

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С.Л.Шпарло

«26» декабря 2023

Регистрационный № УД-6-3эуч.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

учебная программа учреждения высшего образования

по модулю для специальности:

6-05-0215-08 Искусство народного пения

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования по специальностям 6-05-0215-08 Искусство народного пения, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 21.08.2023 № 270, учебного плана БГУКИ по специальностям.

СОСТАВИТЕЛИ:

Н.И. Дожина, заведующий кафедрой музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

О.Б. Лойко, доцент кафедры музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения;

Н.Н. Ходинская, доцент кафедры музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

кафедра художественного творчества и продюсерства частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»;

М.Е. Пороховниченко, заведующий кафедрой теории музыки учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», кандидат искусствоведения, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРНОЙ:

кафедрой музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 25.10.2023);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 20.12.2023).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Разделы музыкально-теоретического цикла (сольфеджио, гармония) являются тем необходимым фундаментом, без которого невозможны обучение, профессиональное развитие и деятельность специалиста в области музыкального искусства.

Специфика направленности данных разделов музыкально-теоретического цикла основана на тесной связи с другими дисциплинами цикла специальных дисциплин и дисциплинами специализации различного профиля. Знания, навыки и умения в области сольфеджио, гармонии необходимы для овладения такими учебными дисциплинами как «Специнструмент», «Инструментоведение и инструментовка», «Дирижирование), «Хоровой класс», «Оркестровый класс».

Раздел «Сольфеджио» в общей системе профессионального музыкального образования позволяет достичь необходимого для современного профессионального музыканта уровня развития музыкального слуха, вокально-интонационных навыков в результате последовательной, систематической тренировки, продуманной системы занятий, еженедельной проверки качества исполнения самостоятельной работы. Воспитание профессионального, осмысленного восприятия и исполнения музыки разных стилевых направлений, комплексного развития интонационно-ладового и гармонического слуха способствует развитию творческих способностей студента, позволяет свободней ориентироваться в исторических и национальных особенностях музыкального произведения. Это является важным фактором повышения уровня профессиональной подготовки специалиста высшей квалификации.

В ряду музыкально-теоретических учебных дисциплин «Сольфеджио» предшествует изучению таких учебных дисциплин как «Гармония», «Анализа музыкальных форм и полифония» является практической учебной дисциплиной, тесно связанной не только с предметами музыкально-теоретического цикла, но и другими специальными учебными дисциплинами «Хоровой класс», «Оркестровый класс», «Специнструмент», «Фортепиано», «Инструментоведение и инструментовка» и др.).

Основной целью раздела «Сольфеджио» является развитие слуховых и певческих навыков, приобретенных студентами в средних образовательных учебных заведениях – музыкальных школах, школах с эстетическим уклоном, музыкальных колледжах, гимназиях-колледжах, колледжах искусств.

Задачи раздела:

- формирование навыков точного интонирования и определения на слух различных элементов музыкального языка;
- развитие внутреннего музыкального слуха, памяти, чувства метро-ритма;

- развитие навыков свободного чтения с листа одноголосных мелодий, гармоничного и осмысленного ансамблевого пения многоголосия;

- выработка навыков аналитического мышления, знания элементов синтаксических структур музыкальных произведений разных стилей и жанров.

В результате изучения раздела студент должен *знать*:

- основные лады и сложные метроритмические рисунки;
- определения звукоряда и лада, интервала и аккорда и их видов;
- понятия диатоники и хроматики, отклонения и модуляции и т.д.;
- закономерности отклонений и модуляций в одноголосии и многоголосии;
- основные стилистические закономерности организации музыки XX – начала XXI вв.;

уметь:

- петь с листа свободно в темпе, заданном автором, без сопровождения сложные в интонационных, метроритмических отношениях мелодии произведений композиторов разных эпох, стилевой направленности;

- исполнять с текстом романсы, песни с аккомпанементом на фортепиано или другом инструменте;

- петь один голос многоголосия, исполняя другие голоса на фортепиано, петь в ансамбле;

- петь постепенные модуляции в форме периода;

- записывать сложные в интонационных, метроритмических отношениях одноголосные диктанты;

- записывать многоголосные диктанты с количеством голосов от двух до четырех гомофонно-гармонического и полифонического складов;

- делать слуховой анализ отрывков произведений с определением их тонального плана и гармонического развития;

- транспонировать при сольфеджировании и на фортепиано;

владеть:

- точным интонированием одноголосных мелодий определенной степени сложности и одного из голосов многоголосия;

- свободным сольфеджированием с листа одноголосия и двухголосия достаточной степени сложности соло и в ансамбле;

- анализом на слух и записью одно- и многоголосных музыкальных диктантов с отклонениями и модуляциями;

- навыками гармонического сопровождения мелодии по буквенно-цифровым обозначениям.

Раздел «Гармония» занимает одно из важнейших мест в системе подготовки специалистов музыкальных специализаций высших учебных заведений культуры и искусств. Он является фундаментом для формирования

профессиональных качеств руководителей исполнительских коллективов. Вместе с другими разделами музыкально-теоретического цикла (сольфеджио, полифонией, анализом музыкальных форм), цикла специальных дисциплин (инструментовкой, аранжировкой, специнструментом и т.д.), с которыми курс гармонии тесно связан, он призван стимулировать развитие у студентов природных музыкальных способностей, аналитических и творческих навыков. Приобретенные знания о типах расположения, связи аккордов, логике голосоведения, способах преобразования музыкальной ткани помогают решению практических задач, которые встают перед руководителями самодеятельного коллектива, – сделать переложение произведения для другого исполнительского состава, обработку или аранжировку песни, создать собственные творческие работы.

Целью раздела «Гармония» является формирование у студентов представлений о гармонии как об одном из важнейших конструктивных элементов музыки, понимания ее формообразующих и выразительных возможностей.

