

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины
ГАРМОНИЯ

для обучающихся по программам направления подготовки
53.03.03 «Вокальное искусство»

Разработчик:
кандидат искусствоведения, доцент
кафедры теории музыки и композиции Н.В. Перепич

1. Пояснительная записка

Методические указания для студентов по освоению дисциплины «Гармония» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» и соответствующих рабочих программ.

Целью дисциплины служит формирование представлений о гармонии как важном средстве музыкальной выразительности, благодаря которому происходит воплощение образного содержания, складываются композиционные закономерности музыкального сочинения. Освоение данной дисциплины обуславливает выработку ряда навыков, необходимых для профессионального становления музыканта-исполнителя и педагога.

Достижению цели служит ряд следующих задач, освоение которых является обязательным условием прохождения итогового контроля:

- усвоение базового терминологического аппарата;
- ознакомление с этапами историко-стилевого развития гармонического языка;
- формирование чётких представлений о функциях и роли гармонии в музыкальном произведении;
- выработка навыков гармонического анализа музыкального произведения;
- развитие комплексного восприятия элементов музыкальной ткани, способности оперировать ими устно и письменно, на слух и зрительно;
- создание прочной связи практического и теоретического уровней при восприятии и осмыслении гармонии в музыкальном произведении;
- создание методологической основы для самостоятельной работы с музыкальным текстом;
- развитие творческих способностей обучающихся.

«Гармония» изучается на втором курсе, в течение 3–4 семестра, завершается экзаменом. Общая продолжительность курса, согласно учебному плану, – 180 часов, из них 70 – практические занятия. В современных условиях одним из важнейших профессиональных требований к музыканту-исполнителю и педагогу является умение самостоятельно совершенствовать свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения текущих и итоговых контрольных испытаний рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Иметь тетрадь для конспектирования лекций и нотную тетрадь для выполнения практических заданий;
2. Стремиться к стопроцентному посещению занятий;
3. Еженедельно закреплять тему дисциплины, используя формы индивидуальной работы;
4. Еженедельно выполнять практические задания.

В соответствии с учебным планом, курс гармонии предполагает цикл практических занятий, сочетающих теоретический и практический компоненты.

В *теоретической части* занятий преподаватель дает общую характеристику рассматриваемого вопроса, излагает теоретический материал, раскрывает особенности исторической эволюции ведущих понятий, принципов музыкальной организации. Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения

лекции и ключевые определения по пройденной теме. После занятий необходимо провести дополнительную работу с конспектом лекций:

1. Просмотреть конспект сразу после занятий. Пометить материал конспекта, который вызывает затруднения для понимания.
2. Работать самостоятельно, используя предлагаемую литературу.
3. При возникновении затруднений обратиться за помощью к преподавателю.

В практической части занятий возможны две формы работы: выполнение практических заданий и семинарское обсуждение определённой проблематики курса с целью расширения профессионального кругозора обучающихся, самостоятельно подготовленной с применением учебной и научной литературы.

При подготовке к семинарскому занятию необходимо ориентироваться на план его проведения, проработать содержание вопросов, выносимых на обсуждение, законспектировать публикации по теме семинара из предложенного списка, привести выводы в систему, выучить материал, пересказать его и сформулировать возникшие вопросы и наблюдения. При чтении разных источников уместно применять проблемный подход и метод сравнительного анализа.

Основная задача выполнения практических заданий – усвоение проблематики курса, конкретизация её в следующих видах работы: письменная гармонизация мелодии, упражнения за фортепиано, гармонический анализ музыкального произведения или его фрагмента.

1) Письменная гармонизация мелодии – необходимо переписать мелодию задачи в нотную тетрадь и несколько раз прослушать её на фортепиано, спеть. Определить тональный план и участки возможных отклонений, обозначить каденционные зоны. Далее, имея в виду изучаемую тему, определить пульсацию задачи и приступить к расставлению функций аккордов. Далее – прописать линию баса, уточняя обращения аккордов, или же приступить к варианту решения, сочетающему работу с нижним голосом и заполнением остальных. Основные правила голосоведения следует выписывать подряд на отдельной странице тетради, чтобы была возможность использования их как справочного материала, полезно оставлять уточняющие пометки на полях тетради или в самой задаче. При решении задачи нужно стараться использовать возможности внутреннего слуха, прибегая к работе за фортепиано в крайних случаях. После решения задачи имеет смысл исполнить её и сопоставить свои внутренние представления с реальным звучанием, внести коррективы, исправить обнаруженные ошибки.

