

Кировское областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Кировский колледж музыкального искусства им. И.В.Казенина»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07. Современная гармония

специальности 53.02.07 «Теория музыки»

Киров, 2023

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 53.02.07 «Теория музыки»

Организация-разработчик: Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина»

Разработчик:

Скурихина Т.А., преподаватель предметно-цикловой комиссии «Теория музыки» Кировского колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина

Рецензенты:

Е.В. Приданова – доцент кафедры истории музыки Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, кандидат искусствоведения

Н.В. Россохина – преподаватель ККМИ им. И.В. Казенина, заслуженный работник культуры РФ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	13

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Современная гармония

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 53.02.07 «Теория музыки»

Программа учебной дисциплины может быть использована для профессиональной подготовки по данной специальности.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Профессиональный учебный цикл, Общепрофессиональные дисциплины ОП 07.

1.3. Цели 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 освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:

Знать эстетические принципы современного музыкального искусства.

Знать технические и выразительные возможности языка современной музыки.

Знать вертикальные структуры, ладовые формы, принципы тональной организации.

Знать современные техники композиции.

уметь:

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

В результате освоения междисциплинарного курса у обучающегося должны быть сформированы следующие **общие и профессиональные компетенции**:

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.

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 учетом 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 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.

Максимальная учебная нагрузка студентов – 105 часов, аудиторная учебная нагрузка студента – 70 часов, самостоятельная работа – 35 часов. Время изучения 7-8 семестры.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	<i>Объем часов</i>
Максимальная учебная нагрузка (всего)	105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	70
в том числе:	
практические занятия	12
контрольные работы	3
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	35
в том числе:	
аналитические задания	25
работа с научной и учебной литературой	10
Аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в VIII семестре	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Современная гармония»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)	Объем часов
1	2	3
Раздел 1.		
Тема 1.1.	Введение.. Искусство XX века как предмет искусствознания.	4
	1. Историческое развитие понятия «гармония». Эволюция европейской тональной системы в XIX – XX в	2
	2. Проблематика и основные закономерности современной гармонии.	2
	Практические занятия	<i>нет</i>
	Контрольные работы	<i>нет</i>
	Самостоятельная работа обучающихся . Аналитическое задание.	2
Тема 2.	Аккордика.	4
	1 Проблема аккорда как конструктивного элемента.	2
	2 Классификация аккордов. Аккордика и стилистика.	2
	Практические занятия.	<i>нет</i>
	Контрольные работы	<i>нет</i>
	Самостоятельная работа обучающихся Гармонический анализ аккордовых структур.	2
Тема 3.	Красочно-декоративные созвучия.	2
	1. Красочно-декоративные созвучия. Тембровые средства как основной конструктивно-гармонический фактор.	2
	Практические занятия	<i>нет</i>
	Контрольные работы	<i>нет</i>
	Самостоятельная работа обучающихся. Гармонический анализ.	1
Тема 4.	Полифоническая гармония..	4
	1. Линейность как основной конструктивно-гармонический фактор.	2
	2 Аккорды в одноголосии..	1
	Практические занятия. Гармонический анализ.	1
	Контрольные работы.	<i>нет</i>
	Самостоятельная работа обучающихся. Гармонизация мелодии. Гармонический анализ.	2
Тема 5.	Аккорды в полифонии.	4
	1. Особые формы полифонической гармонии.	2
	Практические занятия. Аналитические задания.	2
	Контрольные работы.	<i>нет</i>
	Самостоятельная работа обучающихся.	2
Тема 6.	Звуковысотная система.	4
	1. Интонационно-ладовая природа звуковысотной системы..	2
	2. Ведущий конструктивный фактор ладовой организации.	1
	3. Проблема восприятия музыкальных произведений.	1
	Практические занятия. Работа с научной литературой..	<i>нет</i>