Задачи раздела:

- дать необходимые знания основ классико-романтической гармонии;
- ознакомить с основными тенденциями развития гармонического языка музыки XX в.;

- привить навыки гармонического анализа;

- развить творческие навыки.

В результате освоения раздела студент должен *знать*:

- основные средства гармонического языка (лады, аккорды, теорию модуляции и т.д.);

- выразительные, формо- и стилеобразующие качества и возможности гармонии;

- разнообразие способов фактурного преобразования гармонии;

- тенденции современного развития гармонии;

уметь:

- гармонизовать мелодию;

- подобрать соответствующую гармонию к песне, романсу и исполнить их на фортепиано, используя тот или иной вид фигурации;

- сыграть модулирующий период с использованием разных типов модуляции, секвенции, каденции, отклонения, разрешения аккордов и т.д.;

- выполнить творческие задания средней сложности (например, завершить предложенный музыкальный фрагмент в заданных фактурных и гармонических условиях);

- охарактеризовать гармонические средства и их выразительную и формообразующую роль в музыкальном произведении;

владеть:

- гармонизацией мелодии в четырехголосном складе;

– использованием гомофонной фактуры при подборе аккомпанемента к песне или романсу;

– анализом средств гармонического языка.

Освоение образовательной программы учебного модуля «Теория и история музыки» по специальности 6-05-0215-08 Искусство народного пения должно обеспечить формирование у студентов следующей компетенции:

УК-1 Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации;

БПК-6 Понимать специфику системной организации музыкального искусства, использовать высокоразвитый музыкальный слух в профессиональных целях.

В соответствии с учебным планом изучение учебных дисциплин модуля «Теория и история музыки», составляет всего 228 часов, в том числе 120 часов аудиторных занятий.

Распределение аудиторных часов по учебным дисциплинам составляет:

- «Сольфеджио» - всего 90 часов, в том числе 34 часа аудиторных (практических) занятий;

- «Гармония» - всего 130 часов, в том числе 56 часов аудиторных (практических) занятий

Рекомендуемой формой промежуточной аттестации является экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел I. Сольфеджио Тема 1. Диатоника и хроматика

1.1 Народно-ладовая диатоника

Содержание теоретических знаний: диатонические лады народной музыки (узкообъемные; семиступенные, пентатоника, переменные); мажорный, минорный лады и их виды; гемиольные лады в народной музыке. Простые и составные диатонические интервалы. Метроритмические сложности: пунктирные ритмы, ритмические группы с шестнадцатыми, тридцатьвторыми и др., синкопы (внутри тактовые, между тактовыми, внутрислоевые), виды свободного деления доли (триоли, квинтоли и др).

Сольфеджирование: одноголосные диатонические мелодии в мажоре, миноре, моноподийных гемитонных, ангемитонных, гемиольных ладах. Белорусские народные песни в ладах узкообъемных, параллельно-переменных, квинтовых и др.; обработки народных песен с аккомпанементом, несложные вокальные джазовые произведения.

Вокально-интонационные упражнения: звукоряды диатонических, гемиольных ладов с использованием сложных ритмических рисунков. Интонирование диатонических секвенций в заданном ритме. Простые диатонические интервалы от заданного звука вверх и вниз.

Слуховой анализ: элементы музыкального языка – интервалы простые, составные, диатонические; аккорды – трезвучия, септаккорды, аккорды в гармонических последовательностях, с включением оборотов натурально-ладовой гармонии; особенности ладовой организации фрагментов музыкальных произведений.

Музыкальный диктант: запись одноголосных мелодий в диатонических, гемиольных ладах. Устные диктанты с использованием ладов народной музыки, натурального, гармонического и мелодического мажора и минора. Закрепление в диктантах смешанных, переменных размеров, сложных ритмических рисунков.

1.2 Внутраладовая альтерация и мелодический хроматизм

Содержание теоретических знаний: внутраладовая альтерация и ее характерные ступени в мажоре и миноре; хроматические интервалы на ступенях мажора и минора; мелодические проходящие и вспомогательные хроматические звуки в одноголосии. Характерная альтерация в мажоре и миноре аккордов (трезвучий и септаккордов с обращениями) субдоминантовой и доминантовой группы, в том числе аккордов с расщепленными, заменными тонами. Внутритональный эллипсис.

Сольфеджирование: мелодии с ладовой альтерацией – с листа, наизусть, с транспонированием. Романсы русских, белорусских и

зарубежных композиторов XVIII–XIX вв. (А. Гурилев, П. Булахов, А. Алябьев, А. Варламов, М. Глинка, А. Даргомыжский, Ф. Лист, Э. Григ, Н. Аладов, А. Туренков, А. Богатырев, В. Оловников и др.). Двух- и трехголосие имитационно-полифонического склада (двух- и трехголосные инвенции И. С. Баха).

Вокально-интонационные упражнения: мажорные, минорные гаммы с ладовой альтерацией; диатонические, хроматические интервалы в тональности и от звука; последовательности из диатонических и хроматических ступеней. Гармонические последовательности с диатоническими, альтерированными гармониями в элементарном и четырехголосном изложении; альтерированные аккорды в исполнении ансамблем.

Слуховой анализ: последовательности диатонических и хроматических интервалов в ладу и вне лада; диатонические и хроматические секвенции. Альтерированные аккорды с разрешениями; гармонические последовательности с включением альтерированных аккордов.

Музыкальный диктант: одноголосные мелодии с внутрिलाдовой альтерацией, разнообразными ритмическими рисунками; двухголосные диктанты гармонического и полифонического склада.

Тема 2. Модуляционная хроматика: отклонение и модуляция

2.1 Модуляционный хроматизм и отклонения в родственные тональности

Содержание теоретических знаний: проявления и признаки модуляционного хроматизма в мелодии и аккордовых последовательностях. Правила построения мажорной и минорной хроматической гаммы вверх и вниз. Отклонения в тональности первой степени родства; эллипсис.

