

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 05.04.2022 10:47:44
Уникальный программный ключ:
e65bf62efc8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
им. Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра теории музыки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д.В. Быстров
31.05.2022

Гармония

Рабочая программа дисциплины

Специальность
53.05.06 Композиция
(уровень специалитета)

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2022

Рабочая программа дисциплины «Гармония» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень специалитета), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23, и с учетом требований ФГОС ВО по специальности **53.05.06 Композиция** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 826.

Автор-составитель: к. иск., ст. преподаватель Д. В. Шутко

Рецензент: д. иск., профессор Т.С. Бершадская

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры теории музыки
«19» апреля 2022 г., протокол № 11.

Содержание

Министерство культуры Российской Федерации	1
1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
6.1. Список основной литературы	9
6.2. Список дополнительной литературы:	9
6.3. Интернет-ресурсы	9
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	10
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	10
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	10
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	10
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	10
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	10
8.4. Контрольные материалы	14
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	18
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	19

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Гармония» нацелена на всестороннее содействие средствами своего предмета музыкально-профессиональной подготовке специалистов (формирование общепрофессиональных компетенций), а также на активизацию познавательной деятельности и расширение профессиональной эрудиции студентов.

- развитие творческих способностей студентов в процессе выполнения ими разнообразных заданий (письменные работы, игра на фортепиано);
- овладение современной теорией гармонии, теорией звуковысотных систем, наиболее значимых современных композиционных систем гармонии;
- рассмотрение основных этапов эволюции гармонического мышления;
- овладение и развитие навыков структурного и стилистового гармонического анализа музыкальных произведений.

Основные задачи курса:

- усвоение основных положений современной теории гармонии;
- развитие навыков анализа исторических и современных звуковысотных систем в их взаимодействии с другими аспектами музыкального текста
- практическое освоение норм аккордообразования, гармонического и фактурного развития, голосоведения, модуляционного движения различных эпох и стилей;
- формирование у студентов представления о логике процесса исторической эволюции гармонического мышления от зарождения до актуальных его форм

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Гармония» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы подготовки специалистов по специальности 53.05.06 Композиция. Курс гармонии занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «Сочинение», «Анализ музыкальных произведений», «Полифония», «История музыки», «Сольфеджио», «Инструментовка», «Музыкально-теоретические системы», «Электронная и компьютерная музыка».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> теорию и историю гармонии от средневековья до современности
	<i>Уметь:</i> анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам
	<i>Владеть:</i> методологией гармонического анализа; профессиональной терминологией
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<i>Знать:</i> виды и основные функциональные группы аккордов; принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи;
	<i>Уметь:</i> выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; сочинять музыкальные фрагменты в различных

	гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;
	<i>Владеть:</i> теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры	
		1-й	2-й
Контактная аудиторная работа (всего)	136	68	68
Практические занятия	136	68	68
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа (всего)	116	40	76
Вид промежуточной аттестации		ЗО	ЭКЗ
Общая трудоемкость: Часы	252	108	144
Зачетные единицы	7	3	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Контактная аудиторная работа (час.), в том числе	Контактная внеауд. и самост. работа (час.)
			Практические	
1-й семестр				
	Введение в гармонию.	6	4	2
1	Гармония как составляющая звуковысотной системы музыки	6	4	2
2	Конструктивный аспект гармонии. Музыкальная ткань. Склад.	14	8	6
3	Аккорд.	12	8	4
4	Фактура.	12	8	4
5	Полипластовость.	6	4	2
6	Ладовая система.	32	20	12
7	Модуляция.	20	12	8
	Итого в 1-м семестре	108	68	40
2-й семестр				
8	История гармонии до 17 века.	12	8	4
9	Западноевропейская гармония эпохи Барокко.	12	8	4

10	Гармония в русской музыке доклассического периода.	6	4	2
11	Гармония в эпоху музыкального классицизма.	8	4	4
12	Гармония в музыке 19 века.	14	8	6
13	Гармония конца 19 — первой половины 20 века. Современная гармония. Общие проблемы.	12	8	4
14	Гармония Стравинского. Неофольклоризм.	12	8	4
15	Гармония музыкального экспрессионизма. Структуралистская гармония	12	8	4
16	Гармония русского модернизма и авангарда	6	4	2
17	Тембровая гармония (2-я половина 20– 21 век)	14	8	6
	<i>Самостоятельная подготовка к экзамену</i>			36
	Итого во 2-м семестре	144	68	76
	Итого по курсу	252	136	116

5.2. Содержание программы

Введение.

