

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Академия хорового искусства имени В.С. Попова»
Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров
в сфере культуры

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 К ДОП
УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ
АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
ИМЕНИ В.С. ПОПОВА В СОСТАВЕ ДПП ПП

Рабочая программа дисциплины
Гармония

Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки

**Искусство вокального исполнительства
(с расширенной группой профильных дисциплин)**

Рабочая программа дисциплины
Гармония

Разработчик программы:

Цуканова Ольга Петровна, доцент кафедры истории и теории музыки, заслуженный
деятель искусств РФ, доцент

1. Аннотация к дисциплине

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель: формирование исторического мышления, способности ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте, позволяющего осуществлять профессиональную деятельность специалиста-вокалиста в музыкальном исполнительстве (сольном и ансамблевом) и в педагогической деятельности.

Задачи:

- развитие у обучающихся чувства стиля, понимания закономерностей развития мировой музыкальной культуры, своеобразия и особенностей гармонического языка разных эпох;
- формирование навыков анализа исторических типов гармонического мышления на материале музыкальных произведений.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1)
	Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6)

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
История и теория музыкального искусства	ОПК-1: Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом	<i>Знать:</i> – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; <i>Уметь:</i> – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
	контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.	<p>профессиональной деятельности; <i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
Музыкальный слух	ОПК-6: Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – записывать музыкальный материал нотами; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками гармонического, полифонического анализа

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
		музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

3. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.

3.2. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в академических часах):

№	Наименование дисциплины	Общая трудоемкость, час	Всего контактных, час.	Контактная работа			Самостоятельных, час	Распределение часов контактной работы по курсам и семестрам				Формы контроля	
				Лекции	Индивидуальные	Групповые		1 курс		2 курс		Промежуточная аттестация	
								1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	Зачет	Экзамен
11	Гармония	72	32	-	-	32	40	16	16	-	-	1	2

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам:

№	Наименование разделов и тем	Всего часов	Контактная работа, часов		Самостоятельная работа, часов	Формы текущего контроля успеваемости
			Групповые	Индивидуальные		
1	Диатоника	28	14	-	14	
1.1	Введение в курс. Понятие о гармонии. Ладовые функции. Каданс. Понятие о полном и половинном кадансах.	4	2	-	2	
1.2	Трезвучия и их обращения – секстаккорды, квартсекстаккорды	4	2	-	2	
1.3	Разделы музыкальной формы. Период, его	4	2	-	2	

	типы					
1.4	Доминантсептаккорд и его обращения	4	2	-	2	
1.5	Аккорды гармонического мажора. Септаккорд VII ступени	4	2	-	2	
1.6	Септаккорд II ступени. Фригийские обороты в мелодии и в басу.	4	2	-	2	
1.7	Генерал-бас	4	2	-	2	
2	Альтерация	8	4	-	4	
2.1	Альтерация. Аккорды альтерированной S (DD)	4	2	-	2	
2.2	«Неаполитанский» секстаккорд	4	2	-	2	
3	Хроматика	36	14	-	22	
3.1	Хроматическая система	3	1	-	2	
3.2	Отклонения в тональнос-ти 1 степени родства	5	2	-	3	
3.3	Модуляции в тональности 1 степени родства	5	2	-	3	
3.4	Гармония Венского классицизма	3	1	-	2	
3.5	Неаккордовые звуки	4	2	-	2	
3.6	Мажоро-минор	3	1	-	2	
3.7	Органный пункт	3	1	-	2	
3.8	Гармония романтизма	3	1	-	2	
3.9	Эллипсис	3	1	-	2	
3.10	Функции высшего порядка. Принципы построения тонального плана музыкального произведения	4	2	-	2	
		72	32	-	40	