Сольфеджирование: мелодии со сложным ритмическим рисунком, обогащенным ладотональным развитием; мелодии с отклонениями; двух-, трехголосные мелодии гармонического и полифонического складов в исполнении ансамблями, хором, а капелла; романсы зарубежных композиторов XVIII–XIX вв. с транспонированием (В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Мендельсон).

Вокально-интонационные упражнения: звукоряды мажорных, минорных хроматических гамм, увеличенного и уменьшенного ладов; гармонические четырехголосные последовательности с отклонениями.

Слуховой анализ: аккордовые последовательности с отклонениями, неаккордовыми звуками; работа над целостным анализом произведений.

Музыкальный диктант: одноголосные мелодии с отклонениями, ритмическими сложностями, с фрагментами хроматической гаммы; четырехголосные диктанты гармонического или смешанного склада.

2.2 Постепенная, энгармоническая и эллиптическая модуляции

Содержание теоретических знаний: виды модуляций – функциональная в тональности I степени родства, постепенная и ускоренная в тональности II и III степеней родства, энгармоническая, эллиптическая, сопоставление. Способы модулирования (через общий аккорд, через отклонение в тональность общего аккорда, через энгармонизм малого мажорного септаккорда, уменьшенного септаккорда, увеличенного трезвучия). Этапы модуляции и их наполнение.

Сольфеджирование: мелодии с модуляциями в тональности диатонического родства, постепенным и энгармоническим модулированием; продолжение работы над многоголосием гармонического и полифонического складов – с листа, ансамблями, хором; игра хоровой партитуры на фортепиано с пропеванием одного из голосов.

Вокально-интонационные упражнения: гармонические последовательности с постепенными, энгармоническими модуляциями; последовательности из диатонических и хроматических звуков, интервалов.

Слуховой анализ: последовательности с постепенными, энгармоническими модуляциями, с записью отдельных голосов или всей фактуры, дальнейшим пропеванием отдельных или всех голосов хором или индивидуально.

Музыкальный диктант: запись одноголосных мелодий с различными модуляциями; запись двух-, трехголосных диктантов полифонического склада. Фактурные диктанты с гармоническим анализом и записью отдельных голосов или всей фактуры.

Тема 3. Стилистические особенности музыки XX в.

Ладозвуковысотность

3.1 Мажоро-минорная система и аккордика XX в.

Содержание теоретических знаний: основные разновидности мажоро-минора (одноименный, параллельный) и их характерные аккорды. Отклонения и модуляции в условиях мажоро-минора. Аккордика с расширенной терцовой структурой; нетерцовая аккордика – кластеры, кварт- и квинтаккорды, пентаккорды. «Именные» гармонии (аккорды): «шубертов аккорд», «рахманиновская гармония», «прокофьевская доминанта» и др.

Сольфеджирование: мелодии, обогащенные средствами мажоро-минорной системы; вокальные произведения русских композиторов второй половины XIX – первой половины XX в. (П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, А. Бородин, С. Танеев, С. Рахманинов, С. Прокофьев, Д. Шостакович).

Вокально-интонационные упражнения: одноголосные мелодии с преодолением ладовой инерции; гармонические четырехголосные последовательности с использованием аккордов мажоро-минорной системы;

аккорды расширенной терцовой и нетерцовой структуры по вертикали, в исполнении ансамблем.

Слуховой анализ: гармонические последовательности с включением указанных аккордов и средств мажоро-минора, пропевание их ансамблем, по вертикали. Определение на слух структуры отдельных диссонирующих, сложно-альтерированных аккордов.

Музыкальный диктант: работа над одно-, двух-, трехголосными диктантами; четырехголосные диктанты гармонического, полифонического или смешенного складов.

3.2. Блюзовый лад. Джазовые аккорды и их обозначения

Содержание теоретических знаний: Блюзовый лад. Особенности применения и обозначения аккордики в джазе.

Сольфеджирование: работа над многоголосием гармонического и полифонического складов с включением гармонических средств музыки XX в. Одноголосные мелодии композиторов XX – начала XXI в.; мелодика эстрадно-джазовых направлений.

Вокально-интонационные упражнения: звукоряд блюзового лада, гармонические четырехголосные последовательности эстрадно-джазовой традиции.

Слуховой анализ: небольшие многоголосные построения со специфической ладовой основой. Слуховое освоение гармонических особенностей произведений композиторов XX в.

Музыкальный диктант: мелодии на материале современной эстрадно-джазовой музыки, блюзового лада.

3.3 Хроматическая тональность и модальность

Содержание теоретических знаний: хроматическая тональность и модальность: аккорды, ладовые средства. Вводно-тоновость С. Прокофьева; лады Д. Шостаковича.

Сольфеджирование: мелодии в условиях хроматической тональности и модальности; одноголосные и многоголосные примеры с ладогормоническими особенностями современной музыки («Микрокосмос» Б. Бартока, инвенции и фуги Д. Шостаковича, Д. Каминского, Г. Гореловой). Романсы и песни, вокальные номера и ансамбли композиторов второй половины XX в. (И. Лученок, Л. Захлевный, Г. Горелова, А. Мдивани, Д. Смольский и др.).

Вокально-интонационные упражнения: определение и интонационно-слуховое освоение комплекса стилистических особенностей современной музыки «неофольклорного» и эстрадно-джазового направлений.

Слуховой анализ: слуховое освоение ладоритмических особенностей произведений композиторов XX в. (О. Мессиан, Б. Барток, С. Прокофьев, Д. Шостакович, П. Подковыров, Г. Горелова, В. Войтик и др.).

Музыкальный диктант: тембровые диктанты на материале современной музыки.

