

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 12.04.2023 14:03:58
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4811da5640b9

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)**

Кафедра вокального искусства

П Р О Т В Е Р Ж Д А Ю
Проректор по учебной работе
О.Г. Локтионова
2022г.

ГАРМОНИЯ

**Методические указания для подготовки к практическим занятиям
для студентов направления подготовки
53.03.03 Вокальное искусство
профиль «Академическое пение»**

Курск 2022

УДК 784.9(075)

Составитель Т.В. Андриянова

Рецензент:

кандидат искусствоведения, доцент *Е.Н. Кириосова*

Гармония: Методические указания для подготовки к практическим занятиям для студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство профиль «Академическое пение» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. канд. социол. наук, доцент Т.В. Андриянова. Курск, 2022. 14 с. Библиогр. :13 с.

Методические указания содержат введение, в котором даны цели и задачи дисциплины, а также перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, требования к музыкально-исполнительской работе, требования к основным формам контроля, требования по семестрам, практические советы по дисциплине «Гармония», а также перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, другие учебно-методические материалы, библиографию.

Методические указания соответствуют требованиям программы, утверждённой учебно-методическим объединением по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство.

Предназначены для студентов направления подготовки 53.03.03 очной и очно-заочной форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать Формат 60x84 1/16
Усл.печ.л. 0,8. Уч.-изд.л. 0,7. Тираж экз. Заказ 1764 Бесплатно
Юго-Западный государственный университет
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	4
2. Требования к музыкально-исполнительской работе.....	5
3. Требования к основным формам контроля.....	5
4. Требования по семестрам.....	6
5. Практические советы по дисциплине «Гармония».....	12
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет	13
7. Другие учебно-методические материалы.....	13
8. Библиография	13

Введение

Методические указания по дисциплине «Гармония» составлены для практических работ студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство факультета лингвистики и межкультурной коммуникации. Указания ставят своей задачей помочь студентам в подготовке к занятиям по дисциплине «Гармония» в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство.

1.1 Цель дисциплины

Формирование базовых знаний в области гармонической структуры музыкального произведения на основе изучения логики музыкального языка разных исторических эпох.

1.2 Задачи дисциплины

- приобретение обучаемыми познаний о гармонии как науке о звуковысотных отношениях в музыке;
- приобретение знаний о роли гармонии в музыкальной композиции;
- приобретение знаний о выразительных средствах гармонического языка; познаний о стилевых особенностях гармонии разных эпох – Средневековья, Возрождения, Барокко, Классицизма, Романтизма, русской музыки XIX века, классико-романтической гармонии, гармонии XX–XXI веков.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Обучающиеся должны

знать:

- элементы музыкального языка;
- основные этапы исторического развития гармонии;
- законы соединения гармонических элементов (аккордов);
- основные принципы связи гармонии, формы и содержания музыкального произведения;
- различные виды техник композиторского письма.

уметь:

- анализировать музыкальный текст любой исторической эпохи с точки зрения звуковысотности;
- самостоятельно гармонизовать мелодию;
- импровизировать на фортепиано гармонические последовательности в разных стилях;

– расшифровывать генерал-бас.

владеть:

- понятийно-категориальным аппаратом гармонии;
- навыками гармонического анализа музыкальных произведений и способами обозначения гармоний;
- приемами гармонизации и фактурной обработки мелодии и баса.

Изучение предмета «Гармония», одного из важнейших в комплексе специальных дисциплин, создает основу для профессионального восприятия и анализа музыки, которые неотъемлемы от разнообразных видов творческой деятельности будущих специалистов. Касаясь широкого спектра музыкальных явлений, оно обогащает кругозор обучающихся, являясь практико-ориентированным, направлено на выработку конкретных технических навыков. Каждый раздел состоит из нескольких тем, раскрывающих перед студентами частные цели и задачи. Особенность прохождения курса гармонии состоит в том, что помимо тем, которые осваиваются в определенном разделе, каждый раздел содержит основную тему, связывающую все разделы предмета. Таким образом, возникает двухуровневая система, которая создает предпосылки как для успешного преподавания, так и для освоения учебного материала студентами.

