

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 специальности

Специальность 53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация: Концертные струнные инструменты

Разработчик: старший преподаватель кафедры теории музыки и композиции
Полежаева Ю.Е.

1. Пояснительная записка

Методические указания для студентов по освоению дисциплины «гармония» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» и соответствующими рабочими программами дисциплины «Гармония».

Цель методических рекомендаций – обеспечить обучающимся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Целью изучения курса гармонии является получение студентами знания основных закономерностей гармонии, осознание её значения как важного выразительного и формообразующего средства музыки, что является важным условием осмысления авторского замысла, правильности и яркости исполнительской трактовки произведения, а также средством решения педагогических задач. Анализ гармонической организации произведения должен входить, как составной элемент, в исполнительский анализ.

В ходе освоения курса гармонии студентами должны быть осознаны основные гармонические закономерности, основы историко-стилевого процесса, развито чувство стиля, воспитана способность тонко и чутко воспринимать искусство, самостоятельно осмысливать его явления, развиты творческие способности студентов, гармонический слух, расширен музыкальный кругозор обучающихся.

Приступая к изучению дисциплины «Гармония», студенты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций, нотную тетрадь для выполнения письменных классных и домашних заданий (самостоятельной работы).

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.

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

1. Еженедельно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Еженедельно выполнять практические задания.
3. Регулярно предоставлять преподавателю выполненные задания.

При регулярном выполнении текущих заданий, активном участии в работе на занятиях и успешном прохождении межсессионной аттестации

студент может претендовать на сокращение программы промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Обучение по дисциплине «Гармония» строится следующим образом.

На лекционной части занятия преподаватель дает общую характеристику рассматриваемого вопроса, излагает теоретический материал, раскрывает особенности исторической эволюции ведущих понятий, принципов звуковысотной 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:

Приступая к практическим занятиям, необходимо осознать, что основная задача практических занятий – усвоение проблематики курса, конкретизация её на обширном музыкальном материале, выработка навыков гармонического анализа, гармонизации мелодии, игры модуляций с целью развития гармонического слуха, музыкального мышления, формирования чётких внутренних слуховых представлений, осознания закономерностей музыкальной организации на звуковысотном и композиционном уровнях. Основными формами практической работы являются: гармонический анализ, гармонизация мелодии, сочинение и исполнение на фортепиано музыкальных фрагментов (в заданном или выбранном стиле) по определённому тональному плану.

На групповом занятии студенты выполняют **гармонический анализ** примеров из музыкальной литературы по изучаемой теме совместно с педагогом. Произведение или его фрагменты исполняются преподавателем или студентом на фортепиано, вокальная - сольная или хоровая литература также может исполняться ансамблем студентов (по желанию). В ходе прослушивания студенты следят за нотным текстом, затем отвечают на вопросы преподавателя. На групповом занятии может иметь место проверка заданного на дом гармонического анализа. В этом случае необходимо принести в класс ноты рассматриваемого произведения.

Важной и сложной формой аудиторной и домашней работы является **гармонизация мелодии**. Приступая к гармонизации мелодии, преподаватель не менее двух раз проигрывает её на фортепиано. Далее предлагается студентам определить основную тональность, тональный план (в случае наличия модуляции, отклонений). Следующий этап – анализ структуры. Студенты (один из которых может выполнять работу у доски) под контролем преподавателя определяют количество и границы предложений, местоположений каденций. Затем анализируются неаккордовые звуки и выбираются аккорды, подписывается бас. После следует этап заполнения, при этом студенты могут диктовать средние голоса либо работать у доски. В ситуации ошибки преподаватель предлагает студентам обнаружить

погрешность и озвучить способ её исправления. Заключительный этап – исполнение задачи преподавателем или кем-либо из студентов на фортепиано или пропевание вокальным ансамблем (при желании и возможности), оценивание результата гармонизации как адекватного (неадекватного).

Большое значение имеет выполнение заданий на **сочинение и исполнение на фортепиано музыкальных фрагментов** (в заданном или выбранном стиле) **по определённому тональному плану**, по игре на фортепиано секвенций, модуляций в виде переходов и в форме периода, подготовленных заранее или импровизируемых. Студенты на групповых занятиях играют на фортепиано предложенные преподавателем гармонические последовательности (каденции, секвенции, модуляции и т. п.), соответствующие изучаемой теме. При изучении тем «Модуляции» исполняются на фортепиано музыкальные фрагменты по определённому тональному плану, который в соответствии с изучаемой темой предлагается преподавателем или избирается самими студентами. Первоначально составляется план перехода, находятся промежуточные тональности, общий аккорд (тональность общего аккорда). При необходимости записывается цифровка или полностью четырёхголосное изложение всей последовательности аккордов. Также проверяются домашние задания на сочинение и исполнение на фортепиано музыкальных фрагментов (в заданном или выбранном стиле) по определённому тональному плану. Для модуляций в простой форме или в форме периода необходимо сочинить тему. Рекомендации по сочинению даются педагогом в классе, само сочинение может осуществляться как на групповом занятии (как правило, частично), так и дома, в ходе самостоятельной работы.