	Контрольные работы.	<i>нет</i>
	Самостоятельная работа обучающихся. Аналитические задания.	2
Тема 7.	Тональные формы ладовой организации.	4
	1. Тональность в музыке 20 века.	2
	2. Основные этапы становления тональности.	2
	Практические занятия.	<i>нет</i>
	Контрольные работы.	<i>нет</i>
	Самостоятельная работа обучающихся. Аналитические задания.	2
Тема 8.	Функции.	6
	1 Тональные функции. Функциональная логика. Нетонические функции.	2
	Практические занятия. Гармонический анализ логики функционального развития.	2
	Контрольная работа. Тестовые задания по терминологии.	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Задания по терминологии. Гармонический анализ	3
Тема 9.	Модальность.	6
	1. Основные понятия классификация ладов.	2
	2. Диатоника и хроматика.	2
	3. Модальность и средства музыкальной выразительности.	1
	Практические занятия. Анализ модальной гармонии.	1
	Контрольные работы.	<i>нет</i>
	Самостоятельная работа обучающихся. Аналитическая работа с модальной гармонией.	3
Тема 10.	Расширенная тональность.	6
	1. Типология тональных структур. Тональный центр.	2
	2. Новая тональность, ее возможности.	2
	3. Политональность.	1
	Практические занятия. Работа с научной литературой. Анализ музыкальных фрагментов.	1
	Контрольные работы	<i>нет</i>
	Самостоятельная работа обучающихся. Конспект статьи о тональных структурах.	3
Тема 11.	Атональность.	6
	1. Свободная атональность.	2
	2. Основные закономерности атональных форм ладовой организации	2
	3. Ладогармонические центры в атональности	1
	Практические занятия. Анализа фрагментов музыки А.Шенберга	1
	Контрольные работы.	<i>нет</i>
	Самостоятельная работа обучающихся. Аналитические задания.	3
Тема 12.	Серийность.	4
	1. Серия, ее назначение в композиции.	2
	Практические занятия. Анализ сери и ее музыкального воплощения.	2
	Контрольные работы.	<i>нет</i>
	Самостоятельная работа обучающихся. Аналитические задания.	2

Тема 13.	Додекафония.		4
	1.	Додекафония..	2
	2.	Основные положения додекафонной техники.	1
	Практические занятия. Анализ додекафонных сочинений композиторов нововенской школы.		1
	Контрольные работы.		нет
Самостоятельная работа обучающихся. Конспекты статей , аналитические задания.		2	
Тема 14.	Сериальность.		4
	1.	Сериальные формы организации музыкального материала.	2
	2.	Прогрессии и серии ритма.	2
	Практические занятия.		нет
	Контрольные работы. Решение задачи. Гармонизация мелодии.		нет
Самостоятельная работа обучающихся. Сочинение серии. Аналитические задания.		2	
Тема 15.	Пуантилизм.		2
	1.	Пуантилизм в искусстве. Музыкальные особенности пуантилизма.	2
	Практические занятия.		нет
	Контрольные работы.		нет
Самостоятельная работа обучающихся.		1	
Тема 16.	Техническая музыка		3
	1.	Техническая музыка. Основные сведения.	1
	2.	Алеаторика. Минимализм.	1
	Практические занятия. Работа с литературой.		1
	Контрольные работы.		нет
Самостоятельная работа обучающихся. Конспект статей.		1,5	
Тема 17.	Джазовая гармония.		3
	1.	Основные этапы развития джазовой гармонии.	2
	Практические занятия.		нет
	Контрольные работы. Обобщающая работа по всему пройденному материалу.		1
	Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка к контрольной работе.		1,5
Дифференцированный зачет			
		ИТОГО:	105

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета теоретических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, фортепиано.