3.4 Полиструктурные явления в области звуковысотности

Содержание теоретических знаний: полиладовость, политональность, полигармония в современной музыке зарубежных, советских, русских и белорусских композиторов. Полиструктуры в музыке Б. Бартока, К. Дебюсси, М. Равеля, И. Стравинского, Д. Шостаковича.

Сольфеджирование: многоголосие с полиструктурными явлениями в музыке современных русских, белорусских и зарубежных композиторов (Р. Щедрин, Б. Чайковский, Г. Горелова и др.).

Вокально-интонационные упражнения: интонационно-слуховое освоение полиаккордовых и полифункциональных соединений, явлений полиладовости и политональности на инструктивных образцах и примерах из музыкальных произведений.

Слуховой анализ: слуховое освоение разнообразных форм проявления полипластовости: полиаккордики, полифункциональности, полиладовости, политональности.

Музыкальный диктант: фактурные диктанты из музыкальных произведений композиторов XX в.

Тема 4. Стилистические особенности музыки XX в. Метроритм

4.1 Метроритм XX в. Полиструктурные явления в области метроритма

Содержание теоретических знаний: метроритмическая организация музыки XX в.; ритмы с 32-ми, виды ритмического диссонанса; нерегулярно-акцентная метрика; ритмика с нетактовой системой записи, полиритмия, полиметрия.

Сольфеджирование: одноголосные и многоголосные примеры с ритмическими особенностями современной музыки: с переменным метром, продолжительными «цепочками» синкоп и др. Сольмизация примеров с нетактовой системой записи. Вокальные произведения композиторов XX в. (К. Дебюсси, С. Рахманинова, Н. Мясковского, С. Прокофьева, Б. Бартока, Г. Свиридова).

Вокально-интонационные упражнения: метроритмическое освоение комплекса стилистических особенностей современной музыки; обобщение усвоенных метроритмических сложностей.

Слуховой анализ: слуховое освоение метроритмической организации музыкальной ткани в одноголосии; ритмические партитуры с использованием средств метроритмической организации музыки XX в.

Музыкальный диктант: ритмические диктанты с особенностями современной ритмики, продолжение работы над записью двух-, трехголосных мелодий полифонического склада.

Раздел II. Гармония

Тема 1. Основные музыкально-теоретические понятия гармонии

1.1 Гармония, ее связь с другими компонентами музыкального языка

Понятие гармонии, значения термина. Тесная связь гармонии с мелодией, фактурой, метроритмом, музыкальной формой. Фонические, выразительные возможности гармонии. Гармония и стиль. Лейтгармония. Формообразующая роль гармонии на уровне периода, простой и сложной формы. Обзор развития гармонии. Модальная гармония эпохи строгого стиля (XV–XVI вв.). Процесс формирования мажоро-минорной системы. Гармония эпохи романтизма.

1.2 Аккорд как основная единица гармонического языка

Определение аккорда. Историческое развитие структуры аккорда. Аккорды терцовой структуры: трезвучия, септаккорды, многотерцовые аккорды. Другие принципы аккордообразования в музыке конца XIX–XX в. Четырехголосный склад. Удвоения звуков в трезвучиях, мелодическое положение, тесное и широкое расположение аккордов. Обращения аккордов.

1.3 Гармония и лад

Функциональная логика мажора и минора. Функциональная связь аккордов. Функции главных и побочных трезвучий. Понятие об основных и переменных функциях аккордов. Историческое развитие функциональной системы. Натурально-диатонические лады: мелодические, гармонические особенности, способы использования.

1.4 Гармония и форма

Формообразующие функции гармонии. Период. Типовые структуры. Важнейшие кадансовые гармонии. Классификация кадансов по признакам местоположения в периоде, гармонического содержания, степени законченности. Выразительный смысл, конструктивная роль, условия применения кадансового квартсектаккорда. Приемы расширения периода.

Тема 2. Трезвучия и септаккорды с обращениями

2.1 Трезвучия главных и побочных ступеней с обращениями

Выразительные особенности трезвучий главных, побочных ступеней. Два универсальных способа соединения трезвучий. Гармонические обороты: автентические, плагальные, полные, прерванные. Сектаккорды и квартсектаккорды всех ступеней. Удвоение тонов. Распространенные обороты. Скачки при использовании трезвучий и сектаккордов.

2.2 Септаккорды главных и побочных ступеней с обращениями

Общая характеристика септаккордов. Разновидности строения, фонические качества септаккордов разных структур. Процесс освоения септаккордов в музыкальной практике. Приемы использования септаккордов V, VII, II ступеней, их обращений. Распространенные обороты с участием этих септаккордов. Способы разрешения септаккордов, перехода одного септаккорда в другой. Обороты с проходящими аккордами. Выразительные качества побочных септаккордов. Сфера их использования. Септаккорд с секстой и ноной (нонаккорд).

Тема 3. Приемы фактурного преобразования гармонии

3.1 Основные приемы мелодической фигурации

Мелодическая фигурация как средство украшения мелодии. Мелодизация строгой четырехголосной фактуры. Применение, выразительные качества приготовленных, неприготовленных задержаний, проходящих, вспомогательных звуков, камбиаты, предъёма. Педаль, органнй пункт как выразительное, формообразующее средство. Возрастание роли неаккордовых звуков в музыке XIX–XX вв.

3.2 Гармония и фактура

Строгое, свободное голосоведение. Типы фактур в музыке. Функции голосов гомофонной фактуры. Виды фигурационного преобразования гармонии: гармоническая, ритмическая, ритмогармоническая, мелодическая фигурации, их выразительные возможности, жанровые признаки. Фактура как важнейший компонент жанрового, индивидуально-авторского стиля.