Введение в гармонию.

Понятие гармонии. Этимология. Философско-эстетическое понимание. Гармония мира и музыка сфер. Числовая символика (Пифагор, Боэций, Дж. Царлино, Й. Кеплер, М. Мерсен, Х. Кайзер и др., А.Ф. Лосев, В.П. Шестаков).

Тема 1. Гармония как составляющая звуковысотной системы музыки

1.1 Музыкальный текст, определение, уровни, на которых действует гармония.

1.2 Функциональная теория. Триада «элемент-функция-структура» в различных аспектах музыкального текста. Абстрактно-логические и конкретно-материальные уровни музыкального текста.

Тема 2. Конструктивный аспект гармонии. Музыкальная ткань. Склад.

2.1 Конструктивный аспект гармонии. Музыкальная ткань, элементы музыкальной ткани, режиссирующие и координирующие функции горизонталей и вертикалей. Глубина (Назайкинский) и диагональ (П. Булез).

2.2 Понятие музыкального склада и фактуры. Конструктивная единица склада.

2.3 Монодический склад.

2.4 Полифонический склад и гармония.

2.5 Гармонический склад.

2.6 Музыкальная ткань как драматургический фактор. Модуляции и переменность музыкальной ткани.

Тема 3. Аккорд

3.1 Понятие аккорда.

3.2 Фонизм аккорда, определение, составляющие факторы. Пятно, кластер, сонор (соноблок).

3.3 Классификация аккордов.

3.4 История (конкорденции в полифонической музыке строгого стиля).

3.5 Теория генерал-баса.

3.6 Классическая теория аккорда. Рамо.

3.7 Эволюция аккордов в музыке 19 века. Индивидуальные аккорды. «Результативные» аккорды. Именные аккорды.

3.8 Аккорды нетерцового строения. Додекааккорды. Система П. Хиндемита. Система О. Мессяна.

3.9 «Модальная» система аккордов, гармония в джазовой и массовой музыке (американская система).

Тема 4. Фактура.

4.1 Фактура. Классификация. Методы анализа. Понятие рельефа и фона. Фактурные планы. Глубина фактуры.

4.2 Типы фигурации. Мелодическая фигурация (5 типов — Ю. Тюлин).

Тема 5. Полипластовость.

Тема 6. Ладовая система в музыке.

6.1 Ладовые функции и их психологическое обоснование.

6.2 Звукоряд. Понятие. Классификация. Принципы строения.

6.3 Исторические темпации. Микроинтервалы. Многообразие гармонических интервалов (виды квинт, терций, секунд, энгармонизм, «волчьи» интервалы в различных европейских темпациях). Звукоряды в восточной традиционной музыке. Современные подходы в западноевропейской музыке («гладкие пространства» П. Булеза).

6.4 Понятие функциональной (информативной) единицы лада. Классификация ладовых систем. Монодические лады. Гармонические лады. Монодийно-гармонические лады.

6.5 Гармонические лады: Классическая трехфункциональная ладовая система (Риман). Обоснование функций (тоника, доминанта, субдоминанта). Кадансовый квартсектаккорд. Понятие центрального элемента системы (Эрпф). Независимость определения функции от структуры аккорда. Теория автономных и результативных ладовых систем (Т.С. Бершадская).

6.6 Основные и переменные ладовые функции.

6.7 Ладовая система во взаимодействии с другими аспектами музыкального текста.