Технические средства обучения: компьютер, CD-проигрыватель, DVD-плеер.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Яворский, Б.Л. Упражнения в образовании схем ладового ритма. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016
2. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Книги первая и вторая. - Л.,1963.
3. Асафьев Б. О музыке XX века. – Л.,1983.
4. Бершадская Т. Лекции по гармонии. – Л.,1972.
5. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. – М.,1984.
6. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976.
7. Мазель Л. Проблемы классической гармонии. – М., 1972.
8. Тюлин ю. Учение о гармонии – М., 1966.
9. Федулов В. К проблеме основного тона интервалов и аккордов \по поводу теории основного тона Хиндемита\.- В сб.: «Проблемы музыки XX века». – Горький, 1977.
- 10.Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс.- М., 1988.
- 11.Холопов Ю. Задания по гармонии. – М., 1983.

Дополнительные источники:

1. Дернова В. Гармония Скрябина. – Л., 1968.
2. Дьячкова Л. Политональность в творчестве Стравинского.– В сб.:»Вопросы теории музыки», вып.2, М.,1970.
3. Житомирский Д. О гармонии Скрябина. – В кн.: А.Н.Скрябин. Сборник статей. – М., 1973.
4. Житомирский Д., Леонтьева О., Мяло К. «Западный музыкальный авангард после второй мировой войны». – М., 1979.
5. Задерацкий В. Полифоническое мышление Стравинского. – М., 1980.

6. Кудряшов Ю. Характерные особенности техники и формы ранних произведений Веберна. – В кн.: «Проблемы музыкальной науки», вып.2. – М., 1978.
7. Лаул Р. Кризисные черты в мелодическом мышлении Шенберга.- В кн.: Вопросы теории и эстетики музыки». Вып.9. – Л., 1969.
8. Лаул Р. О творческом методе Шенберга. – В кн.: «Вопросы теории и эстетики музыки», Вып. 9. – Л., 1969.
9. Холопов Ю. Проблема основного тона аккорда в теоретической концепции Хиндемита. – В кн.: «Музыка и современность». Вып. 1. – М., 1962.
- 10.Холопов Ю. Об общих логических принципах современной гармонии. – В кн.: «Музыка и современность», вып. *. – М., 1974.
- 11.Холопов Ю. Очерки современной гармонии. – М., 1974.
- 12.Холопов Ю. О трех зарубежных системах гармонии. - В кн.: «Музыка и современность». Вып. 7. – М., 1971.
- 13.Холопов Ю. Симметричные лады в теоретических системах Яворского и Мессиана. – В кн.: «Музыка и современность». Вып. 7. – М., 1971.
- 14.Холопова В. Об одном принципе хроматики в музыке XX века. – В кн.: «Проблемы музыкальной науки». Вып. 2 – М., 1973.
- 15.Холопова В. Вопросы ритма в творчестве композиторов первой половины XX века. – М., 1971.
- 16.Цендровский В. О гармонии Свиридова. – В кн.: «Музыка и современность». Вып. 5. – М., 1967.
- 17.Чугунов Ю. Гармония в джазе. – М.,
- 18.Шнитке А. Коллаж и полистилистика. – В кн.: «Музыкальные культуры народов. Традиции и современность.» - М., 1973.
- 19.Этингер М. Гармония в полифонических циклах Хиндемита и Шостаковича. – В кн.: «Теоретические проблемы музыки XX века», Вып. 1. – М., 1967.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Вид результатов	Результаты	Форма контроля (диагностической деятельности /ситуации для проверки достижения обучаемого указанного результата), вид задания	Методы, способы оценивания, средства измерения	Показатели оценки, уровня сформированности результата	Критерии оценки	Наполнение ФОС
Знания	Знать эстетические принципы современного музыкального искусства.	Дифференцированный зачет. Тест	Сравнение с эталоном.	Правильные ответы по терминологии.	5 правильных ответов – «отлично» 4 – «хорошо» 3- «удовлетворительно» 2- «неудовлетворительно»	Тест Примерный список вопросов: Понятие «гармония» в XX веке. Эволюция европейской тональной системы. Проблематика современной гармонии. Основные закономерности современной гармонии.
	2. Знать технические и выразительные возможности языка современной музыки.	Дифференцированный зачет. Тест	Сравнение с эталоном.	Правильные ответы по терминологии.	5 правильных ответов – «отлично» 4 – «хорошо» 3- «удовлетворительно» 2 - «неудовлетворительно»	Тест Примерный список вопросов: Виды аккордов в современной музыке. Тональность в современной музыке. Линейность Полифоническая гармония. Фактура. Пуантилизм.
	3. Знать вертикальные структуры, ладовые формы, принципы тональной организации.	Дифференцированный зачет. Тест	Сравнение с эталоном.	Правильные ответы по терминологии.	5 правильных ответов – «отлично» 4 – «хорошо» 3- «удовлетворительно» 2- «неудовлетворительно»	Тест Примерный список вопросов: Тональность. Расширенная тональность

