

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра теории и истории музыки

«УТВЕРЖДЕНО»

Зав. кафедрой

Сидорова М.Б.

«7» мая 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ГАРМОНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ (КУРС ПО ВЫБОРУ)

Направления подготовки:

«Музыкальное искусство эстрады» «Дирижирование», «Музыкально-инструментальное искусство», «Искусство народное пения», «Вокальное искусство», «Музыкально-театральное искусство», «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»

Профили подготовки:

инструменты эстрадно-джазового оркестра, эстрадно-джазовое пение, дирижирование академическим хором, оркестром духовых инструментов, оркестром народных инструментов;
оркестровые духовые и ударные инструменты; струнные смычковые инструменты; баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты; фортепиано
хоровое народное пение; сольное народное пение;
академическое пение; искусство оперного пения,
музыкальная педагогика, этномузыкология

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная, заочная

Москва 2015

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Гармония в современной музыке» являются изучение основных направлений и выразительных средств современного музыкального языка, ознакомление студентов со стилевыми и историческими явлениями, приобретение навыков свободного анализа музыкальных произведений, выполнение творческих заданий и управлений. Органическое сочетание знаний, умений и навыков способствует развитию творческих способностей студентов, расширению музыкального кругозора, формированию у них методологических основ и руководящих установок для самостоятельного освоения конкретных явлений музыкального искусства XX века.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Гармония в современной музыке» находится в учебных планах музыкальных направлений и профилей в разделе «Дисциплины по выбору» Б.2 «Цикл истории и теории музыкального искусства». Являясь курсом по выбору, «Гармония в современной музыке» составляет важную часть цикла музыкально-теоретических дисциплин. В этом курсе изучаются закономерности музыки XX века, музыкально-выразительные средства и особенности современного гармонического языка. И в этом своем качестве данный курс выступает как необходимый компонент курса гармонии, существенно дополняющий и раскрывающий историко-стилевой процесс развития музыки.

Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего образования и предназначена для студентов вузов культуры.

Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных компетенций, полученных студентами в среднем специальном учебном заведении. Освоение дисциплины тесно связано с курсами: историей музыки, полифонией, специальными дисциплинами, музыкальной формой, сольфеджио.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):

Направление подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

профили: Фортепиано,

Оркестровые духовые и ударные инструменты,

Оркестровые струнные инструменты,

Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты

Направление подготовки: 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

*профили: Инструменты эстрадного оркестра,
Эстрадно-джазовое пение*

Направление подготовки: 53.03.03 Вокальное искусство

профиль Академическое пение

Направление подготовки: 53.03.04 Искусство народного пения

*профили: Хоровое народное пение,
Сольное народное пение*

Направление подготовки: 53.03.05 Дирижирование

*профили: Дирижирование академическим хором,
Дирижирование оркестром народных инструментов,
Дирижирование оркестром духовых инструментов*

Направление подготовки: 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство

*профили: Этномузыкология,
Музыкальная педагогика,*

ОК - 4 -умеет работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией

ПК – 18-способен и готов осуществлять аранжировки музыкальных текстов, использовать различные приемы обработки музыкального материала, осуществлять подбор и выстраивание музыкально-фонových элементов, выполнять преобразование звуковой материи с помощью специальной электронной техники

СПЕЦИАЛИТЕТ

Направление подготовки: 53.05.04 Музыкально-театральное искусство

специализация Искусство оперного пения

ПК – 3 -способен определять основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста

**4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Гармония в современной музыке»»**

Курс по выбору «Гармония в современной музыке» изучается в 4-ом семестре. Занятия лекционно-практические, содержащие изложение лекционного материала и включающие выполнение гармонического анализа и творческих работ, проверку домашних заданий, выступление студентов с докладами по темам курса.

Общая трудоемкость дисциплины «Гармония в современной музыке» составляет 2 зачетных единицы, 72 часа

Объем курса

Дневное отделение

вид занятий	всего часов		семестр
Лекционно-практические	36	72	IV
СРС	36		IV
Виды контроля:	Зачёт		IV

Заочное отделение

вид занятий	всего часов		семестр
Лекционно-практические	2+4	72	IV, V
СРС	34+32		IV, V
Виды контроля:	Зачёт		V

Примерный учебный план:

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекционно-практические занятия/интеактивные формы занятий	Сам. работа	Руб. конт.	Контрольная работа зачет	
				36 ч	36 ч	2 ч	2 ч	
1	Введение. Пути развития гармонических систем в музыке XX века	4	1	2	4			Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинги
2	Аккордовый материал		2 3	3+1	4			Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста, тренинги
3	Современная тональная организация. Её виды. Политональность		4 5 6	5+1	4			Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста, тренинги, сочинение гармонических упражнений.
4	Модальность		7 8	4+2	4			Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса,

			9			2	анализ нотного текста, тренинги. Рубежный контроль: (на 8-ой неделе): Контрольная письменная работа, анализ нотного текста, тренинги, сочинение гармонических упражнений
5	Атональность		10 11	3+1	4		<i>Проведение открытого урока</i> Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста, тренинги, сочинение гармонических упражнений.
6	Додекафония		12 13 14	4+2	4		Ведение конспектов занятий, блиц- опрос по темам курса, анализ нотного текста, сочинение гармонических упражнений.
7	Алеаторика		15	2	4		Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста, тренинги
8	Сонорика		16	2	4		Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста, тренинги, сочинение гармонических упражнений.
9	Пуантилизм		17	2	4		Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста, тренинги, сочинение гармонических упражнений.
	Зачет		18			2	Устный опрос и конт. работа - письменные задания по темам курса

5.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Введение.

Пути развития гармонических систем в музыке XX века.

Культура XX века как сложный и противоречивый феномен и современное музыкальное искусство как часть этой системы. Анализ принципов высотной организации музыки – необходимое звено в целостном исследовании отдельных произведений и их групп, образующих стилистические направления.

Характеристика тональности и других особенностей музыкального языка композиторов конца XIX- начала XX веков. Краткая характеристика классической гармонии:

- 1) наличие централизованной тональной системы;
- 2) двуладовость (мажор и минор);

- 3) функциональная определенность аккордики внутри тональной системы;
- 4) терцовый тип структуры аккорда.

Усложнение всех показателей классической гармонии к концу века. Образование расширенной тональности в результате увеличения роли внутритональных хроматических явлений. Признаки расширения тональности: альтерация, образование субсистем (побочные доминанты и субдоминанты), смешение ладовых систем. Усиление мелодических связей аккордов, диссонантность вертикали, фактурная усложненность, видоизменение тонального центра, отсутствие функциональной определенности, однозначности аккордовых последований – как свидетельство усложнения внутренней организации тональности. Возникновение «расширенной тональности» (промежуточный, переходный тип тональной организации от классической системы к современной). Два направления в её развитии: альтерационно-хроматическое (Р.Вагнер, Р.Штраус) и модальное (М.Мусоргский, К.Дебюсси).

Эволюция тональной организации, приведшая к созданию специфических типов звуковысотных систем (интеграция принципов централизации и децентрализации, тональности и атональности).

Индивидуализация тонально - гармонических структур – важная сторона эволюции гармонии.

Специфика современной гармонии в различных направлениях (традиционных и «авангардных»).

Определение термина «современная гармония» и основные закономерности, выделенные Ю.Холоповым, как ключевые для характеристики этого понятия:

- 1) новая трактовка диссонанса;
- 2) двенадцатиступенность высотной системы;
- 3) перерождение функциональных отношений.

Вопросы периодизации современной гармонии и рубежные произведения.

Панорама:

Обзор направлений музыки второй половины XX века. 50-е годы – время наивысшего авторитета школы Шенберга, додекофонии, сериализма; экспериментирование в области «технической музыки» - конкретная, электронная, музыка по математическим проектам (Пьер Шеффер, Карлхайнц Штокхаузен, Янис Ксенаксис).

С конца 50-х годов (56-57) – алеаторика, как противоположная тенденция абсолютной рациональности – абсолютная свобода. Джон Кейдж.

Приёмы этой композиционной техники в творчестве других композиторов (Лютославский, П.Булез, К.Пендерецкий, Э.Денисов, С. Губайдуллина, А. Шнитке, Р. Шедрин).

60-е годы – «музыка тембров» (сонористика). «Плач по жертвам Хиросимы» К. Пендерецкого как одна из самых ярких тембровых композиций.