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам

№ п/п	Наименование раздела и тем	Краткое содержание раздела
	Диатоника	

1.	1.1 Введение в курс. Понятие о гармонии. Тоны аккордов. Ладовые функции. Цезура. Каданс. Понятие о полном и половинном кадансах	<p>Гармония, греческое происхождение слова, перевод, значение в широком смысле, понятие гармонии в музыке как учебной дисциплины, как синоним понятий «аккорд», «вертикаль», гармония как аспект стилевого анализа. Выразительная и формообразующая роль гармонии.</p> <p>Ладовые функции: Т, S, D. Тоны аккордов: 1, 3, 5, Представление о цезуре, способы ее образования – ритмические, мелодические, гармонические, тематические. Каданс, понятие о половинном и полном кадансах.</p>
	1.2 Трезвучия и их обращения	<p>Расположение трезвучий. Соотношение – секундовое, терцовое, кварто-квинтовое. Перемещение. Гармоническое и мелодическое соединение в мажоре и миноре. Функциональная система лада. Параллельно-переменный лад. Виды секвенций – диатонические и хроматические.</p> <p>Сектаккорды главных ступеней. Сектаккорд II ступени.</p> <p>Квартсектаккорды проходящие и вспомогательные, кадансовый.</p>
	1.3 Разделы музыкальной формы. Период, его типы	<p>Функциональный подход к вопросу формы музыкальных произведений. Классификация разделов музыкальной формы с точки зрения их роли в структуре целого. Основные разделы: экспозиционный, серединно-развивающий, заключительный. Их тематические, тонально-гармонические и фактурные признаки. Дополнительные разделы: вступление, кода.</p> <p>Период, как относительно законченная форма изложения музыкальной мысли. Три типа периода: повторного неповторного единого строения. Период однотональный и модулирующий, квадратный и неквадратный.</p> <p>Приемы нарушения квадратности: дополнение, расширение с помощью прерванного каданса повторение мотива секвенции и других средств.</p>
	1.4 Доминантсептаккорд и его обращения	<p>D7 в основном виде. Разрешение в Т и VI ступень. Разновидности D7 (неполный, с секстой, нонаккорд). Обращения D7. Применение аккордов D7 в кадансах и экспозиционных оборотах.</p>
	1.5 Аккорды гармонического мажора. Септаккорд VII ступени	<p>Усиление S функции мажора с помощью аккордов гармонического лада. Функциональное последование: Sⁿ – S^r. Место S^r в общей формуле функционального развития мажорного лада: Т – Sⁿ – S^r – D – Т. Перечень как ошибка голосоведения. Сравнение структуры аккордов натурального и гармонического мажора:</p>

		<p>группа S – IV, IV₆, II₆, IV_{6/4} в проходящих и вспомогательных оборотах, группа D – VII₇.</p> <p>Септаккорд VII ступени в оборотах VII – V – I. VII₇ как представитель группы D. Структура VII₇ в мажоре натуральном и гармоническом, в миноре гармоническом.</p>
	1.6 Септаккорд II ступени. Фригийские обороты в мелодии и басу	<p>Структура II₇ в мажоре натуральном и миноре. Применение в кадансах II₇, II₅₆, II₃₄. Использование в экспозиционных оборотах всех обращений II₇.</p> <p>Септаккорд II ступени в оборотах II – V – I. Связь обращений II и D₇. Проходящие обороты: II₇ – VI_{6/4} – II₅₆, II₅₆ – I_{6/4} – II₃₄. Понятие о фригийском тетра хорде. Фригийские обороты в мелодии (I – III – IV – V, VI – III – IV – V) и басу (I – I₂ – IV₆ – V, I – VII_n – II₃₄ – V) Сочетание в обороте аккордов натурального и гармонического минора. Устремленность к D^г. в конце оборота.</p>
	1.7 Генерал-бас	<p>Генерал-бас (Basso-continuo, Цифрованный бас) – общий бас. Расшифровка обозначений. Знаки альтерации. Анализ хоралов И.С. Баха с цифрованным басом. Письменные работы: расшифровка цифрованного баса в хоральных гармонизациях Баха по данным крайним голосам. Исполнение речитативов из Страстей по Матфею И.С. Баха с аккомпанементом в технике Генерал-баса.</p>
2.	Альтерация	
	2.1 Альтерация. Аккорды альтерированной S (DD)	<p>Альтерация. Понятие о главной (первичной) и дополнительных альтерациях в аккордах S группы. Альтерированные септаккорды II и IV ступеней и их обращения. Место этих аккордов в функциональной последовательности лада: T – Dⁿ – S – S^{альт} – D^г – T.</p> <p>Употребление в кадансах обращений II₇^{#3}, и IV₇^{#1} на басах, прилегающих к D. Соединение с K_{6/4} и V. Происхождение термина «двойная доминанта».</p> <p>Участие всех обращений II₇^{#3} и IV₇^{#1} в экспозиционных оборотах. Проходящие и вспомогательные обороты с альтерированной S.</p>
	2.2 «Неаполитанский» сектаккорд	<p>Сектаккорд II_b ступени «неаполитанский».</p> <p>Происхождение названия. Удвоение, структура в мажоре и миноре. Сочетание с K₄₆, D, D₇.</p>
3	Хроматика	
	3.1. Хроматическая система	<p>Главная и побочные тональности произведения. Типы тональных переходов – отклонения, модуляции, сопоставления.</p>
	3.2. Отклонения в тональности 1 степени	<p>Тональности первой степени родства. Функциональные отношения тональностей первой степени родства как T,</p>