Тема 4. Альтерационная хроматика

4.1 Исторический процесс освоения хроматики

Виды хроматики – хроматика внутрिलाдовой альтерации, модуляционная хроматика, хроматика «искусственных» ладов, хроматика одноименного, параллельного мажоро-минора. Античная хроматика как наиболее ранний вид хроматики. «Экспериментальная» хроматика в музыке XVI в. Развитие модуляционной и альтерационной хроматики в XVII–XIX вв. Интенсификация хроматики, равноправие 12 звуков темперированной системы в музыке XX в.

4.2 Альтерация аккордов субдоминантовой группы

Общее понятие об альтерации. Группа аккордов с повышенной IV ступенью. Двойная их трактовка (как альтерированной субдоминанты и двойной доминанты) в зависимости от разрешения. Использование альтерированных септаккордов II, IV ступеней в каденции, плагальные, дезальтерационные обороты с альтерированными септаккордами. Аккорды с повышенной II ступенью. «Ложный» доминантсептаккорд. «Неаполитанская гармония»: фонические качества и способы применения.

4.3 Альтерация аккордов доминантовой группы

Альтерированные аккорды доминантовой группы. Особая роль пониженной, повышенной II ступени. Особенности разрешения, фонизм, выразительные возможности альтерированных аккордов. Индивидуальное использование альтерации композиторами XX в. Альтерация в творчестве А. Скрябина, С. Рахманинова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, «именные» аккорды. Широкое применение альтерированной доминанты в джазовой гармонии.

Тема 5. Модуляционная хроматика: отклонения

5.1 Отклонения в тональности I степени родства

Понятие отклонения. Отклонения через доминантовые аккорды, через плагальный оборот (в русской, европейской музыке XIX в.), через полный оборот («глубокое» отклонение). Прерванный оборот в отклонении. Голосоведение при введении побочной доминанты или субдоминанты. Внешние признаки отклонений в мелодии. Кварто-квинтовые и терцовые последовательности отклонений. Колористическая, конструктивная роль отклонений в музыке.

5.2 Эллипсис

Эллипсис как отклонение без появления тоники новой тональности. Распространенность кварто-квинтовых последовательностей побочных доминантовых аккордов. Нисходящее хроматическое движение как основная внешняя примета эллиптического оборота в мелодии. Доминанто-субдоминантовый эллипсис. Применение хроматических последовательностей в музыке композиторов-романтиков, в джазовой гармонии.

Тема 6. Модуляция

6.1 Общая теория модуляции

Модуляция как способ связи тональностей – ладовых функций высшего порядка. Виды, формы модуляций в зависимости от способа введения, продолжительности нахождения в новой тональности, фактурного решения, местоположения в музыкальной форме. Система родства тональностей. Концепции тонального родства Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, И. Способина и др. Формообразующее, колористическое значение тонального развития. Тональный план как логическая основа музыкальной формы.

6.2 Постепенная модуляция в тональности I, II степеней родства

Способы перехода в тональности I степени родства. Модуляции в субдоминантовом, доминантовом направлениях. Общий, модулирующий аккорды. Структура модулирующего периода, местоположение главного

«узла» модуляции: общего, модулирующего аккордов и аккорда-разрешения. Модуляция в тональности с разницей в 2 знака. Модулирующая секвенция как один из важнейших средств развития, приемов формообразования.

6.3 Внезапная модуляция без энгармонизма (ускоренная модуляция)

Ускоренная модуляция в тональности с разницей в 3–5 знаков через общий аккорд: гармоническую субдоминанты в мажоре либо гармоническую доминанту в миноре. Распространенность ускоренных модуляций в музыке композиторов-романтиков. Применение в качестве общего аккорда аккордов одноименного мажоро-минора.

6.4 Внезапная энгармоническая модуляция. Другие способы модулирования

Внезапная модуляция через энгармонизм уменьшенного, малого мажорного септаккордов. Модуляция через энгармонизм других аккордов – увеличенного трезвучия, альтерированного доминантсептаккорда. Техника выполнения и оформления модуляции. Выразительно-конструктивная роль энгармонических модуляций.

Эллиптическая (мелодико-гармоническая), мелодическая модуляции, сопоставление тональностей. Применение их на границе разделов и частей формы.

Тема 7. Хроматика мажоро-минора и виды хроматических структур в музыке XX в.

7.1 Мажоро-минор

Мажоро-минорные системы как результат объединения аккордов натуральных одноименных или гармонических параллельных ладов. Предпосылки для возникновения одноименного мажоро-минора. Однотерцовые мажоро-минорные системы в музыке XX в. Характерные аккорды и гармонические обороты. Терцовые ряды в музыке XIX–XX вв. Отклонения и модуляции с участием аккордов мажоро-минора. Выразительное значение мажоро-минора в музыке XIX в.

7.2 Аккордика, тональность, техники композиции в музыке XX в.

Терцовый, нетерцовый принципы построения аккордов, неоднородно-интервальные аккорды. Полиаккорды. Эволюция ладотональных систем. Неомодалность. Симметричные лады, их применение, выразительные возможности. 12-тоновая хроматическая тональность. Разные типы тонального центра (центрального элемента) хроматической тональности. Политональность. Атональность свободная и серийно организованная. Общие сведения о техниках композиции XX в. – сериализме, алеаторике, сонористике, микрохроматике, минимализме, конкретной, электроакустической музыке, полистилистике. Некоторые черты гармонии современной белорусской музыки.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
модуля «Теория и история музыки»
для дневной формы получения высшего образования

