

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

 Н.В.Карчевская
« 30 » / 06 / 2025

Регистрационный № УД-6-55/эуч.

СОВРЕМЕННАЯ ГАРМОНИЯ

Учебная программа учреждения образования
по учебной дисциплине для специальностей:

6-05-0215-01 Музыкальное народное инструментальное творчество,

6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады,

6-05-0215-09 Хоровое творчество,

6-05-0215-10 Компьютерная музыка

2025

Учебная программа составлена на основе образовательных стандартов высшего образования по специальностям 6-05-0215-01 Музыкальное народное инструментальное творчество, 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады, 6-05-0215-09 Хоровое творчество, 6-05-0215-10 Компьютерная музыка, утвержденных постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 21.08.2023 г. № 270, учебных планов БГУКИ по специальностям.

СОСТАВИТЕЛЬ:

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

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Е.В.Шедова, доцент кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

Н.В.Бычкова, заведующий кафедрой художественного творчества и продюсерства частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова», кандидат искусствоведения, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 10 от 19.05.2025);

научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 5 от 25.06.2025)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Современная гармония» представляет собой важную часть цикла музыкально-теоретических дисциплин, дополняя и расширяя сведения и навыки, полученные студентами в процессе изучения таких учебных дисциплин как – «Гармонии и полифонии», «Анализа музыкальных форм».

Целью учебной дисциплины является ознакомление студентов с новыми, не изучаемыми в традиционной гармонии стилевыми явлениями, распространившимися в композиторской практике с начала XX в. Изучение техник композиции и особенностей современного гармонического языка существенно обогащает представления студентов об историко-стилевом процессе развития музыки XX – XXI вв. Без знания этого музыкального искусства современный музыкант не может полностью овладеть своей профессией и ориентироваться в современной культуре.

Задачами учебной дисциплины являются:

- изучение основных технико-стилевых аспектов музыки XX в.;
- расширение музыкального кругозора студентов, формирование теоретических и слуховых представлений о сложных и многообразных явлениях современной музыки;
- развитие творческих способностей студентов, раскрепощение их гармонического мышления.

В результате освоения учебной дисциплины «Современная гармония» студенты должны знать:

- предпосылки современной гармонии в XIX веке;
- отличия современной гармонии от классико-романтической и модальной;
- особенности аккордики, лада, тональности в стилевых течениях XX века;
- истории авангардных композиторских техник первой и второй половины XX в.;

уметь:

- пользоваться терминологией и понятийным аппаратом современной гармонии;
- различать на слух и характеризовать техники композиции и стилевые течения современной музыки;
- анализировать аккордику, способы работы с натуральными и искусственными ладами в музыке XX в.;

– сочинять небольшие построения (фраза, период, простая двух-трехчастная форма, серия) с использованием современной аккордики, полиладовости, приемов ладового микширования, атональности.

Изучение современной гармонии в контексте технико-стилевых явлений музыки XX – начала XXI вв. даст возможность студентам приобрести *навыки*:

- ориентирования в широком стилевом поле современной музыки;
- использования полученных знаний в профессиональной исполнительской, педагогической, творческой деятельности.

Освоение учебной дисциплины «Современная гармония» должно обеспечить формирование у студентов специализированной компетенции компетенций:

- применять в практической работе элементы современных гармонических стилей, учитывать специфику современной гармонии;
- использовать приемы гармонизации мелодий с применением средств современной гармонии.

В соответствии с учебными планами по учебной дисциплине «Современная гармония» предусмотрено всего 90 часов, из них для дневной формы получения образования 34 часа аудиторные (22 часа – лекции, 12 часов – практические) занятия, для заочной формы получения образования 10 часов (8 часов – лекции, 2 часа – практические).

Рекомендуемая форма промежуточной аттестации – зачет.

Рекомендуемой формой текущей аттестации является письменная творческая работа.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел I. Современная гармония как новый этап развития гармонического мышления

Тема 1. Определения гармонии. Виды гармонии: модальная, классическая функциональная, современная

Историческая эволюция понятия гармонии в музыке. Происхождение понятия в древнегреческой мифологии, трактовка гармонии как учения о ладах в античной теории, определения гармонии в трактатах эпохи Возрождения и барокко. Современное определение гармонии.