родства	<p>S и D в главной тональности и их параллельных. Расположение тональностей первой степени родства в системе квинтового круга как соседних (один шаг по квинтовому кругу). Разница на один ключевой знак. Тональности натурального родства и тональность гармонического родства. Ее особое положение в системе квинтового круга – разница на 4 ключевых знака.</p> <p>Отклонения с помощью автентических, полных и плагальных оборотов.</p>
3.3 Модуляции в тональности 1 степени родства	<p>Модуляция как тональный переход на грани формы. Наличие каданса. Использование сильных гармонических средств, образующих полный совершенный каданс. Типизированный функциональный оборот: S – S альт. – K_{6/4} – D7 – T. Общий аккорд – трезвучие или секстааккорд (чаще T) исходной тональности. Модулирующий аккорд, как правило, S функции.</p> <p>Техника модуляции:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) экспозиционный оборот в исходной тональности; б) плавный подход к общему аккорду; в) каданс в заключительной тональности. <p>Модуляция через предварительное отклонение в общую родственную тональность.</p>
3.4 Гармония Венского классицизма	<p>Квадратность, периодичность как формообразующий принцип Венского классицизма. Простые формы. Основные гармонические типы середин простых форм. Анализ простых форм в вокальных и инструментальных произведениях Моцарта и Бетховена. Сочинение 2-й части простой двухчастной репризной или безрепризной формы по заданному гармоническому плану к данному периоду. Гармонизация мелодии в форме периода с сохранением заданной фактуры и сочинение середины и репризы простой трёхчастной формы по данному гармоническому плану.</p>
3.5 Неаккордовые звуки	<p>Неаккордовые звуки – звуки, не входящие в терцовую структуру аккорда, но звучащие вместе с ним. Образование с помощью неаккордовых звуков мелодической фигурации. Виды неаккордовых звуков.</p> <p>Задержания: приготовленные и неприготовленные; восходящие и нисходящие; диатонические и хроматические; в одном голосе или двойные, тройные.</p> <p>Проходящие: диатонические и хроматические; в одном голосе или двойные, тройные.</p> <p>Вспомогательные: верхние и нижние; диатонические и хроматические; в одном, двух, трех голосах.</p> <p>Вспомогательные, взятые и покинутые скачком.</p>

	Предъем. Типичность для заключительных кадансов. Сочинение строгих вариаций на заданную тему на различные виды неаккордовых звуков.
3.6 Мажоро-минор	Взаимопроникновение аккордов одноименных и параллельных ладов мажора и минора. Наиболее типичные обороты. Преобладание трезвучий. Колористические свойства оборотов мажоро-минора.
3.7 Органный пункт	Органный пункт (педаль) – выдержанный или повторяемый звук в басу или других голосах фактуры, на фоне которого происходит свободное гармоническое и мелодическое развитие. «Органный пункт» – термин немецкого происхождения, «педаль» – французского. Органный пункт – выразительный прием музыки разных эпох. Основные виды органного пункта: Т и D. Тонический органний пункт. Место в форме – начальные и заключительные разделы. Выражение покоя, устойчивости, торможение развития. Доминантовый органний пункт. Место в форме – срединные и развивающие разделы. Выражение неустоя, напряжения. Двойной органний пункт – Т – D. Гармоническое содержание эпизодов с органним пунктом, возможность полифункциональности, отклонений, секвенций.
3.8 Гармония романтизма	Исполнение и анализ песен и романсов Ф.Шуберта, Ф.Листа. Применение в анализе терминологии мажоро-минора. Письменные работы: досочинение голосов и фрагментов формы в стиле раннего романтизма с сохранением заданной фактуры.
3.9 Эллипсис	Понятие эллипсиса. Виды эллипсиса. Доминантовые цепочки.
3.10 Функции высшего порядка. Принципы построения тонального плана музыкального произведения	Функциональное соподчинение аккордов лада и функциональное соподчинение тональностей произведения: главная тональность как Т и побочные тональности как S и D. Образование «функций высшего порядка» по выражению С.И. Танеева. Тональный план произведения, его уникальность, индивидуальная логика и реализация общих закономерностей тонального развития классических форм. Движение от Т к D в экспозиционных разделах. Тонально-гармоническая неустойчивость средин и разработок, преобладание S во второй половине, D предыкт в конце. Утверждение и укрепление Т в заключительных разделах и кодах, уклон в S и возвращение к Т.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Академия хорового искусства имени В.С. Попова»

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Количество часов на самостоятельную работу	Содержание и формы самостоятельной работы
1	Диатоника	14	Письменные работы. Игра на фортепиано. Анализ
2	Альтерация	4	Письменные работы. Игра на фортепиано. Анализ
3	Хроматика	22	Письменные работы. Игра на фортепиано. Анализ

5.2. Методы и средства реализации образовательного процесса

1) Методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- самостоятельная работа.

2) Методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- практические занятия;

- самостоятельная работа.

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Практическое занятие – практическое занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы, выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

1) Краткий конспект лекций по дисциплине.

2) Учебное пособие: О.П. Цуканова. Практический курс гармонии: учебное пособие для студентов по специальности «Музыкально-театральное искусство». М., 2019.

3) Учебно-методическое пособие для выполнения заданий по темам гармонии стилей.

6. Фонд оценочных средств по дисциплине

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а также методические указания по освоению дисциплины, описываются в отдельном документе «Оценочные средства дисциплины».

7. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

7.1. Основная литература:

1. Аренский А. Сборник задач (1000) для практического изучения гармонии. М., 1960.
2. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии. М., 2022.
3. Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990.
4. Мутли А. Сборник задач по гармонии. М.: Музгиз, 1948.
5. Мясоедов А. Учебник гармонии. М., 2019.
6. Мясоедова Н., Мясоедов А. Пособие по игре на фортепиано в курсе гармонии. М.: Музыка, 1986.
7. Римский-Корсаков Н. Практический учебник гармонии (1884–1885). Собрание сочинений. Т. IV. М., 1960.
8. Скребкова О., Скребков С. Хрестоматия по гармоническому анализу. М., 1948.
9. Чайковский П. Руководство к практическому изучению гармонии. М.: Юргенсон, 1891.

7.2. Дополнительная литература:

1. Агажанов А. Двухголосные диктанты. М.: Музгиз, 1963.
2. Абызова Е. Гармония: учебник. М.: Музыка, 2022.
3. Алексеев Б. Задачи по гармонии. М.: Музыка, 2023.
4. Бершадская Т. Нетрадиционные формы письменных работ по гармонии в консерваториях. Л., 1982.
5. Мазель Л. Классическая гармония. М., 1973.
6. Мюллер Т. Учебник гармонии. М.: Музыка, 2019.
7. Мясоедов. А. О гармонии русской музыки. (Корни национальной специфики). М.: ПСТГУ, 2012.
8. Мясоедов А. Традиции Чайковского в преподавании гармонии. М.: Музыка, 1972.
9. Цуканова О. Задачи по гармонии. М.: Издательский Дом МИСиС, 2011.
10. Цуканова О. Дидактический материал по гармонии в двух частях. М.: OneBook, 2016.
11. Цуканова О. Практический курс гармонии: учебное пособие для студентов по специальности «Музыкально-театральное искусство». М.: Академия хорового искусства имени В.С. Попова, 2019.
12. Цуканова О. Письменные работы по гармонии. Задания с фрагментами четырехголосной фактуры и творческим компонентом. Учебно-методическое пособие по гармонии. М.: Академия хорового искусства имени В.С. Попова, 2022.
13. Сивогракова Н., Цуканова О. Гармонизация за фортепиано: учебно-методическое пособие по гармонии. М.: Академия хорового искусства имени В.С. Попова, 2021.
14. Сербул Н., Цуканова О. Гармония классицизма: учебно-методическое пособие для студентов по специальности «Музыкально-театральное искусство». М.: Академия хорового искусства имени В.С. Попова, 2022.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая электронные образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Современные профессиональные базы данных

1. Национальная электронная библиотека. Режим доступа: <https://нэб.рф>
2. ЭБС "Лань". Режим доступа: <https://e.lanbook.com>

Информационные справочные системы

1. «Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, словари по литературе и искусству, музыке, режим доступа: <http://dic.academic.ru>
2. ScorSer – специализированный поисковик для профессиональных музыкантов и исполнителей. Режим доступа: <http://www.scorser.com/search.aspx>

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации аудио- и виде материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»).

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Практическое занятие (индивидуальное)	1. Аудитория для проведения занятий, оборудованные учебной мебелью и доской, одним-двумя музыкальными инструментами (фортепиано).