2 Требования к музыкально-исполнительской работе

Музыкально-исполнительская работа студента – это показ основных знаний, умений и навыков, приобретенных при освоении дисциплины «Гармония»:

Виды деятельности		Критерии оценки
1.	Гармонизация баса	Соблюдение правил голосоведения
2.	Гармонизация мелодии	Соблюдение правил голосоведения
3.	Упражнения на фортепиано	Соблюдение правил голосоведения
4.	Устный гармонический анализ	Соответствие музыкальному тексту
5.	Письменный гармонический анализ	Соответствие музыкальному тексту

3 Требования к основным формам контроля

Требования к зачету или экзамену по семестрам учитывают историческую последовательность развития гармонии, позволяют использовать один из основных принципов педагогики-обучения “от простого к сложному”.

Комплексной целью освоения дисциплины «Гармония» является «вооружение» будущих музыкантов знаниями

теоретических основ современной музыкально-педагогической науки, а также умениями, необходимыми для эффективной организации музыкально-педагогической деятельности; подготовка студентов к профессиональной деятельности, направленной на личностное и социальное развитие обучающихся.

Зачетные и экзаменационные требования по гармонии (практические) включают в себя основные, традиционные для курса гармонии виды заданий – это письменные гармонизации данного голоса (преимущественно мелодии), другие формы творческих письменных работ, а также помогающие непосредственному практическому освоению изучаемых тем и их закреплению упражнения на фортепиано, гармонический анализ музыкальных произведений.

4 Требования по семестрам

2 семестр

Определение понятия «гармония». Особое значение гармонии как высотной организации музыки среди других параметров музыкального целого (мелодика, ритм, фактура, динамика, артикуляция, тембр). Историко-стилевая характерность музыкальных произведений, определяемая специфичностью их гармонии (на примерах музыки различных эпох, школ, отдельных композиторов).

Выразительные свойства гармонии. Представление о фонизме гармонических структур в музыке. Яркая характеристичность гармонии во многих случаях. Понятие лейтгармонии (на примерах музыки Вебера, Вагнера, Римского-Корсакова, Скрябина и др.).

Роль гармонии в формообразовании. Основные функции в музыкальной форме (изложение, развитие, завершение) и гармонические средства, характерные для каждой из них. Представления об устойчивости и неустойчивости разделов музыкальной композиции, подчеркнутое различие гармонического строения таких разделов, отдельные приемы, усиливающие то и другое качество. Модуляции и их значение в форме.

Фактурный облик музыкального произведения (монодия, гомофонный и аккордовый склады, полифоническое письмо и смешанные виды фактуры). Понятия гармонической вертикали и горизонтали. Особая роль гармонической горизонтали, мелодической линейности по отношению к монодии, полифонической и гомофонно-полифонической ткани.

Существенность вертикальной координации тонов для всех видов письма.

Голосоведение. Разновидности движения голосов (прямое, противоположное, косвенное). Параллельное движение, его выразительный смысл и известные ограничения при использовании такого приема. Косвенное голосоведение и возможность введения педальных голосов в музыкальную ткань. Органные пункты и их роль в создании устойчивости и неустойчивости в форме (на примере сравнения доминантовых и тонических органичных пунктов). Значение контурного двухголосия.

Лад. Содержание понятия. Лады модального и тонального типа. Общее представление об эволюции лада (модальное одноголосие – модальное многоголосие – гармоническая тональность XVII-XIX веков – новая модальность и новая тональность в музыке XX века).

Тональность как высотное положение лада. Широкое значение понятия, сближающее его с понятием «лад», и касающееся в этом смысле многих музыкальных явлений: от монодических ладовых форм до звуковых систем XX века. Узкое, специфическое значение понятия «тональность», подразумевающее классическую мажорно-минорную тональную систему.

Аккорд: самостоятельные созвучия, построенные по определенному логическому принципу, согласующемуся с тем или иным типом гармонической системы. Общее представление о моно- и полиаккордах. Три основных значения аккорда: тонально-функциональное, фоническое, горизонтально-линейное (т.е. по отношению к мелодической линии). Аккорды терцовой структуры как основа классической гармонии. Аккорды терцовой структуры с побочными тонами. Аккорды и неаккордовые звуки. Аккорды нетерцового строения: квартаккорды, квинтаккорды, аккорды смешанной структуры (общее представление); их характерность для музыки XX века.

Аккорды терцового строения в четырехголосном изложении. Традиционность для практического освоения гармонии такого способа сложения (полнота гармонии, близость хоровой партитуре и инструментально-ансамблевому письму). Возможность изложения различных аккордов в четырехголосии (трезвучий и их обращений, септаккордов и их обращений, нонаккордов). Нормативные варианты расположения этих аккордов. Характерность удвоений отдельных тонов в трезвучиях и их

обращениях и отсутствие удвоений в полных септаккордах и их обращениях, пропуска квинты в четырехголосно изложенном нонаккорде.

