

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.07.06 «ГАРМОНИЯ»**

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль программы «Музыкально-компьютерные технологии»

Автор(ы): канд. пед. наук, доцент Н.И. Буторина
канд. искусствоведения, Л.В. Кордюкова
доцент, заведующий
кафедрой

Проректор по
образовательной
деятельности

Л. К. Габышева

Екатеринбург
2024

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Гармония»: формирование общепрофессиональной компетенции студентов на основе овладения теоретическими знаниями и формирования практических умений и навыков в области тонально-гармонической системы.

Задачи:

- снабдить студентов знаниями теоретических основ гармонии для их практического применения во всех видах музыкальной деятельности (восприятии, гармонизации, исполнении, сочинении) через ознакомление с основными закономерностями и выразительными возможностями гармонии;
- сформировать у студентов представление о формообразующей роли гармонии и ее взаимосвязи с другими компонентами музыкального языка;
- способствовать освоению практических умений, навыков и алгоритмов гармонизации мелодии и баса, а также исполнения на музыкальном инструменте гармонических оборотов и последовательностей в объеме музыкального периода;
- развить у студентов умения и навыки слухового и теоретического анализа особенностей гармонии музыкальных произведений, а также способность к функциональному гармоническому мышлению;
- развивать умения и навыки студентов в практическом использовании основных закономерностей гармонии в музыкальном обучении, воспитании и развитии;
- снабдить студентов знаниями основ организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся на занятиях по гармонии;
- формировать умения и навыки обучения и развития обучающихся при их совместной и индивидуальной деятельности в предметной области гармонии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Гармония» относится к обязательной части учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. История зарубежной музыки.
2. Сольфеджио.
3. Теория музыки.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Основы композиции и компьютерной аранжировки.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-11 Способен осуществлять целенаправленную работу по музыкальному воспитанию, обучению и развитию обучающихся.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Основные музыкальные термины и элементы гармонии;

32. Основные этапы и закономерности развития гармонии;

33. Логику появления функций в музыкальном предложении и периоде;

34. Способы и правила записи четырёхголосной гармонической вертикали;

35. Способы и правила соединения аккордов гармонического оборота или последовательности;

36. Способы и правила гармонизации мелодии и баса в однотональном построении;

37. Алгоритм анализа гармонической вертикали и горизонтали на слух и/или в нотном тексте в однотональном и модулирующем построении в объеме музыкального периода;

38. Алгоритм записи музыкальных цифровок, оборотов, последовательностей;

39. Способы и правила гармонизации мелодии и баса в модулирующем построении;

310. Способы исполнения на музыкальном инструменте четырехголосных аккордов, гармонических оборотов, однотональных и модулирующих последовательностей;

311. Содержание и способы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся по гармонии;

312. Методы обучения и развития обучающихся при их совместной и индивидуальной деятельности в области гармонии.

Уметь:

У1. Применять знания основных музыкальных терминов и элементов гармонии в учебной практике;

У2. Использовать знания основных закономерностей развития гармонии при анализе музыкального построения;

У3. Анализировать и записывать гармонические функции в музыкальном предложении и периоде;

У4. Выстраивать аккорды и гармонические последовательности в четырехголосном изложении в различном мелодическом положении и расположении;

У5. Анализировать и соединять аккорды в гармоническом обороте или последовательности;

У6. Гармонизовать мелодию или бас в однотональном и модулирующем построении с применением различной аккордики в соответствии с логикой голосоведения и функциональными закономерностями;

У7. Применять основные способы и правила гармонизации мелодии или баса в однотональном и модулирующем построении;

У8. Анализировать и составлять музыкальные цифровки, обороты и последовательности;

У9. Анализировать гармонию музыкального произведения или его фрагмента на слух и в нотном тексте;

У10. У10. исполнять на музыкальном инструменте четырехголосные аккорды, гармонические обороты и последовательности;

У11. Отбирать содержание и организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся на занятиях по гармонии;

У12. Применять методы обучения и развития обучающихся при их совместной и индивидуальной деятельности в области гармонии.