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов	УСР	Форма контроля знаний
	Практические занятия		
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «СОЛЬФЕДЖИО»			
Тема 1. Диатоника и хроматика	6	2	Устные и письменные задания. Творческая работа
1.1. Народно-ладовая диатоника 1.2. Внутрילадовая альтерация и мелодический хроматизм			
Тема 2. Модуляционная хроматика: отклонение и модуляция	6	2	Устные упражнения
2.1. Модуляционный хроматизм и отклонения в родственные тональности 2.2. Постепенная, энгармоническая и эллиптическая модуляции			
Тема 3. Стилистические особенности музыки XX в. Ладозвуковысотность	10	2	Устный опрос. Творческая работа
1.1. Мажоро-минорная система и аккордика XX в. 1.2. Блюзовый лад. Джазовые аккорды и их обозначения 1.3. Хроматическая тональность и модальность 1.4. Полиструктурные явления в области звуковысотности			
Тема 4. Стилистические особенности музыки XX в. Метроритм	6	2	Устные и письменные задания. Конкурс
1.4. Метроритм XX в. Полиструктурные явления в области метроритма			Итоговое контрольное занятие
			ЭКЗАМЕН
Всего:	28	8	
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ГАРМОНИЯ»			
Тема 1. Основные музыкально-теоретические понятия гармонии	4	2	Устный опрос. Практическое задание по гармоническому анализу
1.1. Гармония, ее связь с другими компонентами музыкального языка 1.2. Аккорд как основная			

единица гармонического языка 1. 3. Гармония и лад 1. 4. Гармония и форма			
Тема 2. Трезвучия и септаккорды с обращениями	10	2	Электронный тест. Творческий конкурс: сочинение песни на заданный текст. Выполнение письменных заданий по гармонизации
2.1. Трезвучия главных и побочных ступеней с обращениями 2.2. Септаккорды главных и побочных ступеней с обращениями			
Тема 3. Приемы фактурного преобразования гармонии	6	2	Сочинение вариаций с использованием неаккордовых звуков
3.1. Основные приемы мелодической фигурации 3.2. Гармония и фактура			
Тема 4. Альтерационная хроматика	8	2	Выполнение письменных заданий по гармонизации. Письменная контрольная работа
4.1. Исторический процесс освоения хроматики 4.2. Альтерация аккордов субдоминантовой группы 4.3. Альтерация аккордов доминантовой группы			
Итого за 1 семестр	28	8	
Тема 5. Модуляционная хроматика: отклонения	10	2	Исполнение на фортепиано отклонений и эллиптических последовательностей
5.1. Отклонения в тональности первой степени родства 5.2. Эллипсис			
Тема 6. Модуляции	14	2	Выполнение гармонического анализа и письменных заданий по гармонизации. Исполнение на фортепиано различных видов модуляции
6.1. Общая теория модуляции 6.2. Постепенная модуляция в тональности I, II степеней родства 6.3. Внезапная модуляция без энгармонизма («ускоренная» модуляция) 6.4. Внезапная энгармоническая модуляция. Другие способы модулирования			
Тема 7. Хроматика мажоро-минора и виды хроматических структур в музыке XX века	4	2	Выполнение гармонического анализа. Электронный тест
7.1. Мажоро-минор 7.2. Аккорд, тональность, техники композиции в музыке XX века			
Итого за 2 семестр	28	6	
Всего	56	14	ЭКЗАМЕН
ИТОГО ПО МОДУЛЮ	84	22	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

По учебной дисциплине «Сольфеджио»

Основная

1. Дожина, Н. И. Сольфеджио на основе эстрадной и джазовой музыки [Ноты] : учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) / Н. И. Дожина. – Минск : БГУКИ, 2017. – 53, [1] с.

Дополнительная

1. Агажанов, А. П. Курс сольфеджио. Двухголосие (диатоника, хроматика и модуляция) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. П. Агажанов. – 4-е, стер. – СПб. : Планета музыки, 2021. – 144 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/157437>.
2. Алексеев, Б. Гармоническое сольфеджио / Б. Алексеев. – М. : Музыка, 2018. – 336 с.
3. Берак, О. Л. Школа ритма : учеб. пособие по сольфеджио / О. Л. Берак. – Ч. 1 : Двухдольность. – М. : РАМ им. Гнесиных, 2003. – 32 с.
4. Берак, О. Л. Школа ритма : учеб. пособие по сольфеджио / О. Л. Берак. – Ч. 2 : Трехдольность. – М. : РАМ им. Гнесиных, 2004. – 55 с.
5. Брейнер, С. Р. Джазовые диктанты с элементами полифонии : учеб. пособие / С. Брейнер. – изд. 2-е, доп. – СПб.; М.; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. – 33 с.
6. Блюм, Д. Гармоническое сольфеджио / Д. Блюм. – М. : Музыка, 1991. – 78 с.
7. Дожина, Н. И. Сольфеджио : учеб. пособие / Н. И. Дожина, Е. Э. Миланич. – Минск : БГУКИ, 2011. – 140 с.
8. Драгомиров, П. Учебник сольфеджио / П. Драгомиров. – М. : Музыка, 2020. – 64 с.
9. Качалина, Н. Сольфеджио / Н. Качалина. – М. : Музыка, 1988. – Вып. 1. Одноголосие. – 112 с.
10. Качалина, Н. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие / Н. Качалина. – М. : Музыка, 2005. – 128 с.
11. Ладухин, Н. Одноголосное сольфеджио / Н. Ладухин. – М. : Музыка, 2016. – 36 с.
12. Масленкова, Л. Сокровища родных мелодий : хрестоматия-сольфеджио / Л. Масленкова. – СПб. : Союз художников, 2006. – 132 с.