Виды гармонии: модальная, классическая, современная. Сравнительная характеристика трех исторических видов гармонии по ее основным параметрам: соотношению диатоники и хроматики, ладовой основе, степени тональной централизации, строению аккордов и их связи (функциональности).

Тема 2. Эволюция хроматики. Виды хроматики. Предпосылки современной гармонии в эпоху романтизма

Происхождение и значение понятия «хроматика». Древнегреческая хрома. Отношение к хроматике в эпоху средневековья. «Экспериментальная хроматика» эпохи Возрождения. Виды хроматики в музыке барокко и классицизма.

Изменения мелодии и гармонии в эпоху романтизма. Интонационные истоки романтической мелодии. Хроматизация гармонии в музыке романтиков: альтерация неустойчивых аккордов, эллипсис и частые модуляции, возрастание роли мелодических связей аккордов, взаимопроникновение ладов, появление первых «искусственных» ладов.

Раздел II. Гармония в традиционных и авангардных направлениях первой половины XX в.

Тема 3. Неомодальность. Натуральные, «искусственные» лады

Значение термина «модальность». Древняя монодийная модальность, модальная гармония позднего средневековья и Возрождения, неомодальность второй половины XIX – XX вв.

Типы ладовых систем. Понятия экмелики, ангемитоники, диатоники, гемиолики, микрохроматики. Распространение натуральных ладов в музыке второй половины XIX в. Способы работы с натуральными ладами в музыке

XX в. Примеры ладовой переменности, полиладовости, ладовых «микстур» в «Микрокосмосе» Б. Бартока. Ладовое микширование как способ хроматизации неомодальной гармонии. Понятие миксодиатонической модальной хроматики.

Тема 4. Новая аккордика. Принципы построения вертикали.

Хроматическая тональность. Политональность

Одновременность как основной признак современной аккордики. Новое отношение к диссонансу. Возрастание значения фонизма аккордов при ослаблении ладофункциональной стороны аккордики. Классификация аккордов по интервальному принципу. Монаккорды и полиаккорды и их разновидности. Образование аккордов путем вертикализации лада, серии. Сонор как новый тип вертикали в современной музыке.

Отличия хроматической тональности от классической. Общие признаки как классической, так и современной тональности. Способы утверждения тонального центра, изменение его строения в современной хроматической тональности. Новая функциональная концепция.

Политональность и ее истоки. Разновидности политональности на примере произведений Б. Бартока, Д. Мийо, И. Стравинского. Характер аккордов материала и функциональности в компонентах политональности.

Тема 5. Атональность. Серийная техника, додекафония. Сериализм

Предельная индивидуализация композиторского творчества в начале XX века. Борьба с традиционным мышлением в искусстве. Авангард первой волны и его представители. Появление атональности в связи с направлением экспрессионизма. Определение и разновидности атональности. Характерные черты свободной атональности. «Эстетика избежания» А. Шенберга. Подход к созданию музыкальной композиции на основе атональности А. Хабы. Атональная гармония: принципы построения и связи аккордов.

Серийная техника как способ организации свободной атональности. Определение серии, ее особенности, четыре формы серии. Рекомендации к сочинению серии А. Шенберга. Виды серийной техники по Ц. Когоутеку. Додекафония как техника на основе строго 12-тоновой серии. Фактура и аккордика в серийной технике. Пуантилизм как один из нетрадиционных видов фактуры в серийной музыке. Серийная техника на примере Вариаций А. Веберна и Э. Денисова.

Распространение серийного метода организации звуковысотности на другие параметры музыкального языка в сериальной технике. Сериализм в музыке О. Мессиана, П. Булеза, К. Штокхаузена, Л. Ноно и др.

Раздел III. Техники композиции и звуковысотные структуры в музыке второй половины XX – начала XXI вв.