Владеть:

В1. Способами соединения аккордов в гармоническом обороте или последовательности;

В2. Навыками построения аккордов и гармонических последовательностей в четырехголосном изложении в различном мелодическом положении и расположении;

В3. Способами и правилами гармонизации однотональной и модулирующей мелодии в соответствии с логикой голосоведения и функциональными закономерностями;

В4. Способами и правилами гармонизации однотонального и модулирующего баса в соответствии с логикой голосоведения и функциональными закономерностями;

В5. Анализом однотональной и модулирующей мелодии при ее гармонизации;

В6. Анализом однотонального и модулирующего баса при его гармонизации;

В7. Навыками гармонического анализа музыкальных произведений разных художественно-исторических эпох и стилей;

В8. Навыками сочинения и записи однотональных и модулирующих гармонических оборотов и последовательностей;

В9. Умениями и навыками игры гармонических оборотов, однотональных и модулирующих последовательностей на музыкальном инструменте;

В10. Умениями и навыками сочинения и записи однотональных и модулирующих гармонических оборотов и последовательностей.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 час.), семестры изучения – 2, 3, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	2, 3 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144
Контактная работа, в том числе:	66
Лабораторные работы	66
Самостоятельная работа студента	78
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Контрольная работа	
Зачет с оценкой	3 сем.

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Введение. Гармония как общеэстетическая и музыкальная категория	2	6	-	-	2	4
2. Гармоническое строение музыкального периода. Кадансы и их классификация	2	8	-	-	4	4
3. Трезвучия главных и побочных ступеней, способы их соединения, перемещения	2	8	-	-	4	4

4. Сектаккорды главных и побочных ступеней, способы их соединения и перемещения	2	8	-	-	4	4
5. Проходящие и вспомогательные аккорды	2	6	-	-	2	4
6. Гармонизация мелодии и баса	2	8	-	-	4	4
7. Главные и второстепенные септаккорды	2	8	-	-	4	4
8. Органный пункт	2	8	-	-	4	4
9. Гармония натуральных ладов. Параллельная тональная переменность	2	6	-	-	2	4
10. Ладовая альтерация в мажоре и миноре	2, 3	8	-	-	4	4
11. Способы смены тональностей. Теория степени родства тональностей	3	8	-	-	4	4
12. Отклонения через побочные доминанты и субдоминанты	3	8	-	-	4	4
13. Функциональная модуляция в тональности 1 степени родства	3	5	-	-	2	3
14. Альтерированные аккорды субдоминантовой группы	3	10	-	-	6	4
15. Альтерированные аккорды доминантовой группы	3	6	-	-	2	4
16. Доклассический период становления западноевропейской гармонии. Ранние формы многоголосия	3	8	-	-	4	4
17. Характеристика классической гармонии XVIII века	3	7	-	-	4	3
18. Основные черты эволюции гармонического языка русских и западноевропейских композиторов XIX в.	3	6	-	-	2	4
19. Основные черты гармонии в современной музыке	3	6	-	-	2	4
20. Способы организации совместной и индивидуальной учебной деятельности, методы обучения и развития на занятиях по гармонии	3	6	-	-	2	4

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Введение. Гармония как общеэстетическая и музыкальная категория

Определение понятия «гармония». Выразительные свойства гармонии как компонента эволюции многоголосия (ранние формы многоголосия, оформление классической гармонии, основные черты развития гармонии в стилевом

многообразии XIX-XXI столетий). Роль гармонии в формообразовании. Голосоведение. Лад. Тональность. Аккорд. Диатоника.

Гармония как общеэстетическая категория. Ее выразительные и формообразующие средства, многоуровневая структура. Музыкальная ткань и фактура (типы и виды).

Раздел 2. Гармоническое строение музыкального периода. Кадансы и их классификация

Определение понятия «период». Виды периода. Определение понятия «кадансовый оборот», его виды. Функциональная особенность, строение, разрешение и применение кадансового квартсекстаккорда в срединной и заключительной каденциях. Организация сотрудничества обучающихся при освоении кадансового квартсекстаккорда в процессе анализа построений и гармонизации мелодии.

Раздел 3. Трезвучия главных и побочных ступеней, способы их соединения, перемещения

Трезвучия в четырёхголосном изложении. Функциональная система главных трезвучий, соединение основных трезвучий (T, S, D). Гармонизация мелодии главными трезвучиями, перемещение аккорда. Побочные трезвучия субдоминантовой (SII, SVI) и доминантовой групп (DIII, DVII). Особенности их применения. Прерванный оборот как частный случай эллипсиса.

Организация сотрудничества обучающихся при освоении главных и побочных трезвучий в процессе анализа построений и гармонизации мелодии.

Раздел 4. Секстаккорды главных и побочных ступеней, способы их соединения и перемещения

Секстаккорды. Характеристика секстаккордов главных ступеней, их плавное и скачкообразное соединение с главными трезвучиями. Характеристика секстаккордов II, III и VII ступеней, способы их соединения и перемещения.

Организация сотрудничества обучающихся при освоении главных и побочных секстаккордов в процессе анализа построений и гармонизации мелодии.

Раздел 5. Проходящие и вспомогательные аккорды

Квартсекстаккорды. Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды и секстаккорды. Особенности соединения и голосоведения в основных оборотах.