2) Упражнения за фортепиано – комплекс заданий, предлагаемых многими учебными пособиями (Соловьёва, Максимов, Тюлин, другие). Сюда относятся игра гармонических соединений, гармонических оборотов и последовательностей по цифровке в четырёхголосном складе в тесном и широком расположении, игра диатонических, транспонирующих секвенций, модулирующих переходов/периодов, заполнение средних голосов по данному крайнему двухголосию, досочинение построений в требуемом жанре и по собственному усмотрению, подбор аккомпанемента к мелодии, варьирование построения путём использования неаккордовых звуков, перегармонизация построения.

3) Гармонический анализ музыкального произведения или его фрагмента – приступая к выполнению данного задания, стоит послушать произведение в записи или самому исполнить его на фортепиано. Определить тональный план и жанровую основу произведения, приступить к детальному гармоническому анализу, собирая фактуру от баса к верхним голосам, убирая повторные тоны и учитывая вокальную партию. Результатом детального анализа должно стать обобщение: какие созвучия и обороты преобладают, с какими фрагментами поэтического текста они связаны, равномерна ли гармоническая пульсация, явно ли выражены зоны каденций, как влияют средства гармонии на формообразование, какую роль играет гармония в раскрытии образного строя и содержания произведения.

3. Формы самостоятельной работы

При изучении дисциплины «Гармония» предполагаются следующие виды самостоятельной работы обучающихся:

- 1) Работа с конспектом лекции – чтение, проблемный анализ, формулирование вопросов, пересказ;
- 2) Чтение и конспектирование текста из учебной и специальной литературы – осуществляется на основе данного преподавателем списка;
- 3) Работа со словарями и справочниками;
- 4) Поисковая деятельность в сети Интернет, обработка полученной информации;
- 5) Письменная гармонизация мелодии или баса;
- 6) Выполнение упражнений за фортепиано;
- 7) Выполнение гармонического анализа по заданной теме;
- 8) Внедрение знаний в практику: использование новых средств при решении задач, упражнениях на фортепиано, гармоническом анализе музыкального произведения;
- 9) Выполнение творческих заданий;
- 10) Подготовка к письменной или устной контрольной работе;
- 11) Поиск материала для гармонического анализа.

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Изучение дисциплины «Гармония» заканчивается экзаменом в конце 4 семестра. Текущий контроль осуществляется на практических занятиях, в период внутрисеместровых аттестаций и контрольного урока в конце 3 семестра.

Стабильное посещение занятий, выполнение всех заданий в срок и получение высоких баллов в ходе текущего контроля являются факторами, влияющими на итоговый результат.

Регулярная подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

При подготовке к экзамену нужно опираться на знания, полученные в ходе освоения курса, а также конспекты и обозначенный педагогом перечень учебной и научной литературы.

При подготовке нужно изучить перечень контрольных вопросов и заданий и равномерно распределить время на их подготовку. Важно, чтобы самостоятельная работа подразделялась на следующие этапы: погружение в проблематику, усвоение проблематики, заучивание, повторение материала. В завершение подготовки экзаменационного вопроса необходимо составлять план ответа. Ключевым моментом будет способность подкреплять теоретические знания приобретёнными практическими навыками, составляющими специфику курса гармонии (работа с нотным текстом, способность выполнять гармонический анализ, гармонизовать мелодию, демонстрировать гармонические явления на фортепиано).

Для разъяснения вопросов, «пробелов» и субъективных проблем, возникших в ходе подготовки, перед экзаменом проводится консультация продолжительностью 2 академических часа.

Контрольные вопросы по курсу

1. Гармония: исторический аспект
2. Мелодическая фигурация
3. Ладовая альтерация

4. Органный пункт
5. Мажоро-минорные системы
6. Общая теория модуляции
7. Постепенная модуляция на 2 знака
8. Постепенная модуляция на 3-6 знаков
9. Модуляция ускоренного типа
10. Модулирующие секвенции
11. Эллипсис
12. Энгармоническая модуляция. Модуляция через уменьшенный септаккорд
13. Модуляция через энгармонизм малого мажорного септаккорда
14. Модуляция через энгармонизм увеличенного трезвучия
15. Гармония и формообразование
16. Свойства и типы гармонических структур. Простые гармонические структуры
17. Сложные гармонические структуры. Тональность на консонантной основе
18. Расширенная ладотональная структура. Хроматическая тональность

