», 1967.
17. Холопов Ю.Н. Гармония. Практический курс. Часть 2. М., «Композитор», 2003.
18. Холопова В.Н., Холопов Ю.Н.. Музыка Веберна. М., 1999.
19. Холопов Ю.Н., Ценова В.С. Эдисон Денисов. М., 1993.
20. Ценова В.С. Числовые тайны музыки С.Губайдулиной. М., 2000.
21. Чугунов Ю.Н. Гармония в джазе. М., 1980.
22. Шульгин Д. Теоретические основы современной гармонии: Учебное пособие. М., 1994.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, при выполнении контрольных работ, индивидуальных занятий.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен <u>уметь</u> :	
выполнять гармонический анализ современного музыкального произведения, характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального произведения	<ul style="list-style-type: none"> -практические занятия - семинарские занятия - дифференцированный зачет (8 семестр)
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен <u>знать</u> :	
эстетические принципы современного музыкального искусства; технические и выразительные возможности языка современной музыки; вертикальные структуры, ладовые формы, принципы тональной организации; современные техники композиции	<ul style="list-style-type: none"> - устные ответы - практические занятия - семинарские занятия - дифференцированный зачет (8 семестр)