70-е годы – наряду с существованием уже отмеченных направлений появление восточных мистических тенденций («минималистская» и медитативная музыка).

Конец века – сосуществование разных течений: неомодалность, неосериализм, неоавангардизм.

Литература:

Абызова, Е. Н. Гармония : учебник / Е. Н. Абызова. - М. : Музыка, 2012. - 382, [1] с. : нот. - ISBN 978-5-7140-0967-9 : 437-08 ; 720-.

Иванченко, Т. В. Гармонический анализ [Текст, Электронный носитель] : учеб.-метод. пособие для студентов муз. специализаций / Т. В. Иванченко, О. М. Мятыева ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 70 с. : нот. - 191-.

Дополнительная литература:

. **Бершадская, Т. С.** Лекции по гармонии [Текст] / Т. С. Бершадская. - Изд. 2-е. - Л. : Музыка, 1985. - 200 с. : нот., ил. - Библиогр.: с. 194-199 . - 1-00. , ил. - Библиогр.: с. 194-199 . - 1-00.

Гуляницкая, Н. С. Введение в современную гармонию [Текст] : учеб. пособие для муз. вузов / Н. С. Гуляницкая. - М. : Музыка, 1984. - 256 с. : нот., ил. - Библиогр.: в конце глав. - 1-00 ; 100

Тема 2. Аккордовый материал

Нарушение монопольного принципа терцового строения аккордики в современной музыке. Новое отношение к диссонансу. Современная трактовка интервалов.

Типы гармонической вертикали: аккорд, созвучие, зонная гармония. принципы организации вертикали: недифференцированные многозвучные комплексы и дифференцированные по структуре вертикальные образования.

Классы вертикальных образований: моноаккорды и полиаккорды. Структурная единица моноаккорда-интервал, полиаккорда- аккорд.

Классификация моноаккордов: терцовые, квартовые. секундовые аккорды.

Моноаккорды как достаточно ясная по ведущему принципу организации структура. терцова аккордика- трезвучия, септ,-нон,-терцдецимааккорды; «небоскрёбы» в диатонической и хроматической системе; их экспрессия и красочность, регистровая и тембровая выразительность (Б.Барток, А. Берг)

Секундовая аккордика, кластеры созвучия, образованные последовательным наложением секунд. Их строение, фонизм, выразительное значение. Применение в творчестве многих современных композиторов (Д. Шостакович, Р. Щедрин, С.Слонимский, Б.Барток, К.Пендерецкий и др.).

Квартовая аккордика-созвучия, образованные квартами. Истоки: квартаккорды в сочинениях А.Бородина, М.Мусорского, позже А.Скрябина. Строение, фонизм; понятие консонантности и диссонантности в отношении квартаккордов (наличие тритона). Полиинтервальная аккордика-как созвучия с вариантносью структурных принципов (т.е. разноинтервальные аккорды): трезвучия с побочными тонами, аккорды с раздвоением тонов, квартосекунловые образования.

Полиаккорд как комплексное созвучие, составляющими элементами которого являются моноаккорды той или иной структуры.

Классификация полиаккордов: терцовые, нетерцовые, смешанные. Зеркальная (симметричная) гармония; принцип расслоения гармонии, преобразование и неоднородность фактуры в целом как основа образования полиаккордов. Однородные и неоднородные полиаккорды, сонорные звукокомплексы.

Литература:

Абызова, Е. Н. Гармония : учебник / Е. Н. Абызова. - М. : Музыка, 2012. - 382, [1] с. : нот. - ISBN 978-5-7140-0967-9 : 437-08 ; 720-.

Иванченко, Т. В. Гармонический анализ [Текст, Электронный носитель] : учеб.-метод. пособие для студентов муз. специализаций / Т. В. Иванченко, О. М. Мятлева ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 70 с. : нот. - 191-.

Дополнительная литература:

. **Бершадская, Т. С.** Лекции по гармонии [Текст] / Т. С. Бершадская. - Изд. 2-е. - Л. : Музыка, 1985. - 200 с. : нот., ил. - Библиогр.: с. 194-199 . - 1-00. , ил. - Библиогр.: с. 194-199 . - 1-00.

Гуляницкая, Н. С. Введение в современную гармонию [Текст] : учеб. пособие для муз. вузов / Н. С. Гуляницкая. - М. : Музыка, 1984. - 256 с. : нот., ил. - Библиогр.: в конце глав. - 1-00 ; 100

Тема 3. Современная тональная организация. Политональность.

Понятие «тональность» в современных теоретических концепциях. «Узкое» значение тональности как позиции, транспозиции лада, высоты тоники; «широкое» - как упорядоченность, целостность высотной организации.

Существенные признаки тональности: централизация, иерархические отношения между тонами и аккордами, наличие тоники как «ведущей части» системы, формирующие внутреннюю организацию и целостность тональной системы.

Типология и эволюция тональности: классическая, расширенная тональность.

«Хроматическая тональность» как наиболее типичная для современной музыки. Её принципиальное отличие от атональности. Наличие тонального центра («центрального элемента системы») как необходимое условие функционирования тональности.

Виды тонального центра (мелодический или гармонический) и функции тоники (объединение элементов в упорядоченную систему, опора всей конструкции).

Способы утверждения тонального центра в условиях двенадцатитоновой тональности. Оstinato как один из самых ярких приемов (И.Стравинский). Тоникализация «центрального элемента» системы.

Проблемы соотношения аккордов и функциональность в условиях хроматической тональности. Выявление новых закономерностей или наличие традиционных (например, замена квартоквинтовых связей на тритоновые), преобладание линейных горизонтальных отношений в аккордово-гармонических последованиях.

Принцип близости или отдалённости ступеней и аккордов к центру – тонике. Направленность музыкального движения к «полюсам» - стержневым звукам, интервалам, аккордовым комплексам; принцип приближения и удаления от них.

Роль других музыкальных параметров (ритм, динамика, тембр, фактура) при ослаблении функциональных связей гармонии. Явления гармонической напряженности, гармонического рельефа и плотности. Возможность применения любых интервальных связей между ними.

Хроматическая тональность П. Хиндемита. Фортепианный цикл «Игра тональностей» как воплощение теоретических положений авторской концепции в организации целого. Теория Хиндемита по вопросу аккорда и тональности.

Политональность – как одновременное сочетание по вертикали двух или нескольких тональностей, образующее новую единую ладовую структуру.

Компоненты политональности – субтональности. Битональности и её политоника (термин Ю. Паисова).

Классификация политональности: диатоническая и хроматическая; мелодическая и гармоническая (по характеру фактуры).

Образные характеристики политональности (по Ю. Паисову): лирическая и экспрессивно – драматическая; колористическая; пространственно изобразительная; конфликтная.

Сложность одновременного объединения разных тональностей компенсируется простотой внутритональных средств (трезвучия, септаккорды) и определённой ладовой функциональностью.

Политональные средства в творчестве разных композиторов (И. Стравинский, М. Равель, Ф. Пуленк).

Литература:

Абызова, Е. Н. Гармония : учебник / Е. Н. Абызова. - М. : Музыка, 2012. - 382, [1] с. : нот. - ISBN 978-5-7140-0967-9 : 437-08 ; 720-.

Иванченко, Т. В. Гармонический анализ [Текст, Электронный носитель] : учеб.-метод. пособие для студентов муз. специализаций / Т. В. Иванченко, О. М. Мятыева ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 70 с. : нот. - 191-.

Дополнительная литература:

. **Бершадская, Т. С.** Лекции по гармонии [Текст] / Т. С. Бершадская. - Изд. 2-е. - Л. : Музыка, 1985. - 200 с. : нот., ил. - Библиогр.: с. 194-199 . - 1-00. , ил. - Библиогр.: с. 194-199 . - 1-00.

Гуляницкая, Н. С. Введение в современную гармонию [Текст] : учеб. пособие для муз. вузов / Н. С. Гуляницкая. - М. : Музыка, 1984. - 256 с. : нот., ил. - Библиогр.: в конце глав. - 1-00 ; 100

Тема 4. Модальность

Возрождение в музыке XX века старинных ладов – модусов и возникновение новых ладовых образований. Модальность как один из видов организации звуковысотных систем.

Характеристика основных терминов. Значение термина «модальность»:

- 1) историческая ладовая формация Средневековья и Возрождения, опирающаяся на систему церковных модусов;
- 2) мелодическая ладозвукорядная техника, встречающаяся в музыке разных эпох;
- 3) конкретный тип звукоряда.