Рекомендации по выполнению **контрольных работ**. Контрольные работы проводятся в письменной форме, включают вопросы теоретического характера по изучаемым темам, а также могут содержать практические задания. Отвечая на вопросы, нужно указать номер варианта, номер вопроса. Отвечать можно в любом порядке, вопросы переписывать не надо. Необходимо внимательно читать вопрос. Ответ должен соответствовать обозначенному вопросу, быть полным, точным, но кратким. Определения должны быть чёткими и ясными, нельзя раскрывать одно неизвестное через другое неизвестное. Речь должна быть грамотной. Практические задания могут включать: построение и разрешение аккордов, нахождение и исправление ошибок в образцах, составление планов модуляций разного вида.

Во время мелкогрупповых практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выполнять все виды практических заданий, выступать с подготовленными заранее сообщениями, выполнять контрольные работы.

3. Формы самостоятельной работы

При изучении дисциплины «Гармония» предполагается несколько видов самостоятельной работы обучающихся.

для овладения знаниями:	для закрепления и систематизации знаний:	для формирования умений и навыков:
Чтение и конспектирование текста (учебника, дополнительной литературы)	работа с конспектом лекции, в том числе составление плана лекций	подготовка к практическим занятиям – изучение нотного текста, гармонический, целостный анализ музыкальных произведений; гармонический анализ фрагментов произведений (в том числе слуховой); изучение образцов анализа, имеющих в учебно-методической и научной литературе.
составление плана текста (учебника, дополнительной литературы)	повторная работа над учебным материалом, подготовка к контрольной работе или тестированию	упражнения на фортепиано (игра секвенций, гармонических последовательностей, модуляций, импровизация и исполнение сочинённых эскизов в заданных рамках (фактурных, структурных, по возможности, стилевых))
работа со словарями и справочниками	составление плана и тезисов ответа	Выполнение письменных заданий (гармонизация мелодии, сочинение прелюдий)
	составление таблиц для систематизации учебного материала	

Работа с литературой. Овладение методическими приемами работы с литературой – одна из важнейших задач студента. Работа с литературой включает следующие этапы:

1. Предварительное знакомство с содержанием;
2. Углубленное изучение текста (чтение и конспектирование) с преследованием следующих целей: усвоить основные положения; усвоить фактический материал; логическое обоснование главной мысли и выводов;
3. Составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях, при выполнении курсовых, дипломных работ, для участия в научных исследованиях.
4. Составление тезисов

Работа с конспектом аудиторных занятий. Лекционный материал, зафиксированный в конспекте, требует дополнительной проработки.

1. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта, который вызывает затруднения для понимания.
2. Попробуйте найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу.
3. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на ближайшей лекции или на практическом занятии за помощью к преподавателю.
4. Для систематизации учебного материала и его закрепления можно составить таблицы (например, «Неаккордовые звуки», «Альтерированные аккорды доминантовой группы» и т.п.)

Гармонический анализ. При подготовке задания по гармоническому анализу обязательно требуется заранее взять ноты заданных для анализа музыкальных произведений, прослушать их в хорошем исполнении, следя за нотным текстом. Также необходима собственная работа с музыкальным текстом за фортепиано, поскольку в этом случае возможно вслушаться в отдельные детали музыкального тематизма, фактуры, гармонии, что служит условием углубленного проникновения в текст заданного произведения, способствует развитию профессионального слуха. Проработав по конспекту, рекомендованной учебной или научной литературе теоретический материал, данный на лекции, важно сформулировать задачи, которые преследует в каждом конкретном случае практический анализ. Необходимо определить тип гармонической структуры, его признаки. При анализе тональной музыки следует определить основную тональность, тональный план, модуляционные процессы, каденции, функции и виды аккордов, неаккордовых звуков и органических пунктов. Также следует попытаться осмыслить выразительную роль тех или иных средств и приёмов. Необходимо стремиться к тому, чтобы на практических занятиях студент мог грамотно и достаточно полно излагать

результаты выполненного задания, сопровождая свой анализ конкретными музыкальными иллюстрациями за фортепиано.