13. Миненкова, М. Гармоническое сольфеджио / М. Миненкова. – Минск : БелИПК ; Мозырь : Белый Ветер, 2001. – 88 с.
14. Островский, А. Сольфеджио / А. Островский, С. Соловьев, В. Шокин. – М. : Классика-XXI, 2019. – Вып. 2. – 180 с.
15. Русяева, И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках сольфеджио / И. Русяева. – СПб. : Лань, 2020. – 260 с.
16. Сольфеджио. Шматгалоссе на матэрыяле беларускай музыкі / скл. А. Смагін, Н. Шутовіч. – Мінск : Мнскі ін-т культуры, 1994. – 74 с.
17. Серeda, В. П. Каноны : учеб. пособие по сольфеджио : для ДМШ и муз. училищ / В. П. Серeda. – М. : Престо, 1997. – 88 с.
18. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие : учеб. пособие / сост. И. Способин. – М. : Музыка, 2005. – 136 с.
19. Хромушин, О. Джазовое сольфеджио / О. Хромушин. – СПб. : Северный олень, 1998. – 58 с.
20. Шмитц, М. 25 джазовых инвенций / М. Шмитц. – М. : Классика XXI, 2004. – 46 с.
21. Шульгин, Д. Пособие по слуховому гармоническому анализу / Д. Шульгин. – М. : Музыка, 1991. – 124 с.

По учебной дисциплине «Гармония»

Основная

1. Бершадская, Т. С. Лекции по гармонии / Т. С. Бершадская. – Л. : Музыка, 2022. – 244 с.
2. Учебник гармонии / И. Дубовский, С. Евсеев, В. Соколов, И. Способин. – Переизд. – М. : Музыка, 2005. – 480 с.
3. Хадзінская, Н. М. Фактура ў курсе гармоніі / Н. М. Хадзінская. – Мінск : Беларус. ун-т культуры, 2000. – 50 с.
4. Ходинская, Н. Н. Хрестоматия по гармоническому анализу (хроматика) : пособие для студентов / Н. Н. Ходинская ; Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2012. – 143 с.

Дополнительная

1. Абызова, Е. Н. Гармония: учеб. / Е. Н. Абызова. – М. : Музыка, 2020. – 384 с.
2. Берков, В. О. Гармония / В. О. Берков. – 3-е изд. – М. : Издат. компания URSS, 2015. – 680 с.
3. Бершадская, Т. С. Звуковысотная система музыки : словарь ключевых терминов : учеб. пособие для средних и высших учеб. заведений / Т. С. Бершадская, Е. В. Титова. – Изд. 2-е, перераб. – СПб. : Композитор – Санкт-Петербург, 2013. – 98 с.

4. Долматов, Н. А. Гармония. Практический курс / Н. А. Долматов. – М. : Издат. центр «Academia», 1999. – 286 с.
5. Денисов, А. Гармония классического стиля : учеб. пособие для муз. училищ и вузов / А. Денисов. – СПб. : Композитор, 2004. – 201 с.
6. Дьячкова, Л. С. Гармония в западноевропейской музыке (IX – начало XX века) : учеб. пособие. – М. : РАМ им. Гнесиных, 2009. – 232 с.
7. Калашникова, Л. П. Начальный курс гармонии : учебное пособие / Л. П. Калашникова. – СПб. : Композитор, 2010. – 40 с.
8. Конюс, Г. Э. Пособие к практическому изучению гармонии : учеб. пособие / Г. Э. Конюс. – 2-е изд., испр. – СПб. : Планета музыки, 2021. – 96 с.
9. Кюрегян, Т. С. Гармония для начинающих : Практическое руководство для иностранных студентов : в 2-х ч. / Т. С. Кюрегян. – М. : Науч.-издат. центр «Моск. консерватория», 2011. – 92 с.
10. Мясоедов, А. Н. Учебник гармонии : учебник / А. Н. Мясоедов. – 7-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2018. – 336 с.
11. Мясоедов, А. Н. Задачи по гармонии : учеб. пособие / А. Н. Мясоедов. – 7-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2019. – 112 с.
12. Римский-Корсаков, Н. А. Практический учебник гармонии : учеб. / Н. А. Римский-Корсаков. – 25-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2022. – 176 с.
13. Сафронова, О. В. Практическое освоение фактуры в курсе гармонии на материале классической музыки : учеб.-метод. пособие / О. В. Сафронова. – Красноярск : КНУЦ, 2019. – 147 с.
14. Слонимская, Р. Н. Анализ гармонических стилей: Тезисы лекций и конспект исторического обзора гармонических стилей / Р. Н. Слонимская. – СПб. : Композитор, 2003. – 70 с.
15. Харишина, В. И. Творческие задания по гармонии и образцы их выполнения : учеб. пособие / В. И. Харишина. – 2-е изд. – Челябинск : ЧГИК, 2015. – 100 с.
16. Холопов, Ю. Н. Гармония. Теоретический курс : учебник / Ю. Н. Холопов. – СПб. : Лань, 2003. – 540 с.
17. Холопова, В. Н. Теория музыки : мелодика, ритмика, фактура, тематизм : учеб. пособие / В. Н. Холопова. – 4-е изд. – СПб. : Планета музыки, – 2021. – 376 с.
18. Чайковский, П. И. Краткий учебник гармонии : учеб. / П. И. Чайковский. – 6-е, стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 96 с.

Технологии и методы обучения

По учебной дисциплине «Сольфеджио»

Методы обучения обусловлены содержанием, целью и задачами раздела учебной дисциплины. Основная форма учебных занятий – практическая. По сольфеджио студентам предлагаются практические (устные и письменные упражнения), аудиовизуальные (сольфеджирование и прослушивание музыки по нотам), методы контроля знаний (устный опрос, экзамен). Средства обучения: печатные учебные пособия, нотные сборники и другие дидактические материалы, предметные (музыкальные инструменты, произведения).