Модальность – это целостная система ладового мышления со своими устойчивыми признаками (Дьячкова Л.С.). В музыке XX века принципы модальности обогащаются новыми формами, и возникает новый термин «неомодальность».

Неомодальная система характеризуется следующими признаками:

1. Это – многоладовая система, включающая диатонические, симметричные и хроматические ладовые формы.
2. Специфика её определяется конструктивной и выразительной ролью ладового звукоряда.
3. К коренным свойствам модальной системы относится слабо выраженная централизация. Неопределённость тональных тяготений связана с равнозначностью нескольких центров.
4. Принцип переменности и его роль в модальной системе. Колористические эффекты игры красок, а не динамика напряжений в тональной системе.
5. Преобладание линейных принципов организации, выраженных в полимелодической фактуре, в ладовой автономии голосов, в мелодических связях аккордов.

Типология ладообразований (по Н.Гуляницкой).

1. По источнику материала:
 - заимствованные (например, из народного творчества)
 - незаимствованные, оригинальные лады (например, Д. Шостакович).
2. По формам организации:
 - стабильные, выступающие от начала до конца в виде «звукорядной таблички»;
 - нестабильные, мобильные, складывающиеся в процессе развития постепенно.
3. По принципу строения:
 - симметричные;

- несимметричные;
- 4. По объему звукоряда:
 - малообъемные (трихорды, пентахорды);
 - многообъемные (более семи тонов и многооктавные Б.Бартока).
- 5. По фактурным параметрам:
 - по горизонтали (ладовая «модуляция»);
 - по вертикали (полиладовость, полимодальность).
- 6. Основные и побочные (производные).

Систематика ладов в современной музыке (Ц.Когоутек):

- 1) лады пентатонные (ангемитоновые и гемитоновые);
- 2) натуральные диатонические лады;
- 3) особые комбинированные и искусственные (Б.Барток, О.Мессиа́н).

Модальная гармония.

Основа формирования гармонических структур – ладовый звукоряд. Подчинение ладовой основе принципов организации голосов и по вертикали, и по горизонтали.

Принципиально иная роль аккордовых комплексов: создание ритмосонорного пласта, автономной звукоидеи. Акцент на выявлении красочно-фонических свойств гармонии, на темброво-сонорных эффектах.

Интергация горизонтали и вертикали – одно из типичных явлений модальности как единство звукового состава мелодических и гармонических образований.

Разнообразие структур вертикали: от вертикализации избранного ладового комплекса с ясной интервальной структурой (например, квартосекундовой) до полиладовых микстов с расслоением фактуры на полиаккордовые комплексы.

Различные виды аккордов, на которые опирается данный вид техники: диатонические и недиа́тонические терцовые аккорды, квартовые и секундовые, аккорды с побочными тонами, аккорды интервальных моделей, симметричные аккорды. С произвольной интервальной структурой и другие.

Логика гармонических последований, не обусловленных традиционными тяготениями.

Возникновение линейных последований мелодически связанных аккордов. Замещение функциональных связей ладофоническими.

Ладовая теория О.Мессиа́на опубликована в работе «Техника моего музыкального языка», 1944 год. Париж.

Характерные черты ладов:

- симметричность (периодическая повторность в звукоряде ладов изоморфных групп, благодаря делению октавы на равные части, составляющая структурный принцип организации звукоряда);
- лимитированность транспозиций («лады ограниченной транспозиции»);

- несемиступенность звукоряда (шести-десятитоновые звукоряды: 6, 8, 9, 10).

Основные приемы работы с ладами: наложение (полиmodalность), модуляция, смена транспозиций и переходы из лада в лад. Мелодическая и гармоническая трактовка ладов в условиях определенной или неопределенной тональности, политональности.

Литература:

Иванченко, Т. В. Гармонический анализ [Текст, Электронный носитель] : учеб.-метод. пособие для студентов муз. специализаций / Т. В. Иванченко, О. М. Мятлева ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 70 с. : нот. - 191-.

Дополнительная литература:

. **Бершадская, Т. С.** Лекции по гармонии [Текст] / Т. С. Бершадская. - Изд. 2-е. - Л. : Музыка, 1985. - 200 с. : нот., ил. - Библиогр.: с. 194-199 . - 1-00. , ил. - Библиогр.: с. 194-199 . - 1-00.

Гуляницкая, Н. С. Введение в современную гармонию [Текст] : учеб. пособие для муз. вузов / Н. С. Гуляницкая. - М. : Музыка, 1984. - 256 с. : нот., ил. - Библиогр.: в конце глав. - 1-00 ; 100

Тема 5. Атональность

Атональность – 12 тоновая звуковысотная система, лишенная ладовых тяготений и централизации.

Распространение атональности как самостоятельного вида композиционной техники в первой четверти XX века (А.Шенберг, А.Берг, А.Веберн, Ч.Айвз). Возникновение атональности в связи с течением экспрессионизма в литературе и искусстве. Музыкальный экспрессионизм и его «ядро» - нововенская школа. Произведения нововенцев в атональной манере.

Применение термина «атональность» в широком и тесном значении: в широком он относится ко всей музыке, которая не является tonальной (не ограниченной ни историческими рамками, ни авторскими стилями) и – в тесном он относится к музыке, которая возникла в период распада классической tonальности (сочинения 1908-1923 г.г.).

Этапы:

- 1) «свободная» атональность в досерийных композициях с 1909 года;
- 2) «строгая» атональность, т.е. серийная музыка с начала 20-х годов;
- 3) свободная двенадцатитоновость после 1945 года.

Определение понятия «атональность».

Это определенный тип звуковысотной организации, характеризующийся отказом от норм традиционной tonальности и поиском новых структурных закономерностей на основе двенадцатитоновой школы, не повторности тонов и эмансипацией диссонанса (Н. Гуляницкая). Характерные черты свободной атональности: 12-тоновый звукоряд, равноправие всех звуков, недопущение выделения каких-либо звуков, способствующих tonальной централизации.

Гармонический материал.

Превращение созвучия из самостоятельной единицы фактуры в элемент звукового пласта. «Аккорд как результат движения голосов» (А.Шенберг). Модификация терцовых созвучий путем наложения «чуждых» звуков и создание новых типов вертикальных созвучий как моноинтервальных, так и полиинтервальных. Аккорд как результат проекции интонационно-интервальной горизонтали в вертикаль.

Техника «утолщения» линейной последовательности звуков как один из путей решения проблемы аккордовых сочетаний. Принцип дополняемости как основной логический закон движения атональной гармонии.

Принципы связи аккордов, регулируемые хроматической школой; параллелизм аккордов. Воздействие на формирование гармонического материала принципа ведущих интонационных комплексов.

Проблемы формы в атональности.

Малая форма – как основа композиции в атональной музыке. Крупные формы и пути решения целостности произведения. Использование текста как формообразующего начала (опера). Упорядочивающая функция высотности. Роль других факторов в создании формы целого – регистра, тембра, динамики, темпа.

Формулирующая роль самого процесса накопления звуковысотной «инакости» (постепенное накопление 12 тонов), приведшая к появлению своеобразной формы «волны».

Повторяемость каких-либо элементов на определенной высоте как формообразующий фактор.

Литература:

Иванченко, Т. В. Гармонический анализ [Текст, Электронный носитель] : учеб.-метод. пособие для студентов муз. специализаций / Т. В. Иванченко, О. М. Мятлева ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 70 с. : нот. - 191-.

Дополнительная литература:

Бершадская, Т. С. Лекции по гармонии [Текст] / Т. С. Бершадская. - Изд. 2-е. - Л. : Музыка, 1985. - 200 с. : нот., ил. - Библиогр.: с. 194-199. - 1-00. , ил. - Библиогр.: с. 194-199. - 1-00.

Гуляницкая, Н. С. Введение в современную гармонию [Текст] : учеб. пособие для муз. вузов / Н. С. Гуляницкая. - М. : Музыка, 1984. - 256 с. : нот., ил. - Библиогр.: в конце глав. - 1-00 ; 100

Тема 6. Додекафония

Додекафония и свободная атональность.

Организация атональности с помощью серии. Рубежные сочинения (А.Шенберг «Пять пьес» для фортепиано, ор. 23 №5 Вальс, Серенада для 7 инструментов и баритона» ор. 24 и Сюита ор. 25; А.Веберн «Три народных текста» ор. 17 1924 г. А.Берг «Камерный концерт» 1925 г. и «Лирическая сюита» 1926 года).