Тема 6. Алеаторика. Сонорика

Вторая волна авангарда в послевоенной музыке и ее представители. Алеаторика как реакция на чрезмерную детерминированность элементов музыкальной ткани в серийной и сериальной техниках композиции. Предвосхищение алеаторики в музыкальном искусстве XVIII-XIX вв. Первые *open form (mobile form)* Ч. Айвза и Г. Кауэлла. Алеаторика творческого процесса Дж. Кейджа. Распространение алеаторики в Европе. Типы алеаторики по соотношению в музыке стабильных и мобильных элементов. Ограниченнная (контролируемая) алеаторика, приемы создания и нотной фиксации элементов мобильности. Неограниченная (ортодоксальная) алеаторика формы на примере пьесы «A piacere» К. Сероцкого. Своеобразие алеаторной техники в музыке В. Лютославского. Проблема нотации алеаторной композиции («Питопракта» Я. Ксенакиса, «Контуры» Б. Шеффера).

Сонорика (сонорная техника) и ее звуковая единица – сонор. Колористика в музыке XIX в. как предтеча сонорики. Поиски в области сонорики Э. Вареза. Способы создания сонорной композиции в «Трене памяти жертв Хиросимы» К. Пендерецкого. Сонорная «микрополифония» в творчестве Д. Лигети («Атмосферы»).

Гармония в алеаторных и сонорных сочинениях. Вариативные кластеры как основной принцип вертикали в произведениях, использующих сонорно-алеаторную технику.

Тема 7. Техническая музыка: конкретная, электронная (электроакустическая)

Звук как объект творчества в музыке второй половины XX века. Поиски новых музыкальных и внemузыкальных звуков в первой четверти XX в. в связи с развитием техники, урбанизацией и индустриализацией. Изобретение новых способов игры на традиционных инструментах как один из путей поисков новых звуков (Г. Кауэлл, Дж. Кейдж). Расширение палитры ударных инструментов оркестра (шумовые инструменты Л. Руссоло, микротоновые инструменты Г. Парча). Первые

электромузикальные инструменты – телармониум, терменвокс, волны Мартено, траутониум, орган Хаммонда, их использование в композиторской практике. Конкретная музыка и деятельность П. Шеффера. Техника tape music (магнитофонная музыка) и ее основные приемы: сбор, деформация звуков, монтаж, миксаж. Развитие синтезаторов. Электронная музыка и ее создатели. Электронные композиции К. Штокхаузена, Д. Лигети, П. Булеза. Электронно-сонорная техника в творчестве Э. Артемьева. Технология live-electronic («живой электроники»).

Тема 8. Минимализм. Репетитивная техника.

«Новая простота». Полистилистика

Происхождение минимализма в музыке. Minimal Art в американском изобразительном искусстве 1960-х гг. «Меблировочная музыка» Э. Сати как предвосхищение американского минимализма Т. Райли, С. Райха, Ф. Гласса, Л. М. Янга. Связь музыкального минимализма с философией дзэн-буддизма и искусством Востока. Репетитивность как основа техники сочинения музыки в стиле минимализма. Понятие паттерна. Причины привлекательности минимализма для любителей джаза и рока. Выразительные средства минимализма: простота мелодико-гармонических структур, особая роль трезвучия в сочетании с метроритмической и тембровой вариантностью, фактурным развитием. Метод «фазового сдвига» С. Райха. Медитативность музыки Ф. Гласса, вытекающая из элементарности паттернов и репетитивности. Усложнение и обогащение паттернов в период постминимализма в американской, европейской, русской музыке (Дж. Адамс, Д. Лигети, П. Карманов, Н. Корндорф и др.).

Течение «новой простоты» в русской музыке 1970-1990-х гг., проявившееся в сочетании минимализма, неоромантизма, неофольклоризма (В. Мартынов, А. Пярт, Н. Корндорф, Г. Канчели, В. Сильвестров). Своеобразие минимализма в белорусской музыке (А. Литвиновский, «*Ludus animalis*» В. Кузнецова).