Организация сотрудничества обучающихся при освоении проходящих и вспомогательных аккордов в процессе анализа построений и гармонизации мелодии.

Раздел 6. Гармонизация мелодии и баса

Трезвучия и их обращения в гармонизации мелодии. Гармоническое и мелодическое соединения при гармонизации баса. Перемещение аккордов. Неаккордовые звуки. Практические указания при гармонизации баса.

Раздел 7. Главные и второстепенные септаккорды

Септаккорды. Общая характеристика септаккордов. Главные септаккорды V, II, VII ступеней и их обращения. Побочные септаккорды I, III, IV, VI ступеней и их обращения: употребление и способы разрешения. Практические рекомендации.

Организация сотрудничества обучающихся при освоении главных и побочных септаккордов в процессе анализа построений и гармонизации мелодии.

Раздел 8. Органный пункт

Определение понятия «органный пункт»: функция, введение, выключение, гармония. Органные пункты на доминанте и тонике. Функциональная логика выбора аккордов. Голосоведение и соединение.

Раздел 9. Гармония натуральных ладов. Параллельная тональная переменность

Диатоника в русской музыке, ее характерные черты. Старинные диатонические лады. Натуральный минор во фригийских оборотах. Типология звукорядов.

Раздел 10. Ладовая альтерация в мажоре и миноре

Хроматика. Виды хроматизма. Понятие ладовой альтерации. Внутритональная и модуляционная альтерации, их назначение и различие. Ладовая альтерация в мажоре и миноре, ее определение и гармонизация.

Организация сотрудничества обучающихся при освоении ладовой альтерации в процессе анализа построений и гармонизации мелодии.

Раздел 11. Способы смены тональностей. Теория степени родства тональностей

Модуляция и её виды. Степени родства тональностей.

Раздел 12. Отклонения через побочные доминанты и субдоминанты

Определение понятия «отклонение». Виды отклонения и их особенности. Хроматическая система. Голосоведение, распорядок отклонений в периоде. Отклонения в прерванных оборотах и каденциях. Тональные секвенции.

Организация сотрудничества обучающихся при освоении отклонений в процессе анализа построений и гармонизации мелодии.

Раздел 13. Функциональная модуляция в тональности I степени родства

Закономерности функциональной модуляции в тональность I степени родства. Модуляции в тональности доминантовой и субдоминантовой групп. Отклонение в тональность общего аккорда.

Организация сотрудничества обучающихся при освоении модуляций в процессе анализа построений и гармонизации мелодии.

Раздел 14. Альтерированные аккорды субдоминантовой группы

Альтерация аккордов субдоминантовой группы, «неаполитанская гармония». Различия альтерации субдоминанты в мажоре и миноре. Практика использования.

Раздел 15. Альтерированные аккорды доминантовой группы

Альтерация аккордов доминантовой группы в мажоре и миноре. Практика использования. Альтерация в двойной доминанте.

Раздел 16. Доклассический период становления западноевропейской гармонии. Ранние формы многоголосия

Модальная система. Ранние формы многоголосия IX–XI веков. Переход от горизонтальной (линейно-мелодической) к вертикальной (аккордово-гармонической) организации музыки. Формирование терцового норматива гармонической вертикали и ладофункциональных свойств созвучий в музыке XIV–XVI в. Обоснование мажорного трезвучия как акустического консонанса в XVI в. (Д. Царлино). Осознание аккорда как целостного комплекса. Расцвет аккордики с техникой генерал-баса в эпоху барокко (XVII в.).

Раздел 17. Характеристика классической гармонии XVIII века

Утверждение функциональной системы и формирование классического музыкального мышления. Черты классической тональной гармонии. Мажоро-минорная система. Особенности гармонии венского классицизма. Гармония и форма.

Раздел 18. Основные черты эволюции гармонического языка русских и западноевропейских композиторов XIX в.

Характеристика мажоро-минорной системы XIX века (романтический период). Гармония русской классической школы. Характеристика гармонического языка рубежа XIX – XX веков (импрессионизм).

Раздел 19. Основные черты гармонии в современной музыке

Общая характеристика современного многоголосия. Музыкальные склады: моноформы (моnodический, полифонический, гармонический) и полиформы (полипластовость, форма слияния принципов). Новая трактовка аккордики и фактуры (квартаккорды, квинтаккорды, секундакорды). Тон – единица гармонического языка. Способы организации звукового материала: 12-ступенная тональность, модальность, политональность. Энгармонизм. Атональность. Сонорика. Алеаторика. Микрохроматика.

Раздел 20. Способы организации совместной и индивидуальной учебной деятельности, методы обучения и развития на занятиях по гармонии

Основные формы обучения на занятиях по гармонии в учреждениях дополнительного и профессионального образования. Формы организации учебной деятельности: групповая, фронтальная, индивидуальная.