Трезвучия в четырехголосии. Тесное и широкое расположения трезвучий. Перемещение трезвучий. Соотношение трезвучий. Виды соединений трезвучий. Гармоническое соединение трезвучий кварто-квинтового и терцового соотношений. Мелодическое соединение трезвучий кварто-квинтового, терцового и секундового соотношений. Гармонизация баса трезвучиями всех ступеней в мажоре (кроме VII) с применением перемещений. Значение гармонического минора в европейской музыке XVII-XIX веков. Роль натурального минора в русской музыке. Гармонизация басов трезвучиями в миноре с применением перемещений.

Тональные функции. Основные тональные функции. Роль тонического трезвучия как ладового центра. Квинтовая связь основных тональных функций (S, T, D). Виды гармонических оборотов. T S D T – формула, выражающая закономерную последовательность, свойственная функциональной тональности (мажор, гармонический минор). Гармонизация мелодии трезвучиями главных ступеней лада. Скачки терцовых тонов в сопрано и теноре как один из видов соединений трезвучий квартоквинтового соотношения. Использование этого приема при гармонизации мелодии. Возможность соединения трезвучий терцового соотношения со скачками терцовых тонов. Использование разнообразных скачков терций при гармонизации баса трезвучиями всех ступеней (кроме VII мажора).

Гармоническое строение периода. Серединный и заключительный кадансы. Кадансовый квартсектаккорд. Полный и неполный доминантсептаккорд в заключительной каденции периода. Дополнение и дополнительный каданс в периоде. Расширение в периоде. Прерванный каданс как одно из средств расширения. Другие средства расширения (общее представление). Трезвучие VI ступени в прерванном кадансе, иные варианты построения прерванных кадансов (общее представление).

Натуральный минор. Характерность для него функционального последования t d s t. Фригийский оборот (I III IV V). Формула t d s D t, характеризующая функциональную логику минора, содержащего натуральные и гармонические доминанты.

Переменные тональные функции. Субсистемы в мажоре и миноре. Роль медиант в образовании субсистем. Функциональная система мажора. Основные и переменные тональные функции. Побочные трезвучия субдоминантовой группы. Гармонизация мелодии в мажоре и миноре трезвучиями всех ступеней (кроме VII мажора). Диатонические секвенции.

Секстаккорды. Соединение секстаккордов главных ступеней лада в мажоре и миноре с трезвучиями главных и побочных ступеней (плавное голосоведение и соединения со скачками). Соединение двух секстаккордов. Нормативность удвоений примы и квинты для секстаккордов II, III, VI ступеней натурального мажора, III, VI, VII ступеней натурального минора. Переменные тональные функции. Субсистемы с участием секстаккордов. Удвоение терцовых тонов секстаккордов II, III, VI ступеней (T^6 , S^6 , D^6). Влияние удвоений терцовых тонов на фонизм секстаккордов; необходимость таких удвоений для II_6 в миноре и гармоническом мажоре, III_6 в гармоническом миноре, VII_6 в мажоре и гармоническом миноре. Секстаккорды II и III ступеней как яркие каденционные средства (S^6 , D^6). Возможность их применения вне каденций. Варианты гармонизации фригийского тетра хорда с использованием секстаккордов.

Квартсекстаккорды проходящие и вспомогательные. Диатонические секвенции с использованием трезвучий, секстаккордов и квартсекстаккордов всех ступеней.

D7 и его обращения. Доминантсептаккорд и его обращения. Доминантсептаккорд с секстой. Побочные тоны, их линейномелодическое происхождение (общее представление). Доминантсептаккорд и его обращения как средство гармонического развития. Проходящие обороты с участием обращений D_7 (проходящие обороты между T и T_6 , между обращениями D_7), основным видом аккорда и его обращениями. Скачковые разрешения обращений D_7 . Применение обращений D_7 в отклонениях, в роли побочных доминант (общее представление).

Септаккорд II ступени и его обращения. Различные виды разрешений (непосредственно в тонические аккорды, через аккорды доминантовой функции). Каденционные обороты с участием септаккорда II ступени и его обращений. Применение II_7 как средства развития. Проходящие обороты между II_7 и его обращениями. Применение II_7 и его обращений в отклонениях, в

роли побочных субдоминант (общее представление). Использование II_7 и обращений во вспомогательных оборотах. Септаккорды I, III, IV, VI ступеней мажора и минора, V и VII ступеней натурального минора и их обращения. Виды разрешений. Переменные тональные функции. Субсистемы. Гармонизация фригийского тетрахорда с использованием септаккордов.