Развитие додекафонной техники по двум направлениям:

- 1) строгое перенесение принципов серии на все элементы музыкального целого («сериализм»);
 - 2) свободное использование технических норм додекафонии и их связь с закономерностями тональной, модальной или атональной организациями.
- Додекафония – принцип организации 12-тоновой системы с помощью ряда или серии, представляющих собой индивидуально-избранную последовательность 12 неповторяющихся звуков, которая образует основу сочинения. Додекафония как строго регламентированная 12-тоновая система. Повторность серии – основной принцип серийной композиции, а сама серия – «унифицирующая идея» (А.Шенберг).

Серия и тема. Серия как прекомпозиционный ряд звуков, который может быть реализован в любом регистре, ритме, динамике, артикуляции. Серия как интонационный источник сочинения.

Нормы построения серии. Не повторяемость звуков и структуры серий. Классификация: «тональные» и «атональные», симметричные, частично симметричные, асимметричные, всеинтервальные.

Основные серийные формы и транспозиции. Четыре формы, заимствованные из полифонии: прима (оригинал) – исходная форма, инверсия – обращение интервалов оригинала, ракоход – прочтение звуков оригинала серии от конца к началу, ракоход инверсии.

48 версий одной серии – «матрица серийных форм». «Магический квадрат».

Производные (деривативные) формы серии: пермутация (перестановка звуков серии), ротация (метод «вращательного» передвижения звуков серии или сегмента), интерполяция (процесс проникновения звуков одного серийного ряда в другой).

Основные способы изложения серии:

- горизонтально, т.е. последовательное линейно-мелодическое изложение звуков серии;
- вертикально, т.е. гармоническая или полифоническая одновременность с неясной очередностью звуков серии по разным голосам.

Способы развития додекафонных структур: интонационное, регистровое, фактурное, ритмическое (увеличение или уменьшение серийного ряда, отдельных звуков, смещение ритмических акцентов), тембровое, гармоническое (использование транспозиций серии и ее форм, изменение в звуковысотной, интервальной и др. сферах).

Серийная гармония. Способы организации вертикали. Специфика серийной гармонии, связанная с широкой трактовкой гармонического феномена («любая интонационная звуковысотная сопряженность» - Л.Дьячкова); возросшая роль мелодических интервалов в качестве гармонических единиц. Гармонический потенциал ряда (его интервальный, аккордовый, звуковысотный, ладозвукорядный состав). Гармоническое содержание серии и ее сегментов как базисный комплекс целого.

Метод гармонического структурирования по горизонтали и по вертикали, основывающийся на объединении в звуковые единства соседних звуков ряда или не соседних, принадлежащих одному или разным серийным рядам. Роль высотных транспозиций серии в организации целостной композиции. Принцип отбора форм серии на основе интеграции или дифференциации (отбор серийных рядов на основе звуковысотного и интервального различия).

Принцип звуковой комплементарности как средство создания композиционного рельефа формы.

Структурные закономерности серийного плана и его роль в формообразовании. Вопросы фактуры и формы. Стилиевое различие творчества нововенцев.

Додекафония и другие формы 12 тоновости: сериальность («многомерная серийность» термин Ю.Холопова), свободная 12 тоновость, 12 тоновые ряды, поля, микросериальность, 12 звуковые аккорды.

Сериализм – метод сочинения с помощью серийной организации всех параметров музыкального языка (звуковысотность, ритм, динамика, тембр, регистр, темп и др.). «Четыре ритмических этюда» О. Мессиана (1950г.): №4 «Огненный остров»: использованы 12 звуков, 12 длительностей, 4 вида артикуляции, 5 динамических оттенков. К.Штокхаузен «Kreuzspiel» («Перекрестная игра»; А.Шнитке «Pianissimo» для оркестра.

Литература:

Иванченко, Т. В. Гармонический анализ [Текст, Электронный носитель] : учеб.-метод. пособие для студентов муз. специализаций / Т. В. Иванченко, О. М. Мятнева ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 70 с. : нот. - 191-

Дополнительная литература:

. **Бершадская, Т. С.** Лекции по гармонии [Текст] / Т. С. Бершадская. - Изд. 2-е. - Л. : Музыка, 1985. - 200 с. : нот., ил. - Библиогр.: с. 194-199 . - 1-00. , ил. - Библиогр.: с. 194-199 . - 1-00.

Гуляницкая, Н. С. Введение в современную гармонию [Текст] : учеб. пособие для муз. вузов / Н. С. Гуляницкая. - М. : Музыка, 1984. - 256 с. : нот., ил. - Библиогр.: в конце глав. - 1-00 ; 100

Тема 7. Алеаторика

Алеаторика как техника композиции, при которой определенная часть процесса создания музыкального произведения (включая и его реализацию), касающаяся работы с различными элементами музыки, подчинена более или менее управляемой случайности (Ц.Когоутек).

Распространение в Америке и Европе с середины 50-х годов.

«Алеаторика» от лат. «alea» - жребий. Происхождение и этапы. Творчество неевропейских народов (Индия) и импровизационность современного джаза. Элементы алеаторики в музыке IX-X веков (невменная нотация, крюки в древнерусской музыке).

Введение тактовой черты, ритмизация и метризация структур. Цифрованный бас. Сольная каденция в инструментальном концерте XVIII-XIX веков. Разновидности исполнительского *rubato* в музыке Шопена и Листа.

Родоначальники современной алеаторической музыки Д. Кейдж и Ч. Айвз. Поворотные произведения в Европе «Фортепианная пьеса XI» К. Штокхаузена и Третья фортепианная соната П. Булеза (1956г.), теоретическая работа «*alea*» П. Булеза (1957г.).

Виды алеаторики: алеаторика творческого процесса и алеаторика исполнительского процесса.

В алеаторике творческого процесса:

1) алеаторика внешней формы (или неограниченная);
2) алеаторика внутренней формы (или ограниченная), использующая алеаторику отдельных параметров формы: ритма, метра, тембра, тембра, звуковысотности).

Алеаторика внешней формы, образуемая из различных стабильных или мобильных (терминология Э. Денисова) структур.

Два типа алеаторики внешней формы:

1. Структуры стабильны, но их соотношения мобильны (допускается множественность реализаций) «3 соната» П. Булеза.
2. Мобильны и структуры и формы их соотношений. К. Штокхаузен «Циклы для ударника» (1959г.). Применение новой нотной символики («поливерсионная нотная запись»). Богуслав Шеффер «Контуры» (1963г.) – пример «графической музыки». (Б. Шеффер, 2 пьесы для скрипки, 1964г.).

Алеаторика внутренней формы (малая или ограниченная алеаторика): форма стабильна, а ее отдельные структуры мобильны.

1. Форма стабильна, но присутствуют «поля неопределенности» (П. Булез «Импровизации»);
2. Параллельное существование стабильных и мобильных структур при стабильности формы в целом. (Э. Денисов, «Солнце инков», 4 ч. Кантаты).
Звуковысотная система в произведениях ограниченной алеаторики различна: серийная, свободная 12-тоновость, атональность, микрохроматика и др.

Гармония – существенный компонент стилистики алеаторного произведения. Единицы гармонического языка: аккорд, звукоблок как сонорная масса. Моно- и полиблочные конструкции. Стабильные блоки, имеющие устойчивые внешние очертания при внутренней подвижности (Э. Денисов, 4 ч. «Красный вечер») и мобильные блоки, конфигурация которых неустойчива (Б. Шеффер). Сонорно-гармонические эффекты, кластеры, разнообразие фактурных приемов. Высотные структуры – синтез тональной, модальной, 12-тоновой и других.

Литература:

Иванченко, Т. В. Гармонический анализ [Текст, Электронный носитель] : учеб.-метод. пособие для студентов муз. специализаций / Т. В. Иванченко, О. М. Мятыева ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 70 с. : нот. - 191-

Дополнительная литература:

. **Бершадская, Т. С.** Лекции по гармонии [Текст] / Т. С. Бершадская. - Изд. 2-е. - Л. : Музыка, 1985. - 200 с. : нот., ил. - Библиогр.: с. 194-199 . - 1-00. , ил. - Библиогр.: с. 194-199 . - 1-00.