Методы обучения на занятиях по гармонии: объяснительно-иллюстративные методы, в т. ч. словесные – для освоения теории гармонии, наглядные (нотографические, аудиодиальные, игровые) – для показа учебного материала; репродуктивные методы и частично-поисковые методы, в т.ч. практические упражнения и задания – гармонизация мелодии / баса, коллективный гармонический анализ музыкальных фрагментов в произведениях разных стилей и жанров, совместное сочинение гармонических оборотов / цифровок / последовательностей и их гармонизация, перегармонизация музыкального материала.

Способы организации совместной учебной деятельности обучающихся в области гармонии – освоение на занятиях и в самостоятельной работе: теории гармонии; анализ решения гармонической задачи; гармонический анализ музыкального фрагмента; совместное решение гармонической задачи, составление гармонических оборотов, цифровок и последовательностей.

Способы организации индивидуальной учебной деятельности обучающихся в области гармонии – самостоятельное и под руководством педагога выполнение обучающимися практических заданий: на гармонизацию мелодии и баса; на построение гармонических оборотов и последовательностей; на игру (на музыкальном инструменте) гармонических оборотов, цифровок и последовательностей; на гармонический анализ музыкальных фрагментов в произведениях разных стилей и жанров; перегармонизацию музыкального материала; на сочинение гармонических оборотов, цифровок и последовательностей и их гармонизация. Теория и практика подбора аккомпанемента к песенной мелодии, гармонизация распеваний с транспозицией, иллюстрации гармонических стилей.

Современные методы организации индивидуальной учебной деятельности обучающихся: творческие упражнения и задания с применением компьютерных технологий (тренажёры, обучающие программы, видео уроки и т. д.).

Современные методы организации совместной учебной деятельности обучающихся: интерактивные формы и методы при работе в паре / группе или с компьютерной обучающей программой.

Применение современных методов организации контроля

Мастер-класс по решению гармонической задачи, игре и / или сочинению гармонического оборота, анализу музыкального фрагмента.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии представлены комбинацией объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов обучения. Осуществляются с использованием информационных лекций, семинаров, практических занятий или лабораторных работ. При использовании данных методов деятельность учащегося направлена на получение теоретических знаний и формирования практических умений по дисциплине.

2. Для организации процесса обучения и самостоятельной работы используются информационно-коммуникационные образовательные технологии, представленные в виде педагогических программных средств и электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Технологии расширяют возможности образовательной среды, как разнообразными программными средствами, так и методами развития креативности обучаемых. К числу таких программных средств относятся моделирующие программы, поисковые, интеллектуальные обучающие, экспертные системы, программы для проведения деловых игр.

3. Технология «тренинг диагностического мышления» направлена на развитие и формирование у будущих специалистов системы общих и специфических умений, которые способствуют решению профессиональных задач проблемного типа. Структурирование диагностической информации разворачивается посредством трёх основных способов логического рассуждения: дедукции, индукции и трансдукции. Технологию применяется для проведения практических и семинарских занятий.

4. Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе.

5. Организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.

6. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Мясоедов А. Н. Учебник гармонии: учебник / Мясоедов А. Н. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 336 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/110821>.

2. Римский-Корсаков, Н.А. Практический учебник гармонии : учебник / Н.А. Римский-Корсаков. — 24-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-4838-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/128821>

3. Чайковский, П.И. Краткий учебник гармонии : учебник / П.И. Чайковский. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-2139-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113992>

4. Чайковский, П.И. Руководство к практическому изучению гармонии : учебное пособие / П.И. Чайковский. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-2113-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113993>

5. Серeda В. П. 101 гармоническая задача с вариантами решений : учебно-методическое пособие / Серeda В. П. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/134045>.

6.2 Дополнительная литература

1. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58173>. — Загл. с экрана.

2. Мясоедов, А.Н. Задачи по гармонии [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93020>. — Загл. с экрана.

3. Харишина В. И. Творческие задания по гармонии и образцы их выполнения : учебное пособие. - Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2015. - 100 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/56512>.

4. Петерсон А. В. Гармония в эстрадной и джазовой музыке: учебное пособие / Петерсон А. В., Ершов М. В. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 144 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/112771>.

5. Чайковский П. И. Краткий учебник гармонии : учебное пособие / Чайковский П. И. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/151851>.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. Библиотека нот и музыкальной литературы. Режим доступа: <http://lib-notes.orpheusmusic.ru>

Программное обеспечение:

1. Операционная система Windows.
2. Офисная система Office Professional Plus.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации с фортепиано.
3. Помещения для самостоятельной работы.