Термин «полистилистика» в ряду других терминов, обозначающих соединение в одном произведении разных стилевых явлений. Полистилистические приемы: цитата, коллаж, аллюзия, стилизация. Роль творчества А. Шнитке в создании и теоретическом осмыслении техники полистилистики. Расширение гармонического материала за счет привлечения «ретро-тенденций», сочетаний «серъезной» и «легкой» музыки, тональной, атональной, модальной, алеаторно-сонорной и серийно-организованной. Смены и соединения разных типов звуковысотной

организации как основа формообразования и драматургии в произведениях интертекстуального направления.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 для дневной формы получения образования

№ п/п	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		УСР	Формы контроля знаний
		Лекции	Семинары		
1	Раздел I. Современная гармония как новый этап развития гармонического мышления	4			
2	Тема 1. Определения гармонии. Виды гармонии: модальная, классическая функциональная, современная	2			
3	Тема 2. Эволюция хроматики. Виды хроматики. Предпосылки современной гармонии в эпоху романтизма	2			
4	Раздел II. Гармония в традиционных и авангардных направлениях первой половины XX в.	6	4	3	
5	Тема 3. Неомодальность. Натуральные, «искусственные» лады	2	2	1	Сочинение прелюдии, анализ ладов
6	Тема 4. Новая аккордика. Принципы построения вертикали. Хроматическая тональность. Политональность	2	1	1	Сочинение эскиза с использованием современной аккордики, политональности
7	Тема 5. Атональность. Серийная техника, додекафония. Серализм	2	1	1	Сочинение серии, анализ серийной техники
8	Раздел III. Техники композиции и звуковысотные структуры в музыке второй половины XX – начала XXI вв.	6	6	3	
9	Тема 6. Алеаторика. Сонорика	2	2	1	Устный опрос
10	Тема 7. Техническая музыка: конкретная, электронная (электроакустическая)	4	2	1	Устный опрос
11	Тема 8. Минимализм. Репетитивная техника. «Новая простота». Полистилистика	2	2	1	Анализ репетитивной техники
Всего 34		18	10	6	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Современная гармония»
для заочной формы получения образования

№ п/п	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов	
		Лекции	Семинары
1	Раздел I. Современная гармония как новый этап развития гармонического мышления	1	
2	Тема 1. Определения гармонии. Виды гармонии: модальная, классическая функциональная, современная	0,5	
3	Тема 2. Эволюция хроматики. Виды хроматики. Предпосылки современной гармонии в эпоху романтизма	0,5	
4	Раздел II. Гармония в традиционных и авангардных направлениях первой половины XX в.	3	2
5	Тема 3. Неомодальность. Натуральные, «искусственные» лады	1	2
6	Тема 4. Новая аккордика. Принципы построения вертикали. Хроматическая тональность. Политональность	1	
7	Тема 5. Атональность. Серийная техника, додекафония. Сериализм	1	
8	Раздел III. Техники композиции и звуковысотные структуры в музыке второй половины XX – начала XXI вв.	4	
9	Тема 6. Алеаторика. Сонорика	1	
10	Тема 7. Техническая музыка: конкретная, электронная (электроакустическая)	1	
11	Тема 8. Минимализм. Репетитивная техника. «Новая простота». Полистилистика	2	
	Всего: 10	8	2

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Гуляницкая, Н. Введение в современную гармонию : учебное пособие / Н. Гуляницкая. – М.: Музыка, 1984. – 256 с. (с. 27-60; 73-90; 118-125; 147-156; 160-170; 194-209).
2. Холопов, Ю. Гармония. Теоретический курс / Ю. Холопов. – М.: Музыка, 2003. – 540 с. (с. 42-45; 126-182; 204-234; 409-424).