Перечень музыкальных произведений для анализа

Чайковский П.	«Пиковая дама», дуэт Прилепы и Миловзора. «Евгений Онегин», ария Ольги.
Глинка М.	«Руслан и Людмила», «Персидский хор».
Даргомыжский А.	«Русалка», хор «Заплетися, плетень».
Бах И.С.	Хоралы (по выбору)
Григ Э.	«К ногам твоим»
Чайковский П.	«Отчего?».
Бородин А.	«Князь Игорь», каватина Кончаковны.
Шебалин В.	Хор «Зимняя дорога».
Шуберт Ф.	«Зимний путь», «Шарманщик».
Шопен Ф.	Колыбельная Des-dur, op.57.
Григ Э.	«Шествие гномов».
Бородин А.	«Князь Игорь», хор «Мы к тебе, княгиня»
Шуберт Ф.	«Приют».
Лист Ф.	«Годы странствий», «Часовня Вильгельма Телля».
Дебюсси К.	«Лунный свет».
Чайковский П.	«Евгений Онегин», хор «Девы, красавицы».
Бородин А.	«Князь Игорь», каватина Владимира.
Шуман Р.	«Любовь поэта», op.48 №15.
Танеев С.	Хор «Увидал из-за тучи утёс».
Лист Ф.	«Грёзы любви».
Чайковский П.	«Ромео и Джульетта», побочная партия.
Лист Ф.	«Сонет Петрарки» №104. «Всюду тишина и покой».
Чайковский П.	«Евгений Онегин», ария Онегина.
Де Машо Г.	Мотет «Lasse! Ge sui en aventure».
Глинка М.	«Иван Сусанин», хор «Мы на работу в лес».
Бородин А.	«Князь Игорь», Песня Половчанки с хором.
Глинка М.	«Руслан и Людмила», «Марш Черномора», трио.
Мусоргский М.	«Без солнца», №1, №3.
Шопен Ф.	Прелюдия №9 E-dur.

Практические задания

Выполнение всех текущих практических заданий по гармонии: письменных

гармонизаций, построения и пения модулирующих переходов, упражнения на фортепиано (игра гармонических оборотов, секвенций), гармонический анализ фрагментов музыкальных произведений и анализ мелодий (при прохождении тем «мелодическая фигурация», «альтерация», «отклонение», «модуляция»), творческие задания. В проблемных случаях (большое количество пропусков, невыполнение учебного объёма практических заданий, недостаточность профессионального уровня подготовки в течение семестра и т.д.) часть заданий выносится на экзамен.

Пособия с упражнениями по гармонии за фортепиано

1. Алексеев Б. К. Задачи по гармонии: [учебное пособие] / Б. К. Алексеев. – Москва : Музыка, 2019. – 248 с.
2. Максимов С. Е. Упражнения по гармонии на фортепиано: Ч.1: [учебное пособие для музыкальных училищ и консерваторий]: допущено Управлением учебных заведений Министерства культуры СССР в качестве учебного пособия для музыкальных училищ и консерваторий / С. Е. Максимов. – Изд. 3-е. – 1957. – 191 с.
3. Максимов С. Е. Упражнения по гармонии на фортепиано: Ч.2: [учебное пособие для консерваторий и музыкальных училищ]: рекомендовано Управлением кадров и учебных заведений Министерства культуры СССР как учебное пособие для консерваторий и музыкальных училищ / С. Е. Максимов. – Изд. 5-е, доп. – 1974. – 286 с.
4. Практическое освоение фактуры в курсе гармонии на материале классической музыки [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Красноярский краевой научно - учебный центр кадров культуры (КНУЦ) ; авт.-сост. О. В. Сафронова ; науч. ред. Н. М. Найко. – Красноярск : Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры (КНУЦ), 2019. – 147 с. – Режим доступа: http://192.168.2.239/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4259.
5. Соловьева Н. А. Упражнения на фортепиано в курсе гармонии: пособие для учащихся музыкальных училищ и средних специальных музыкальных школ / Н. А. Соловьева. – Москва : Советский композитор, 1989. – 56 с.

Требования к экзамену в конце 4 семестра

Перечень теоретических вопросов

1. Мелодическая фигурация
2. Альтерация аккордов S и D группы
3. Органный пункт
4. Мажоро-минорные системы
5. Общая теория модуляции
6. Постепенная модуляция
7. Модуляция ускоренного типа
8. Внезапная модуляция
9. Эллипсис
10. Тональность на консонантной основе. Трезвучия, обращения, их использование
11. Тональность на консонантной основе. Септаккорды, их обращения, использование, разрешение
12. Расширенная тональность
13. Хроматическая тональность