Гуляницкая, Н. С. Введение в современную гармонию [Текст] : учеб. пособие для муз. вузов / Н. С. Гуляницкая. - М. : Музыка, 1984. - 256 с. : нот., ил. - Библиогр.: в конце глав. - 1-00 ; 100

Тема 8. Сонорика

Соноризм (сонористика, сонорная техника) – вид современной техники композиции, основанный на красочных звучаниях, воспринимаемых как высотно недифференцированные. От лат. *Sonare* – звучать.

Специфика сонорики как «музыки звучностей» в выдвижении на первый план краски звучания. Это краска, ставшая самостоятельным фактором композиции (не тема, а «сонор»). «Манифест» сонорики «Трен» («Плач по жертвам Хиросимы») для струнных К. Пендерецкого, 1960г.

Элементы сонорной трактовки гармонии в музыке XIX века, связанные со стремлением к конкретности, чувственной определенности образов, к музыкальной изобразительности (М. Глинки «Руслан и Людмила» Лезгинка; Бородин «Князь Игорь», «Аккорды затмения»; Римский-Корсаков лейтмотив Лешего из «Снегурочки»; сцена колокольного звона из «Бориса Годунова» Мусоргского – вступление ко 2-ой картине оперы).

Сонористика в музыке XX века как музыка звучностей. Классификация. Сонорно-трактованная гармония, где происходит смещение внимания с восприятия высотно-недифференцированных «тембровых звуков».

Примеры сонорной гармонии: Равель балет «Дафнис и Хлоя», Рассвет; Стравинский «Петрушка», начало 4 картины, Весна священная; Прокофьев «Золушка» (Полночь).

Распространенный вид сонора – кластер (Г.Коуэлл, Ряэтс и др.).

Сонорные пласты (Р. Щедрин «Звоны» для оркестра). Сонорно-трактованный шум. Отрыв от высотной дифференцированности, обращение к музыке для ударных инструментов (антракт ко 2-ой картине II действия оперы «Нос» Д.Шостаковича). Музыкальные и немзыкальные шумы.

Создание композиции на основе сонорной техники предполагает выбор определенного звукового материала, распределение его по отдельным частям произведения в расчете на избираемую линию развития, индивидуально разработанный план целого.

Музыкальный процесс такого рода как стремление к развитию звучности – краски, с подъемами и спадами, отражающим драматургию формы.

Многоплановость приемов и звуковых составляющих сонорики: сонорная микрополифония («Атмосферы» Д.Лигети 1961 год) и полифония пластов, полиритмический канон на основе серии, пуантилистическая фактура. Использование средств других видов техники внутри сонорики (тональной, модалной, серийной, алеаторной).

Литература:

Иванченко, Т. В. Гармонический анализ [Текст, Электронный носитель] : учеб.-метод. пособие для студентов муз. специализаций / Т. В. Иванченко, О. М. Мятеева ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 70 с. : нот. - 191-.

Дополнительная литература:

. **Бершадская, Т. С.** Лекции по гармонии [Текст] / Т. С. Бершадская. - Изд. 2-е. - Л. : Музыка, 1985. - 200 с. : нот., ил. - Библиогр.: с. 194-199 . - 1-00. , ил. - Библиогр.: с. 194-199 . - 1-00.

Гуляницкая, Н. С. Введение в современную гармонию [Текст] : учеб. пособие для муз. вузов / Н. С. Гуляницкая. - М. : Музыка, 1984. - 256 с. : нот., ил. - Библиогр.: в конце глав. - 1-00 ; 100

Тема 9. Пуантилизм

Пуантилизм как один из современных методов композиции, при котором отдельный тон или интервал берет на себя задачи, выполнявшиеся ранее мотивом, темой, фразой. (От фр. Point – точка – «письмо точками»).

Специфика пуантилизма в изложении музыкальной мысли: выразителем идеи выступает тон определенной высоты, изолированно звучащий в звуковом контексте. Типичное звуковое пространство пуантилистической музыки: последовательность звуковых точек, окруженных множеством пауз, мотивов из 2-х – 3-х звуков с широкими скачками.

Инструментальный состав с определенной и неопределенной высотой звука, характерный для пуантилистической музыки (барабаны, гонги, тарелки, колокола и колокольчики, деревянные и металлические палочки и т.д., чембало, арфа, металлофон, ксилофон).

Родоначальник пуантилизма – А.Веберн – «маэстро тишины»; сочинения: струнное трио op.20, 1927г., симфония op.21, 1928г., «Звезды» op.25 №3 и др. Пуантилизм для Веберна как индивидуально-стилистический момент, как средство предельной концентрации мысли, времени; максимальная прозрачность ткани и чистота стиля.

Элементы пуантилизма в свободно-атональной и серийной музыке; в алеаторике, сонорике и технической музыке. Наиболее последовательное применение в сериализме достигается путем распространения организации на высотность. Регистр, ритм, длительность, динамику и т.д.

Литература:

Иванченко, Т. В. Гармонический анализ [Текст, Электронный носитель] : учеб.-метод. пособие для студентов муз. специализаций / Т. В. Иванченко, О. М. Мятеева ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 70 с. : нот. - 191-.

Дополнительная литература:

. **Бершадская, Т. С.** Лекции по гармонии [Текст] / Т. С. Бершадская. - Изд. 2-е. - Л. : Музыка, 1985. - 200 с. : нот., ил. - Библиогр.: с. 194-199 . - 1-00. , ил. - Библиогр.: с. 194-199 . - 1-00.

Гуляницкая, Н. С. Введение в современную гармонию [Текст] : учеб. пособие для муз. вузов / Н. С. Гуляницкая. - М. : Музыка, 1984. - 256 с. : нот., ил. - Библиогр.: в конце глав. - 1-00 ; 100

6. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНОК

Содержание учебного материала охватывает один семестр. По учебному плану курс включает лекционные занятия и выполнение практических домашних заданий. Рейтинговые показатели по дисциплине формируются на основе двух блоков – работы студентов в семестре (посещаемость лекций, самостоятельная работа) и результатов зачётных испытаний.

Основные виды учебной деятельности в семестре их балльная оценка:

* Лекции (посещаемость занятий) -----	18 баллов
*Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий)-----	18 баллов
*Рубежный контроль-----	10 баллов
Рубежный контроль 2.....	10 баллов
*Итоговая контрольная работа -----	10 баллов
*Премииальные -----	4 балла
Итого-----	70 баллов

К зачётной сессии допускаются студенты , набравшие по итогам работы в семестре 40 и более баллов. Зачёт оценивается до 30 баллов.

Рейтинг студента складывается из суммы баллов, набранных по всем видам учебной деятельности и баллов, набранных на зачёте. Максимальная сумма баллов за зачёт составляет 30 баллов. Градация оценочной шкалы такова:

- Оценка «3» - от 1 до 10 баллов
- Оценка «4» - от 11 до 20 баллов
- Оценка «5» - от 21 до 30 баллов

Таким образом, суммарная рейтинговая оценка работы студента в семестре оценивается по 100 – балльной шкале:

- «отлично» - от 85 до 100 баллов
 - «хорошо» - от 70 до 84 баллов
 - «удовлетворительно» - от 55 до 69 баллов
 - «неудовлетворительно» - до 54 баллов
- (зачёт: 55-100 баллов – «зачтено»)

Суммарный итоговый рейтинг служит для подведения итогов работы студентов, для оценки их знаний, навыков, компетенций по всему объёму учебной дисциплины за семестр.

7.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

Профессиональный исполнитель должен знать эту дисциплину как практическую, помогающую решать разнообразные аналитические задачи при разучивании и исполнении конкретного произведения.

Самостоятельное изучение выразительных средств музыки в курсе современной гармонии должно способствовать выработке у студентов навыков постижения закономерностей становления и развития музыкальной мысли, образа, музыкального произведения в целом. Понимание концепции произведения, в свою очередь, приведет к формированию собственной индивидуальной исполнительской трактовки его, не нарушающей авторского замысла, стилистически верной, убедительной и в то же время яркой и оригинальной.

На занятиях по данной дисциплине - студенты должны получить определенные установки по разделам курса и методические указания по организации самостоятельной работы. Прочные знания и навыки дадут возможность целостного восприятия музыкального произведения, позволят определить своеобразие исполнительских задач.

Гармонический анализ является основной формой практических упражнений (как на аудиторных занятиях, так и самостоятельных). В своем полном виде гармонический анализ должен приближаться к целостному, только с необходимым акцентом на гармонии. В ходе самостоятельного рассмотрения произведения следует придерживаться принципа от общего к частному. План анализа может быть следующим: жанр произведения, образный строй, характер драматургии, общая композиция, тональный план, каденции, ритм гармонических смен, наиболее характерные обороты, логика их развития.