						Модальность. Атональность Политональность
	4. Знать современные техники композиции.	Дифференцированный зачет Тест	Сравнение с эталоном.	Правильные ответы по терминологии.	5 правильных ответов – «отлично» 4 – «хорошо» 3- «удовлетворит.» 2- «неудовлетворительно»	Примерный список вопросов: Додекафония Серийность Сериальность Алеаторика Сонористика
Умения	Уметь выполнять гармонический анализ современного музыкального произведения, характеризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального произведения.	Дифференцированный зачет Гармонический анализ музыкального произведения с характеристикой гармонических средств	Собеседование	Верный метод анализа современной гармонии. Верное определение гармонических средств и логики музыкального развития. Связь гармонических средств с музыкальным содержанием.	«Отлично» – полный ответ, включающий характеристику параметров гармонического языка и связь их с содержанием. «Хорошо» – неполный ответ с правильным пониманием логики гармонического развития и содержания, но содержащий небольшие недостатки в определении гармонических особенностей. «Удовлетворительно» – неточный ответ, с ошибками определения гармонии и логики музыкального развития. «Неудовлетворительно» – неправильный ответ с принципиально неверным методом анализа гармонии и непонимания логики музыкального развития.	Примерный список произведений для анализа: Г.Свиридов «Березка» Шнитке А. «Пианиссимо» Веберн А. Вариации для фортепиано оп. 2 Барток Б. «Микрокосмос» Равель М. «Пять греческих народных мелодий» Шостакович Д. 24 прелюдии для фортепиано оп. 34
Общие компетенции	ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	Дифференцированный зачет. Устный ответ на теоретический вопрос в соответствии с программными требованиями	Экспертная оценка	Знание основной методической и учебной литературы по учебной дисциплине, умение работать с литературой.	Освоена компетенция – Не освоена.	Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. – М., 1984. Денисов Э. Додекафония и проблемы современной композиторской техники. – В кн.: «Музыка и современность», вып. .: – М., 1968.. Житомирский Д., Леонтьева О., Мяло К. «западный музыкальный авангард после второй мировой войны». – М.,

						<p>1979. Задерацкий В. Полифоническое мышление Стравинского. – М., 1980. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976. – Л., Мазель Л. К дискуссии о современной гармонии. – В кн.: «Теоретические проблемы музыки XX века». Вып. 2. – М., 1978. Мазель Л. Проблемы классической гармонии. – М., 1972. Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс.- М., 1988.</p>
Профессиональные компетенции	ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.	Дифференцированный зачет Презентация раздела портфолио	Экспертная оценка.	Обоснованность выбора и оптимальность состава источников информации для решения профессиональных задач; соответствие наполнения раздела портфолио требованиям к оформлению, презентации	Освоена компетенция – Не освоена	<p>Примерный список материалов раздела портфолио: Разработка темы по современной гармонии. Методические материалы по одному из разделов современной гармонии. Список литературы по темам «Современной гармонии» Методическая разработка темы, связанная с материалом предмета «Современная гармония».</p>