Перечень тональных планов для выполнения модуляции

1. A-G
2. C-E
3. D-E
4. A-C
5. D-B
6. G-f
7. h-g
8. F-A
9. d-As
10. C-As
11. As-F
12. a-fis

Список произведений для гармонического анализа

1. Ф. Шуберт. Приют
2. Р. Шуман. Я не сержусь
3. А. Рубинштейн. Первый романс Демона
4. Н. Римский-Корсаков. Ария Снегурочки
5. П. Чайковский. Ариозо Ленского
6. П. Чайковский. Ария Онегина («Когда бы жизнь...»)
7. П. Чайковский. Отчего
8. П. Чайковский. Среди шумного бала
9. П. Чайковский. Забыть так скоро
10. С. Рахманинов. Не пой, красавица, при мне
11. С. Рахманинов. О нет, молю, не уходи
12. С. Рахманинов. Маргаритки

Образец экзаменационного билета:

1. Органный пункт
2. Построить и спеть модуляцию D-E
3. Гармонический анализ: Ф. Шуберт «Приют»

Список рекомендуемой литературы

1. Абызова Е.Н. Гармония: учебник / Е. Н. Абызова. – Москва : Музыка, 2001. – 383 с.
2. Алексеев Б.К. Гармоническое сольфеджио: пособие по слуховому анализу / Б. К. Алексеев. – Москва : Музыка, 2018. – 335 с.
3. Задачи по гармонии [учебное пособие] / Б. К. Алексеев. – Москва : Музыка, 2019. – 248 с.
4. Мутли А.Ф. Сборник задач по гармонии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Ф. Мутли. – 7-е изд. – Электрон. текст. изд. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2006. – 191 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/1976/#3>.
5. Мясоедов А.Н. Задачи по гармонии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Н. Мясоедов. – 7-е изд., стер. – Электрон. нот. изд. – Санкт-Петербург : Лань : Планета

- музыки, 2019. – 112 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/119118/#1>.
6. Мясоедов А.Н. Учебник гармонии: учебное пособие / А. Н. Мясоедов. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2016. – 333 с.
7. Петерсон А.В. Гармония в эстрадной и джазовой музыке [Электронный ресурс]: учебное пособие: рекомендовано Санкт-Петербургским государственным институтом культуры в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению «Эстрадно-джазовое исполнительство» / А. В. Петерсон, М. В. Ершов. – 2-е изд., стер. – Электрон. текст. изд. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. – 144 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/112771/#1>.
8. Римский-Корсаков Н.А. Практический учебник гармонии / Н. А. Римский-Корсаков. – 20-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. – 172 с.
9. Сафронова О.В. Практическое освоение фактуры в курсе гармонии на материале классической музыки : учебно-методическое пособие / Красноярский краевой научно - учебный центр кадров культуры (КНУЦ) ; авт.-сост. О. В. Сафронова ; науч. ред. Н. М. Найко. – Красноярск : Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры (КНУЦ), 2019. – 147 с. – Режим доступа: http://192.168.2.239/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4259 (дата обращения: 03.12.2019).
10. Скребкова О.Л. Практический курс гармонии: учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / О. Л. Скребкова, С. С. Скребков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 180 с.
11. Слонимский, Сергей Михайлович. Практическая гармония: учебное пособие / С. М. Слонимский ; сост., ред., предисл., коммент. Р. Н. Слонимская. – СПб. : Композитор, 2014. – 75 с. : мяг.
12. Учебник гармонии / И. И. Дубовский, С. В. Евсеев, И. В. Способин, В. В. Соколов. – Москва; Москва : Музыка, 2010. – 480 с.
13. Холопов Ю.Н. Гармонический анализ [Электронный ресурс] : в 3-х ч. Ч.1: [Гармония старых стилей] / Ю. Н. Холопов. – 1 файл в формате PDF. – Москва : Музыка, 1996. – 96 с. – Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3134.
14. Холопов Ю.Н. Гармонический анализ [Электронный ресурс] : в 3-х ч. Ч.2: [Гармония XX века] / Ю. Н. Холопов. – 1 файл в формате PDF. – Москва : Музыка, 2001. – 193 с. – Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3135.
15. Холопов Ю.Н. Гармония. Практический курс [Электронный ресурс]: учебник для специальных курсов консерваторий (музыковедческое и композиторское отделения): в 2-х ч. Ч.2: Гармония XX века / Ю. Н. Холопов ; науч. ред. В. С. Ценова ; Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского. – 2-е изд., испр. и доп. – 1 файл в формате PDF. – Москва : Издательский дом "Композитор", 2005. – 624 с. – Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3137.
16. Чайковский П.И. Краткий учебник гармонии [Электронный ресурс]: учебник / П. И. Чайковский. – 5-е изд., стер. – Электрон. текст. изд. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. – 96 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/113992/#1>.