Студентам необходимо обращать внимание на то, какими средствами подготовлена и выделена кульминация или кульминационная зона, на выразительное и формообразующее значение тех или иных гармонических явлений. Задачи анализа могут быть и более скромными - приобретение техники в определении конкретных гармонических средств, видов аккордов и т.д.

Конкретные задачи (самостоятельных) домашних заданий по гармоническому анализу педагог может специально оговорить или дать план ответа.

Помимо гармонического анализа как основной формы практических упражнений, существенную роль в освоении курса играют письменные работы, которые выполняются как в классе, так и в виде самостоятельной работы. К ним относятся:

- а) гармонизация мелодии;
- б) сочинение эскизов по данному образцу;
- в) творческие авторские работы по какой-либо теме курса.

Гармонизация мелодии является традиционной формой письменных упражнений и может быть использована в данном курсе. Более предпочтительным является сочинение эскизов по заданному педагогом началу-образцу, т.к. имеет целью развитие творческих навыков и

способностей студентов. Это могут быть эскизы на расширенную тональность, хроматическую систему или современную аккордику. Для написания вариаций или обработки народной песни могут быть использованы различные фактурные и тональные средства, а также и составы ансамблей-исполнителей (для духовых, народных, вокально-хоровых). В качестве методических рекомендаций по сочинению в современном стиле можно посоветовать ориентироваться на какой-либо конкретный авторский стиль или творческий замысел.

Упражнения на фортепиано (которые используются как в аудиторной, так и в самостоятельной работе) способствуют развитию внутренних слуховых представлений в координации с ощущением клавиатуры, служат проверке развития навыков игры и практическому закреплению знаний по гармонии. Помимо основных видов упражнений (построение и разрешение отдельных аккордов, игра оборотов, секвенций, модуляций) в курсе современной гармонии могут быть предложены и другие формы, например, импровизация на заданный аккорд или игра гармонического «остова»- аккордовой схемы в отрывке из изучаемого музыкального произведения.

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Рубежный контроль по данному курсу проводится в период последней недели октября – первой недели ноября, итоговая контрольная работа – в последнюю неделю декабря.

Содержание рубежного контроля, так и итоговой работы определяет преподаватель в соответствии с уровнем подготовки студентов и уровнем сложности изученного материала. Основной вид контрольной работы по современной гармонии – это классная письменная работа, включающая написание гармонического построения и письменного гармонического анализа отрывка современного музыкального произведения. На работу отводится 2 академических часа и оценивается она до 15 баллов.

Премияльные по данной дисциплине предусмотрены за подготовку и выступление с докладом по какой-либо теме курса (по желанию студента и рекомендации педагога) и итоговую творческую работу (пьеса типа гармонической прелюдии).

Устранение задолженности по текущему контролю может проводиться в течение семестра (предоставление блока домашних заданий, конспектов пропущенных лекций и т.д). Если к моменту проведения зачёта студент набирает 70 и более баллов, этот результат может быть выставлен ему в виде поощрения в ведомость и зачётную книжку без процедуры принятия зачёта

Форма промежуточного контроля.

Изучение дисциплины «Основы современной гармонии» заканчивается **зачетом**, который включает устный опрос по темам курса, предоставление письменной домашней работы (сочинение эскиза, прелюдии, вариации)

Вопросы к зачету по курсу «Гармония в современной музыке»:

1. Музыкальная хронология XX века
2. Стилиевые направления в музыке XX века
3. Особенности современной гармонии
4. Жанры музыки XX века. Тенденции развития
5. Новаии композиторской техники
6. Аккордовый материал. Классификация
7. Современная хроматическая тональность
8. Политональность
9. Статическая тональность в минимализме
10. Модальность
11. Полиmodalность
12. Композиторские ладовые системы
13. Ладь ограниченной транспозиции О. Мессиаиа
14. Теоретическая система П. Хиндемита
15. Атональность
16. Серийность
17. Алеаторика
18. Сонорика
19. Пуантилизм
20. Техническая музыка: конкретная, электронная

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН:

Базовый уровень.

1. Знать: основные направления современной музыки
2. Уметь: пользоваться основными понятиями и терминами для решения конкретных задач по анализу полифонических средств музыкальной выразительности
3. Владеть: практическими навыками анализа полифонических форм и сочинению (аранжировки) в полифоническом стиле.

Продвинутый уровень.

1. Знать: основные закономерности музыкального языка полифонии XX века, его структуру и особенности
2. Уметь: анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине
3. Владеть: основными методами анализа полифонических средств музыкальной выразительности в музыкальных произведениях.

Высокий уровень.

1. Знать: закономерности развития элементов полифонического языка в их жанрово-стилевой и исторической взаимосвязи

2. Уметь: осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать информацию по анализу полифонических средств музыкальной выразительности

3. Владеть: аналитическим аппаратом и методами анализа современной музыки, техники гармонических средств для будущей профессиональной деятельности

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

Абызова, Е. Н. Гармония : учебник / Е. Н. Абызова. - М. : Музыка, 2012. - 382, [1] с. : нот. - ISBN 978-5-7140-0967-9 : 437-08 ; 720-.

Гармония в современной музыке [Электронный ресурс] : конспект лекции / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [авт.-сост. Н. В. Подшивайленко]. - М. : МГУКИ, 2014. - 30 с. - б.ц.

Иванченко, Т. В. Гармонический анализ [Текст, Электронный носитель] : учеб.-метод. пособие для студентов муз. специализаций / Т. В. Иванченко, О. М. Мятиева ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 70 с. : нот. - 191-.

Мятиева, О. М. Особенности гармонии в русской музыке [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. М. Мятиева ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2014. - 44 с. - б. ц.

Римский-Корсаков Н.А. Практический учебник гармонии. – М.: Лань, Планета музыки, 2014. – 176 с.

Учебник гармонии : учеб. для спец. муз. школ, муз. училищ и вузов / И. И. Дубовский, С. В. Евсеев, И. В. Способин, В. В. Соколов. - М. : Музыка, 2007. - 477, [3] с. : нот. - ISBN 5

Дополнительная литература:

. **Бершадская, Т. С.** Лекции по гармонии [Текст] / Т. С. Бершадская. - Изд. 2-е. - Л. : Музыка, 1985. - 200 с. : нот., ил. - Библиогр.: с. 194-199 . - 1-00. , ил. - Библиогр.: с. 194-199 . - 1-00.

Гуляницкая, Н. С. Введение в современную гармонию [Текст] : учеб. пособие для муз. вузов / Н. С. Гуляницкая. - М. : Музыка, 1984. - 256 с. : нот., ил. - Библиогр.: в конце глав. - 1-00 ; 100

Долматов, Н. А. Гармония: Практический курс : учеб. пособие / Н. А. Долматов. - М. : АCADEMIA, 1999. - 286, [1] с. : ил. нот. - (Педагогическое образование). - ISBN 5-7695-0393-9 : 34-.

Дьячкова, Л. С. Гармония в музыке XX века [Текст] : учеб пособие по курсу "Гармония"(спец. № 17.00.02 "Музыковедение" / Л. С. Дьячкова. - М. : ГМПИ, 1989. - 104 с. : нот., ил. - Библиогр. : с.81-83 . - 0-95.

Зелинский, В. Н. Курс гармонии в задачах. Диатоника [Текст] : учеб. пособие для муз. училищ и вузов / В. Н. Зелинский. - 2-е изд. - М. : Музыка, 1982. - 292 с. : нот., ил. - 90-.

Мутли, А. Ф. Сборник задач по гармонии : учеб. пособие / А. Ф. Мутли. - Изд. 7-е. - СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2006. - 189, [1] с. - ISBN 5-8114-0654-1 : 475-31; 688-.