Септаккорд VII ступени и его обращения. Различные виды разрешений (непосредственно в тонические аккорды и внутрифункционально, через обращения D_7). Проходящие обороты между VII_7 и его обращениями. Плагальные обороты с участием гармонии VII ступени. Обогащение звучности VII_7 побочным тоном (вводный с квартой – рахманиновская субдоминанта). Его фонизм, выраженная колористическая характеристика. Энгармонизм уменьшенного септаккорда VII ступени. Применение VII_7 и его обращений в отклонениях, в роли побочных доминант (общее представление).

3 семестр

Д₉, VII₆, III₃₅, Д⁶. Субсистемы в мажоре и миноре. Роль медиант в образовании субсистем. Функциональная система мажора. Основные и переменные тональные функции. Побочные трезвучия субдоминантовой группы. Гармонизация мелодии в мажоре и миноре трезвучиями всех ступеней (кроме VII мажора). Диатонические секвенции. Самостоятельные созвучия, построенные по определенному логическому принципу, согласующемуся с тем или иным типом гармонической системы. Общее представление о моно- и полиаккордах. Три основных значения аккорда: тонально-функциональное, фоническое, горизонтально-линейное (т.е. по отношению к мелодической линии). Фригийский оборот. Диатонические секвенции. Характерность для него функционального последования $t d s t$. Фригийский оборот (I III IV V). Формула $t d s D t$, характеризующая функциональную логику минора, содержащего натуральные и гармонические доминанты. Диатоника: обобщение гармонических средств. Гармония натуральных ладов. Старинные диатонические лады. Их роль в русской музыке. Черты модальности в тональной гармонии музыки XIX века.

ДД в каденции. ДД внутри построения. Альтерация в ДД. Представление о фонизме гармонических структур в музыке. Яркая характеристичность гармонии во многих случаях. Понятие

лейтгармонии (на примерах музыки Вебера, Вагнера, Римского-Корсакова, Скрябина и др.).

Виды хроматизма (модуляционный, субсистемный, вводнотоновый, альтерационный). Альтерация: хроматическое видоизменение основных звукоступеней согласно их центральному или переменнo-функциональному тяготению (центростремительная и центробежная). Линейно-мелодическое происхождение альтерированных ступеней. Альтерация как одно из средств расширения тональности (общее представление). Неаполитанская субдоминанта (секстаккорд и трезвучие nII ступени). Фригийское происхождение гармонии.

Типы тональных соотношений. Отклонения. Хроматические секвенции. Отклонения. Представление о хроматических субсистемах. Побочные D и S как одно из средств расширения тональности. Вводный септаккорд в S. Возможность разрешения данного аккорда и его обращений в D₇ и его обращения. Эллипсис. Хроматические секвенции. Хроматические терцовые ряды.

Модуляция. Модуляция в тональности I степени родства. Модуляция и ее виды (внутритемная, межтемная, генеральная). Модуляция в тональности I степени родства (через общий аккорд, промежуточные отклонения). Внутритемная модуляция в песенных формах (периоде, простых двух- и трехчастных формах).

Неаккордовые звуки. Задержания приготовленные и неприготовленные; проходящие, вспомогательные (в том числе скачковые), предъемы. Выдержанные тоны (педали). Свободные тоны. Вторичные неаккордовые звуки (неаккордовые звуки второго порядка). Альтерация: хроматическое видоизменение основных звукоступеней согласно их центральному или переменнo-функциональному тяготению (центростремительная и центробежная). Линейно-мелодическое происхождение альтерированных ступеней.

Альтерация аккордов доминантовой группы. Альтерация аккордов субдоминантовой группы. Альтерация как одно из средств расширения тональности (общее представление). Неаполитанская субдоминанта (секстаккорд и трезвучие nII ступени). Фригийское происхождение гармонии. Аккорды альтерированной субдоминанты с увеличенной секстой. Другие аккорды альтерированной субдоминанты. Энгармонизм

уменьшенного и малых септаккордов. Аккорды альтерированной доминанты с увеличенной квинтой. Другие аккорды альтерированной доминанты. Энгармонизм уменьшенного и малых септаккордов. Их применение в кадансах, внутри построений, вспомогательные обороты с аккордами альтерированной S в дополнениях, других устойчивых разделах формы. Аккорды альтерированной субдоминанты с увеличенной секстой. Другие аккорды альтерированной субдоминанты.