Гармонизация мелодии. Приступая к выполнению заданий по гармонизации мелодии, следует вначале сыграть условие задачи (2-3 раза), определить основную тональность, тональный план, структуру (период, простая форма, границы предложений, местоположение и качество каденций). Далее – приступить к определению порядка гармонических функций, обращая внимание на гармоническую пульсацию и её соотношение с ритмом мелодии, для чего необходимо выявить аккордовые и неаккордовые звуки того или иного вида. Определение функций следует начинать с каденций, то есть с конца построений, после чего переходить к началу. Далее осуществляется выбор конкретных аккордов, намечается линия баса (в случае необходимости при заполнении могут корректироваться). Следующий этап – заполнение, которое осуществляется с верхних голосов. Выписывая аккорд, нужно внимательно следить за соблюдением норм удвоения и расположения. Соединяя два аккорда, необходимо проверить каждую пару голосов на соответствие нормам голосоведения. В случае возникновения ошибок стоит изменить удвоение, расположение, вид аккорда или функцию. Завершив гармонизацию, следует сыграть задачу на фортепиано для слуховой оценки. Выявленные в процессе прослушивания недостатки необходимо устранить.

Сочинение и исполнение на фортепиано музыкальных фрагментов (в заданном или выбранном стиле) по определённому тональному плану. Упражнения на фортепиано нужно выполнять регулярно, добиваясь чистого и связного исполнения. При работе над модуляциями следует вначале составить план перехода и ясно осознать все его этапы, особенно – момент введения общего аккорда, его значение в обеих тональностях, при необходимости – выписать схему или – полностью аккорды. Для модуляций в простой форме или в форме периода необходимо сочинить тему. Тема должна соответствовать возможностям исполнителя и требованиям классического голосоведения.

Сочинение темы (допустимо заимствование из художественной литературы, стилизация (барокко, классицизм, романтизм)), следует начать с выбора её эмоциональных, жанровых, стилевых характеристик – это поможет определиться с выбором выразительных средств (тональности, аккордов и гармонических оборотов, размера, ритмических и мелодических фигур, типов неаккордовых звуков, фактурных особенностей). Можно усложнить четырёхголосие дублировками и фигурациями. Далее создаётся схема структуры в виде пустых тактов в выбранном размере. При этом желательна квадратная структура (при выполнении модуляции допустимо небольшое расширение). Намечается положение каденций (К 6/4 – обязательно на сильном или относительно сильном времени). Осуществляется выбор аккордов перед каденционными зонами, оформляется экспозиционный этап (должен содержать показ функций основной тональности). Затем происходит заполнение оставшихся фрагментов в соответствии с учебными или

художественными задачами. Намечаются аккорды в соответствии с избранным типом гармонической пульсации, сочиняется мелодия (можно попытаться пойти от сочинения мелодической линии, которая затем гармонизируется). Следующий этап – заполнение. В ходе заполнения необходимо следить за правильностью голосоведения, проверять каждое соединение аккордов. Сочинённую тему следует сыграть на фортепиано. (В процессе сочинения допускается игра на фортепиано отдельных мелодических и гармонических оборотов сочинения.) Обнаруженные в ходе слухового контроля несовершенства и ошибки следует устранить. Сочинённые темы проверяются педагогом, найденные недостатки устраняются, темы выучиваются и используются как основа для исполнения на фортепиано модуляций – записанных и выученных или импровизируемых по заданному тональному плану.

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

Изучение дисциплины «Гармония» сопровождается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачёт, экзамен. Для прохождения внутрисеместровой аттестации необходимо посещать занятия, выполнить и сдать домашние задания, выполнить контрольную работу. Для получения зачёта необходимо посещение занятий, предоставление выполненных домашних заданий, выполнение контрольной работы на гармонизацию мелодии, устный ответ на теоретический вопрос, выполнение задания по гармоническому анализу фрагмента произведения (в классе с небольшой предварительной подготовкой) и задания на игру на фортепиано аккордов, гармонических оборотов или модуляций.

До экзамена преподавателю должны быть предоставлены все письменные работы, выполненные в течение года. Экзамен включает две части – письменную (решение задачи на гармонизацию мелодии) и устную (ответ на теоретический вопрос, гармонический анализ и игра модуляций). Список произведений для гармонического анализа даётся студентам за 2-3 недели до экзамена. Произведения прослушиваются и разбираются самостоятельно в процессе внеаудиторной работы.

Для успешной сдачи экзамена необходима регулярная работа в течение учебного года, направленная на выработку выше указанных навыков.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзамену у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемым разделам курса, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций. Список

вопросов даётся за 3-4 недели до экзамена. Целесообразно сделать план-конспект ответов, пользуясь конспектом лекций, учебником и (или) дополнительной литературой, выписать примеры из музыкальной литературы, необходимые при ответе.

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

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо во время групповых занятий или на консультации перед экзаменом обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.