Список музыкальных произведений для гармонического анализа:

1. Барток Б. «Микрокосмос»; Песни.
2. Берг А. Скрипичный концерт.
3. Брамс И. Фортепианные пьесы, романсы, симфонии.
4. Бойко Р. «Звоны», Сюита для оркестра народных инструментов.
5. Бояшов В. «Конек-горбунок», сюита для ОРНИ.
6. Будашкин Н. Концерт для домры с орк., Концертные вариации для балалайки с орк., «Сказ о Байкале», муз. Картина «На ярмарке» для ОРНИ.
7. Бриттен Б. Хоры, Обработки народных песен.
8. Вагнер Р. Оперы «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда» (отрывки).
9. Василенко С. Концерт для балалайки с орк., Концерт для трубы с орк.
10. Волков К. Сюита для баяна.
11. Галынин Г. Соната си минор.
12. Гершвин Дж. Опера «Порги и бесс» (отрывки) Рапсодия в стиле блюз.
13. Дебюсси К. Прелюдии «Детский уголок», романсы, «Море», и др.
14. Денисов Э. «Солнце инков», Реквием.
15. Золотарев В. Концерт для баяна с симф.
16. Кравченко Б. Концерт для домры с оркестром.
17. Крамб Дж. Пять пьес.
18. Курченко А. Произведения для фортепиано, отрывки из произведений.
19. Лядов А. Симфонические картинки (Кикимора, Баба-Яга, Волшебное озеро).
20. Лист Ф. Фортепианные произведения, рапсодии, песни, романсы.
21. Мясковский Н. «Причуды».
22. Ноно Л. «Прерванная песнь».
23. Орф К. «Кармина Бурана», Кантата (отрывки).
24. Пахмутова А. Концерт для трубы с оркестром.

25. Пендерецкий К. «Страсти по Луке», симфонии, хоровые произведения, камерная музыка (по выбору).
26. Пригожин Л. Скрипичные сонаты, струнные квартеты, хоровой цикл «Симфония в обрядах», Соната для фортепиано.
27. Пуленк Ф. Фортепианные произведения, романсы, «Человеческий голос».
28. Равель М. Произведения для фортепиано, концерт, Болеро и др.
29. Римский-Корсаков Н. Отрывки из опер «Садко», «Золотой петушок», «Кашей Бессмертный», романсы.
30. Свиридов Г. Романсы, хоры, кантаты, Сюита к к/ф «Метель».
31. Слонимский С. Фортепианные и вокальные произведения, хоры, ансамбли.
32. Стравинский И. «Петрушка», «Весна священная» (отрывки).
33. Фиртич Г. Камерные, фортепианные произведения.
34. Хачатурян А. Концерт для скрипки с оркестром. Отрывки из балетов.
35. Хиндемит П. «Художник Матисс», хоры.
36. Чайковский Б. Тема и восемь вариаций для симфонического оркестра.
37. Шенберг А. «Лунный Пьеро», оперы, фортепианные и вокальные произведения.
38. Шнитке А. Симфонии, фортепианные и скрипичные концерты, камерная музыка.
39. Шостакович Д. Прелюдии ор.34, Прелюдии и фуги (по выбору) и др. произведения.
40. Щедрин Р. Отрывки из балетов, опер, симфоний, концертов. Фортепианные произведения, прелюдии и фуги.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Библиотека (книжная, нотная), фонотека, компьютерные программы, музыкальный центр, фортепиано

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП ВО по музыкальным направлениям и профилям:

Профили подготовки:

инструменты эстрадно-джазового оркестра, эстрадно-джазовое пение, дирижирование академическим хором, оркестром духовых инструментов, оркестром народных инструментов;

оркестровые духовые и ударные инструменты; струнные смычковые инструменты;

баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты; фортепиано

хоровое народное пение; сольное народное пение;

академическое пение; искусство оперного пения,

музыкальная педагогика, этномузыкалогия

Автор - доцент Подшивайленко Н.В.

Рецензент- проф. Иванченко Т.В.

Документ одобрен на заседании кафедры теории и истории музыки-
Протокол № 9 от 7 мая 2015 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра теории и истории музыки

«УТВЕРЖДЕНО»

Зав. кафедрой

Сидорова М.Б.

«7» мая 2015 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

по дисциплине/ модулю **ГАРМОНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ**

Направления подготовки: Вокальное искусство

Профили подготовки: Академическое пение

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

2015

1. Общие положения

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями основной образовательной программы и ФГОСВО по музыкальным направлениям и модулям

1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися дисциплины / модуля Гармония в современной музыке

ОК - 4 -умеет работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

В середине семестра проводится рубежный контроль, включающий устные и письменные вопросы, игру упражнений на фортепиано.

Примерные письменные задания к рубежному контролю:

К ним относятся:

- а) гармонизация мелодии;
- б) сочинение эскизов по образцу;
- в) творческие авторские работы по какой-либо теме курса.

Методические указания к работе;

Гармонизация мелодии является традиционной формой письменных упражнений и может быть использована в данном курсе. Более предпочтительным является сочинение эскизов по заданному педагогом началу-образцу, т.к. имеет целью развитие творческих навыков и способностей студентов. Это могут быть эскизы на расширенную тональность, хроматическую систему или современную аккордику. Для написания вариаций или обработки народной песни могут быть использованы различные фактурные и тональные средства, а также и составы ансамблей-исполнителей (для духовых, народных, вокально-хоровых). В качестве методических рекомендаций по сочинению в современном стиле можно посоветовать ориентироваться на какой-либо конкретный авторский стиль или творческий замысел.

Упражнения на фортепиано способствуют развитию внутренних слуховых представлений в координации с ощущением клавиатуры, служат проверке развития навыков игры и практическому закреплению знаний по гармонии. Студентам предлагаются основные виды упражнений (построение и разрешение отдельных аккордов, игра оборотов, секвенций, модуляций), а также импровизация на заданный аккорд или игра гармонического «остова»- аккордовой схемы в отрывке из изучаемого музыкального произведения.

Критерии к письменным и устным формам работы

Оценки по 10-ти балльной системе	Письменные и устные формы работы
«отлично» 9-10 баллов	Безупречное владение теоретическим материалом, отличные практические навыки выполнения письменных работ по темам курса и игры упражнений на фортепиано
«хорошо» 7-8 б.	Отдельные небольшие ошибки в определениях музыкально-теоретических понятий; мелкие ошибки в письменных работах и игре упражнений на фортепиано
«удовлетворительно» - 5-6 б.	Грубые ошибки, путаница в определении музыкально-теоретических понятий; наличие грубых ошибок в письменных работах и игре упражнений на фортепиано
«неудовлетворительно»- ниже 5 б	Низкий уровень знаний в области музыкально-теоретических понятий (незнание их); отсутствие практических навыков написания письменной работы и в игре упражнений на фортепиано

Форма промежуточного контроля.

Изучение дисциплины «Гармония в современной музыке» заканчивается **зачетом**, который включает устный опрос по темам курса, предоставление письменной домашней работы (сочинение эскиза, прелюдии, вариации)

1. Ответить на теоретический вопрос по курсу гармонии (вопросы прилагаются)
2. Сочинение эскиза (прелюдии) с возможной ориентацией на музыкальный стиль избранной темы.

Оценки по 5-ти балльной системе	Выполнение творческого задания
«отлично» 5 баллов	Представленная творческая работа отличается оригинальностью и зрелостью художественного решения, выполнена. со знанием законов композиции
«хорошо» 4 б.	Представленная творческая работа соответствуют теме и поставленной задаче. Выполнена с небольшими ошибками в композиционном решении.

«удовлетворительно» - 3-6 б.	Представленная творческая работа не вполне соответствует поставленной задаче. Имеются ошибки в композиционном построении..
«неудовлетворительно»- 2 б	Представленная творческая работа отличается незрелостью художественного решения, имеют композиционные ошибки.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ:

- 1.Обзор основных направлений в музыке XX века
- 2.Основные черты современной гармонии
- 3.Аккордовый материал
- 4.Современная тональность
- 5.Модальность
- 6.Атональность
- 7.Додекафония
- 8.Алеаторика и ее виды
- 9.Сонористика
- 10.Музыкальная хронология XX в.(периодизация)
- 11.Жанры музыки XX века
- 12.Стилевые направления композиторской техники
- 13.Политональность
- 14.Полиmodalность
- 15.Лады ограниченной транспозиции О.Мессиана
- 16.Теоретическая система П.Хиндемита
- 17.Пуантизм
- 18.Конкретная музыка
- 19.Электронная музыка
- 20.Минимализм и статистическая тональность

Утверждено на заседании кафедры:

Протокол № 9 от 7 мая 2015 г.

Разработчики:

1. Кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и истории музыки
Иванченко Т.В.

2. Кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и истории музыки
Сидорова М.Б.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Факультет музыкального искусства
Кафедра теории и истории музыки

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ**

Гармония в современной музыке

Направление подготовки: «Вокальное искусство»

Профиль подготовки: академическое пение

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Москва 2015 г

Гармония в современной музыке

Самостоятельная работа

Семестры	5
Часы	36

Профессиональный исполнитель должен знать эту дисциплину как практическую, помогающую решать разнообразные аналитические задачи при разучивании и исполнении конкретного произведения.