Органный пункт. Мажоро-минорные системы. Трезвучие VI низкой ступени мажоро-минора. Хроматические неаккордовые звуки. Органные пункты: расширение гармонических средств. Органные пункты на T, D, S, III ступени. Отклонения на органных пунктах. Полигармония органных пунктов. Смещение ладов как одно из средств расширения тональности. Использование аккордов мажоро-минора в модуляциях.

Степени родства. Модуляция на 2 знака, на 3-6 знаков. Модуляция через трезвучие VI низкой ступени, неаполитанский аккорд, одноименную тонику. Энгармоническая модуляция. Модуляция через уменьшенный септаккорд. Модуляция через энгармонизм D₇. Постепенная модуляция в тональности II и III степени родства. Энгармонизм уменьшенных и малых септаккордов. Лады модального и тонального типа. Общее представление об эволюции лада (модальное одноголосие – модальное многоголосие – гармоническая тональность XVII-XIX веков – новая модальность и новая тональность в музыке XX века).

5 Практические советы по дисциплине «Гармония»

Особым отличием курса гармонии, в сравнении с другими курсами, является необходимость планомерной и целенаправленной работы над мелодической фигурацией. Это касается как письменных гармонизаций, так и упражнений на фортепиано. Разнообразные виды упражнений на фортепиано характеризуются постепенным нарастанием сложности, что обусловлено не только естественным расширением диапазона употребляемых гармонических средств. Имеется в виду, с одной стороны, наполнение музыкальной ткани неаккордовыми звуками, тенденция к созданию развитой мелодической фигурации. С другой стороны, – постепенно увеличивающийся удельный вес импровизационных форм заданий.

Творческое воссоздание классических музыкальных форм определенного типа, называемых песенными (период, простые двух- и трехчастные формы), является одной из задач курса. Ясное ощущение музыкального целого, четкое представление о его функционально различных этапах (устойчивых, экспозиционных, срединно развивающих, заключительных) – то, что должно формироваться в процессе работы над гармонизацией мелодии, при сочинении тех или иных музыкальных примеров, в упражнениях на фортепиано. Гармонический анализ как одна из важных сторон практических сторон в специальном курсе гармонии требует выполнения не только конкретных технологических заданий (определение и обозначение аккордов в анализируемом произведении, характеристика неаккордовых сочетаний и т.д.), но и умения на основе такого анализа сделать необходимые обобщения. Например, показать стилевую характерность произведения (ряда произведений) или особенности ладовой структуры сочинения, представить колористические свойства его гармонии, или оценить значение в ней линейных явлений. Задания по гармоническому анализу, требующие «штудирования» произведений классической музыки, сочетаются с различного рода творческими упражнениями (письменными или импровизационными, устными), которые в общем виде можно назвать «работой по модели», другими развивающими навыки сочинения музыки заданиями.

6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1. <http://notes.tarakanov.net> – Общероссийская медиатека «Вокальный архив Бориса Тараканова»
2. <http://notarhiv.ru> - Нотный архив России
3. <http://vocal-noty.ru> - Опера и вокал. Сайт для вокалистов
4. <http://www.consultant.ru> - Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
5. <http://biblioclub.ru> - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

7 Другие учебно-методические материалы

Музыкальные журналы:

- «Музыка и время»
- «Музыковедение»;
- «Музыкальная академия»;
- «Музыкальная жизнь»;

«Музыкальное обозрение» (газета)

8 Библиография

- Берков, В. О. Гармония и музыкальная форма [Текст]: учебное пособие / В. О. Берков. - 2-е изд., испр. - Москва: URSS: ЛЕНАНД, 2015. - 568 с.
- Морих И. Б. Творческие задания по музыкально-теоретическим дисциплинам [Текст]: учебное пособие / И. Б. Морих. – Санкт-Петербург: Композитор, 2011. - 226 с.
- Заднепровская, Г. В. Анализ музыкальных произведений [Текст]: учебник / Г. В. Заднепровская. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2016. - 272 с.
- Савенко С. История русской музыки XX столетия: От Скрябина до Шнитке [Текст]: [учебник] / С. Савенко. – Москва: Музыка, 2011. – 232 с.
- Терешина М. История русской музыки [Текст]. – М: Эксмо, 2012. – 704 с.
- Федорович, Е. Н. История профессионального музыкального образования в России (XIX-XX века) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Н. Федорович. – 2-е изд. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 197 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238345>.
- Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства [Текст]: учеб. для студ. вузов искусств и культуры / В. Н. Холопова; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2014. – 319 с.