Дополнительная

3. Борисюк, Е. Электроакустические сочинения польских композиторов 1990-2000-х гг.: к вопросу о жанрово-стилевых особенностях / Е. Борисюк // Современные проблемы композиторского творчества. – Минск: БГАМ, 2010. – Вып.24. – С. 105-114.
4. Двужильная, И. Пути становления американского музыкального минимализма в художественной культуре второй половины XX века / И. Двужильная // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. – 2006. – № 9. – С.43-47.
5. Дьячкова, Л. Гармония в музыке XX века : учебное пособие / Л. Дьячкова. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2004. – 299 с.
6. Ларионов, Е. Четыре критерия электронной музыки К. Штокхаузена: к новым измерениям звука / Е. Ларионов // Жанрово-стилевые процессы в музыкальном искусстве XVIII-XX веков. – Минск: БГАМ, 2005. – Вып. 9. – С. 417-434.
7. Куницкая, Р. Французские композиторы XX века: Э. Варез, А. Жоливе, О. Мессиан, П. Булез, А. Дютийе / Р. Куницкая. – М.: Советский композитор, 1990. – С.77-114.
8. Лойко, О.Б. Особенности применения репетитивной техники в творчестве О. Ходоско / О.Б. Лойко // Веснік БДУКМ. – 2024. - №1(51). – С. 24-35.
9. Паисов, Ю. Полигармония, политональность / Ю. Паисов // Русская музыка и XX век. – М.: [б.и.], 1997. – С. 499-512.
10. Савенко, С. Карлхайнц Штокхаузен / С. Савенко // XX век. Зарубежная музыка: Очерки. Документы. – М., 1995. – С. 11-36.
11. Савенко, С. Послевоенный музыкальный авангард / С. Савенко // Русская музыка и XX век. – М.: [б.и.], 1997. – С. 407-432.
12. Сушкевич, Н. Идеи и технологии электронных звучаний / Н. Сушкевич // Весці БДАМ. – 2005. – № 7. – С. 102-115.
13. Тургель, С. Фортепианный сборник «Ludus animalis» В. Кузнецова: опыт интеллектуального музицирования / С. Тургель // Весці БДАМ. – 2015. – № 26. – С. 72-75.

Интернет-ресурсы:

14. Полистилистика в коллажных сочинениях Шнитке //
<http://rgaso.ru/polistilistika-v-kollazhnyh-sochinenijah-shnitke/>
15. Ф.Х. Кляйн и А. Шёнберг – 12-тоновая техника //
<https://tarrabass.livejournal.com/85857.html>
16. Марк Райс. Арнольд Шёнберг – певец непокорной мысли //
Музыканты о классической музыке и джазе. // http://www.all-2music.com/rais_shenberg.html
17. Стригин. А. Джон Кейдж: исследуя тишину //
<https://artelectronics.ru/posts/dzhon-kejdzh-issleduya-tishinu>
18. Эдгар Варез: классик музыкального авангарда и «отец»
электронной музыки //
<https://www.liveinternet.ru/users/4617174/post279679684>
19. Сэ Хё Ким. Проблема нотации в современной музыке //
<http://musicnews.kz/problema-notacii-v-sovremennoj-muzyke/>
20. Ручкина, Н.П. «Новая простота» в музыкальном искусстве XX –
начала XXI века // <https://observatoria.rsl.ru/jour/article/viewFile/498/451>

Технологии и методы обучения

Методы обучения обусловлены содержанием, целью и задачами учебной дисциплины. Основными формами учебных занятий являются лекции и семинары. Традиционными образовательными технологиями, применяемыми в преподавании современной гармонии, являются изложение учебного материала, проведение семинарских занятий, проверка творческих и аналитических работ. К инновационным технологиям относятся проведение тестирования по теоретическим темам учебной дисциплины с помощью электронных тестов закрытого типа, проведение музыкальной викторины, имеющей целью самостоятельное определение стилевых направлений и техник композиции XX века.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа нацелена как на углубление теоретических знаний в области средств современной гармонии и стилевых направлений музыки XX века, так и на практическую реализацию полученных знаний в самостоятельном слуховом анализе и творческой работе.

Для самостоятельной работы студентов предлагаются следующие задания:

- составление терминологического словаря по всем темам учебной дисциплины;
- прослушивание и анализ музыкальных произведений, указанных преподавателем на лекционных занятиях;
- выполнение творческих работ по сочинению прелюдии, серии, эскизов с применением современной аккордики, серийной техники;
- анализ приемов неомодальности в произведениях Б. Бартока, О. Мессиана; серийной техники в сочинениях А. Веберна, Э. Денисова, приемов алеаторики, репетитивной техники в сочинениях В. Кузнецова, А. Литвиновского;
- подготовка к семинарским занятиям.

Рекомендуемые формы и средства диагностики

Контроль учебной деятельности студентов осуществляется при помощи следующих форм диагностики:

- Сочинение прелюдии, анализ ладов;
- Сочинение эскиза с использованием современной аккордики, политональности;
- Сочинение серии, анализ серийной техники;
- Устный опрос;
- Анализ репетитивной техники.