Самостоятельное изучение выразительных средств музыки в курсе современной гармонии должно способствовать выработке у студентов навыков постижения закономерностей становления и развития музыкальной мысли, образа, музыкального произведения в целом. Понимание концепции произведения, в свою очередь, приведет к формированию собственной индивидуальной исполнительской трактовки его, не нарушающей авторского замысла, стилистически верной, убедительной и в то же время яркой и оригинальной.

На занятиях по данной дисциплине - студенты должны получить определенные установки по разделам курса и методические указания по организации самостоятельной работы. Прочные знания и навыки дадут возможность целостного восприятия музыкального произведения, позволят определить своеобразие исполнительских задач.

Гармонический анализ является основной формой практических упражнений (как на аудиторных занятиях, так и самостоятельных). В своем полном виде гармонический анализ должен приближаться к целостному, только с необходимым акцентом на гармонию. В ходе самостоятельного рассмотрения произведения следует придерживаться принципа от общего к частному. План анализа может быть следующим: жанр произведения, образный строй, характер драматургии, общая композиция, тональный план, каденции, ритм гармонических смен, наиболее характерные обороты, логика их развития.

Студентам необходимо обращать внимание на то, какими средствами подготовлена и выделена кульминация или кульминационная зона, на выразительное и формообразующее значение тех или иных гармонических явлений. Задачи анализа могут быть и более скромными- приобретение техники в определении конкретных гармонических средств, видов аккордов и т.д.

Конкретные задачи (самостоятельных) домашних заданий по гармоническому анализу педагог может специально оговорить или дать план ответа.

Помимо гармонического анализа как основной формы практических упражнений, существенную роль в освоении курса играют письменные работы, которые выполняются как в классе, так и в виде самостоятельной работы. К ним относятся:

- а) гармонизация мелодии;
- б) сочинение эскизов по данному образцу;
- в) творческие авторские работы по какой-либо теме курса.

Гармонизация мелодии является традиционной формой письменных упражнений и может быть использована в данном курсе. Более предпочтительным является сочинение эскизов по заданному педагогом началу-образцу, т.к. имеет целью развитие творческих навыков и способностей студентов. Это могут быть эскизы на расширенную тональность, хроматическую систему или современную аккордику. Для написания вариаций или обработки народной песни могут быть использованы различные фактурные и тональные средства, а также и составы ансамблей-исполнителей (для духовых, народных, вокально-хоровых). В качестве методических рекомендаций по сочинению в

современном стиле можно посоветовать ориентироваться на какой-либо конкретный авторский стиль или творческий замысел.

Упражнения на фортепиано (которые используются как в аудиторной, так и в самостоятельной работе) способствуют развитию внутренних слуховых представлений в координации с ощущением клавиатуры, служат проверке развития навыков игры и практическому закреплению знаний по гармонии. Помимо основных видов упражнений (построение и разрешение отдельных аккордов, игра оборотов, секвенций, модуляций) в курсе современной гармонии могут быть предложены и другие формы, например, импровизация на заданный аккорд или игра гармонического «остова»-аккордовой схемы в отрывке из изучаемого музыкального произведения.

Вопросы к самостоятельной проработке тем курса:

1. Музыкальная хронология XX века
2. Стилиевые направления в музыке XX века
3. Особенности современной гармонии
4. Жанры музыки XX века. Тенденции развития
5. Новации композиторской техники
6. Аккордовый материал. Классификация
7. Современная хроматическая тональность
8. Политональность
9. Статическая тональность в минимализме
10. Модальность
11. Полиmodalность
12. Композиторские ладовые системы
13. Лады ограниченной транспозиции О. Мессиаана
14. Теоретическая система П. Хиндемита
15. Атональность
16. Серийность
17. Алеаторика
18. Сонорика
19. Пуантилизм
20. Техническая музыка: конкретная, электронная

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Дьячкова Л. Гармония в музыке XX века. М, 2004.
2. Гуляницкая.Н. Введение в современную гармонию: Учебное пособие. М, Музыка, 1994

Дополнительная литература:

1. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М.:Музыка, 1975, 142с.
2. Денисов Э. Додекафония и проблемы современной композиторской техники//Музыка и современность. – Вып.6.-М.:Музыка, 1969, с.478 – 525.
3. Дьячкова Л. Политональность в творчестве Стравинского//Вопросы теории музыки. Вып.2. – М.,1970, с.246-289.
4. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М.:Музыка, 1976, с.366.
5. Кон Ю. Об одном свойстве вертикали в атональной музыке//Музыка и современность.Вып.7 – М.:1971, с.249-318
6. Павлишин С. Чарльз Айвз.М.1979.
7. Паисов Ю. Политональность в творчестве советских и зарубежных композиторов XX века. М.:Сов. Композитор, 1977, с.390.
8. Холопов Ю. Очерки современной гармонии. М., 1974
9. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. М.1993г.

10. Холопова В., Холопов Ю. Антон Веберн. М.: 1984г.
11. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. М.: Сов. Композитор, 1990г.

Музыкальная литература.

1. Барток Б. «Микрокосмос»; Песни.
2. Берг А. Скрипичный концерт.
3. Брамс И. Фортепианные пьесы, романсы, симфонии.
4. Бойко Р. «Звоны», Сюита для оркестра народных инструментов.
5. Бояшов В. «Конек-горбунок», сюита для ОРНИ.
6. Будашкин Н. Концерт для домры с орк., Концертные вариации для балалайки с орк., «Сказ о Байкале», муз. Картина «На ярмарке» для ОРНИ.
7. Бриттен Б. Хоры, Обработки народных песен.
8. Вагнер Р. Оперы «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда» (отрывки).
9. Василенко С. Концерт для балалайки с орк., Концерт для трубы с орк.
10. Волков К. Сюита для баяна.
11. Галынин Г. Соната си минор.
12. Гершвин Дж. Опера «Порги и бесс» (отрывки) Рапсодия в стиле блюз.
13. Дебюсси К. Прелюдии «Детский уголок», романсы, «Море», и др.
14. Денисов Э. «Солнце инков», Реквием.
15. Золотарев В. Концерт для баяна с симф.
16. Кравченко Б. Концерт для домры с оркестром.
17. Крамб Дж. Пять пьес.
18. Курченко А. Произведения для фортепиано, отрывки из произведений.
19. Лядов А. Симфонические картинки (Кикимора, Баба-Яга, Волшебное озеро).
20. Лист Ф. Фортепианные произведения, рапсодии, песни, романсы.
21. Мясковский Н. «Причуды».
22. Ноно Л. «Прерванная песнь».
23. Орф К. «Кармина Бурана», Кантата (отрывки).
24. Пахмутова А. Концерт для трубы с оркестром.
25. Пендерецкий К. «Страсти по Луке», симфонии, хоровые произведения, камерная музыка (по выбору).
26. Пригожин Л. Скрипичные сонаты, струнные квартеты, хоровой цикл «Симфония в обрядах», Соната для фортепиано.
27. Пуленк Ф. Фортепианные произведения, романсы, «Человеческий голос».
28. Равель М. Произведения для фортепиано, концерт, Болеро и др.
29. Римский-Корсаков Н. Отрывки из опер «Садко», «Золотой петушок», «Кашей Бессмертный», романсы.
30. Свиридов Г. Романсы, хоры, кантаты, Сюита к к/ф «Метель».
31. Слонимский С. Фортепианные и вокальные произведения, хоры, ансамбли.
32. Стравинский И. «Петрушка», «Весна священная» (отрывки).
33. Фиртич Г. Камерные, фортепианные произведения.
34. Хачатурян А. Концерт для скрипки с оркестром. Отрывки из балетов.
35. Хиндемит П. «Художник Матисс», хоры.
36. Чайковский Б. Тема и восемь вариаций для симфонического оркестра.
37. Шенберг А. «Лунный Пьеро», оперы, фортепианные и вокальные произведения.
38. Шнитке А. Симфонии, фортепианные и скрипичные концерты, камерная музыка.
39. Шостакович Д. Прелюдии ор.34, Прелюдии и фуги (по выбору) и др. произведения.
40. Щедрин Р. Отрывки из балетов, опер, симфоний, концертов. Фортепианные произведения, прелюдии и фуги.