По учебной дисциплине «Гармония»

В учебном процессе используются практические формы работы. Традиционными образовательными технологиями, применяемыми в преподавании гармонии, являются изложение учебного материала, контроль за исполнением заданий, проверка письменных, аналитических, творческих работ. К инновационным технологиям относятся: использование интерактивной доски на учебных занятиях, проведение тестирования по теоретическим темам раздела с помощью электронных тестов закрытого типа, включение заданий тестового типа, способствующих развитию гармонического слуха, применение ресурсов интернета. Преподавание гармонии имеет практико-ориентированный характер, что проявляется, прежде всего, в таких видах работы, как гармонический анализ, подбор аккомпанемента к песне или романсу, сочинение и стилизация. Их применение в учебном процессе нацелено на формирование у студентов необходимых профессиональных компетенций.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

По учебной дисциплине «Сольфеджио»

Требования к самостоятельной работе составлены с учетом профессиональных компетенций и имеют практико-ориентированный характер. Самостоятельная работа студентов состоит из изучения справочно-информационного материала с целью более углубленной проработки понятий и тем учебной дисциплины, а также из выполнения практических заданий для формирования устойчивых интонационных и слуховых навыков. Задания для самостоятельной работы включают следующие формы:

- 1) составление терминологического словаря по пройденным темам учебной дисциплины;
- 2) подготовка исполнения вокального произведения (с альтерационной и модуляционной хроматикой) с сопровождением и собственным исполнением вокальной партии;

- 3) подготовка исполнения дуэта или трио (с аккомпанементом или а капелла);
- 4) подготовка исполнения многоголосного произведения полифонического склада;
- 5) составление и выполнение периода: с модуляцией в далекие тональности, с использованием мажоро-минорных средств выразительности.

По учебной дисциплине «Гармония»

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания:

- 1) изучение и конспектирование теоретических тем: Диатонические варианты мажора и минора; Распространенные обороты с проходящими аккордами; Степени родства тональностей; Энгармоническая модуляция через увеличенное трезвучие; Стилиевые направления в музыке XX века;
- 2) самостоятельный гармонический анализ по темам: Диатонические варианты мажора и минора; Альтерация аккордов субдоминантовой и доминантовой групп; Постепенная, ускоренная и энгармоническая модуляции; Мажоро-минорные системы;
- 3) творческие работы: сочинение песни на заданный текст в предложенных стилиевых условиях; создание вариаций с использованием разных видов неаккордовых звуков; создание фактурно-жанровых вариаций с включением модуляций разных видов;
- 6) игра на фортепиано хроматических секвенций, отклонений, эллиптических последовательностей, модуляций;
- 7) письменные работы: определение и разрешение аккордов; гармонизация мелодии, баса; восстановление четырехголосной последовательности по цифровке; написание аккомпанемента к песне, романсу; досочинение предложенного двух-, четырехтактового построения до восьмитактового периода с сохранением фактурных, мелодико-гармонических, ритмических особенностей образца.

Рекомендуемые формы и средства диагностики

По учебной дисциплине «Сольфеджио»

Контроль учебной деятельности студентов осуществляется при помощи следующих форм диагностики: индивидуальный устный опрос, письменная контрольная работа (музыкальный диктант), исполнение романса или песни, творческие задания, предполагающие эвристическую деятельность и неформализованный ответ студентов, письменная и устная формы экзамена.

Итоговый экзамен включает письменный музыкальный диктант, выполнение интонационных упражнений (ладов, аккордов, последовательности интервалов или аккордов и др.), сольфеджирование одноголосных и многоголосных примеров.

По учебной дисциплине «Гармония»

Промежуточными формами контроля успеваемости являются:

- 1) Проверка самостоятельных письменных работ по всем темам курса.
- 2) Контрольные письменные работы по темам диатоники (1) и хроматики (1).
- 3) Письменный гармонический анализ.
- 4) Проверка выполнения упражнений на фортепиано.
- 5) Тестирование по темам диатоники (1) и хроматики (1).

Итоговой формой контроля знаний студентов является экзамен. Он включает две части – письменную и устную. Письменная часть представляет собой гармонизацию мелодии. Устная часть включает:

- гармонический анализ;
- игру модулирующего периода;
- исполнение пройденных романсов с аккомпанементом;
- гармонический анализ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Разделы музыкально-теоретического цикла (сольфеджио, гармония) являются тем необходимым фундаментом, без которого невозможны обучение, профессиональное развитие и деятельность специалиста в области музыкального искусства.

Специфика направленности данных разделов музыкально-теоретического цикла основана на тесной связи с другими дисциплинами цикла специальных дисциплин и дисциплинами специализации различного профиля. Знания, навыки и умения в области сольфеджио, гармонии необходимы для овладения такими учебными дисциплинами как «Исполнительское мастерство», «Дирижирование», «Сольное пение».

Раздел «Сольфеджио» в общей системе профессионального музыкального образования позволяет достичь необходимого для современного профессионального музыканта уровня развития музыкального слуха, вокально-интонационных навыков в результате последовательной, систематической тренировки, продуманной системы занятий, еженедельной проверки качества исполнения самостоятельной работы. Воспитание профессионального, осмысленного восприятия и исполнения музыки разных стилевых направлений, комплексного развития интонационно-ладового и гармонического слуха способствует развитию творческих способностей студента, позволяет свободней ориентироваться в исторических и национальных особенностях музыкального произведения. Это является важным фактором повышения уровня профессиональной подготовки специалиста высшей квалификации.

В ряду музыкально-теоретических учебных дисциплин «Сольфеджио» предшествует изучению таких учебных дисциплин как «Гармония», «Анализа музыкальных форм и полифония» является практической учебной дисциплиной, тесно связанной не только с предметами музыкально-теоретического цикла, но и другими специальными учебными дисциплинами «Хоровой класс», «Оркестровый класс», «Специнструмент», «Фортепиано», «Инструментоведение и инструментовка» и др.).

Основной целью раздела «Сольфеджио» является развитие слуховых и певческих навыков, приобретенных студентами в средних образовательных учебных заведениях – музыкальных школах, школах с эстетическим уклоном, музыкальных колледжах, гимназиях-колледжах, колледжах искусств.

Задачи раздела:

– формирование навыков точного интонирования и определения на слух различных элементов музыкального языка;

– развитие внутреннего музыкального слуха, памяти, чувства метро-ритма;