6.7.1 Формообразующие возможности ладогармонической системы (иерархия гармонических цезур, музыкальные формы с тональным «сюжетом», дифференциация гармонических средств в зависимости от функций музыкальной формы, предикты).

6.7.2 Гармонический ритм (многообразие методов его использования).

6.7.3 Гармония и мелодия («встречные» ладофункциональные планы).

6.7.4 Гармония и музыкальная ткань. Политональность. Полиладовость. Полипорность. Полизвукоряд. Полифункциональность.

Тема 7. Модуляция

7.1 Теория модуляции. Определение. Классификации. Понятия «модулирующего» и «общего» моментов.

7.2 Функциональная модуляция. Степени родства тональностей.

7.3 Энгармоническая модуляция.

7.4 Мелодико-гармоническая модуляция. Мелодическая модуляция. Модуляция-сопоставление. Внутритональные и проходящие отклонения. Модулирующие секвенции. Ладовые модуляции (в старом и современном понимании).

Тема 8. История гармонии до 17 века.

8.1 Возникновение гармонического пространства в готическую эпоху. Гармония в ранней и строгой полифонии. Понятия совершенного и несовершенного консонанса, диссонанса. Клаузулы и тональные планы полифонических сочинений.

8.2 Теория церковных тонов (модусов), «модальная» гармония. Понятие финалиса, реперкуссы, амбитуса, мутации и ладовая теория. Реформа Палестрины.

8.3 Использование раннегармонических средств в музыке XX века.

Тема 9. Западноевропейская гармония эпохи Барокко.

9.1 Гармония 17–первой половины 18 века. «Светский» (хроматический) стиль в гармонии ранней оперы (Монтеверди, Перселл), мадригалах (Монтеверди, Дезуальдо).

Гармонический срез теории аффектов.

9.2 Приемы генерал-баса. Партименти.

9.3 «Контурное двухголосие».

9.4 Гармония в музыке И.С. Баха (в том числе — в баховской полифонии).

Тема 10. Гармония в русской музыке доклассического периода.

10.1 Создание «обиходного звукоряда» для перевода русской церковной монодии в западноевропейскую звуковысотную систему. Влияние обиходного звукоряда на русскую музыку.

10.2 Н. Дилецкий. «Партесный» концерт.

10.3 Гармония Д.С. Бортнянского.

Тема 11. Гармония в эпоху музыкального классицизма.

11.1 Рождение тональных музыкальных форм. Старинная двухчастная форма. Старинная сонатная форма (Д. Скарлатти).

11.2 Классическая сонатная форма. Гармония и музыкальный синтаксис (Гайдн, Моцарт).

11.3 Гармония в творчестве Л. Бетховена (функциональная и колористическая трактовка).

Тема 12. Гармония в музыке 19 века.

12.1 Романтическая гармония. Индивидуализация фактуры. Обертонально-тембровый принцип гармонии.

12.2 Расширенная мажоро-минорная система.

12.3 Альтерационная гармония.

12.4 Гармония в творчестве Берлиоза, Шумана, Шопена, Брамса, Листа, Вагнера.

12.5 Западноевропейски ориентированная ветвь русской школы. Гармония в творчестве Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова.

Тема 13. Гармония конца 19 — первой половины 20 века. Современная гармония. Общие проблемы.

13.1 Петербургская реформа классической тональной системы. Монодийно-гармоническая ладовая система в творчестве Мусоргского, Бородина. Влияние русского фольклора.

13.2 Вводно-тоновая гармония. Гармония Рахманинова.

13.3 Гармония Прокофьева.

13.4 Гармония Шостаковича.

13.5 Общие проблемы современной гармонии.

Тема 14. Гармония Стравинского. Неофольклоризм. Барток. Тищенко. Гаврилин. Слонимский.

Тема 15. Гармония музыкального экспрессионизма.

15.1 «Атональная гармония» (Шенберг)

15.2 Гармония в додекафонной системе композиции (Шенберг, Берг).

15.3 Структуралистская гармония (Булез, Штокхаузен, Ксенакис)

Тема 16. Гармония русского модернизма и авангарда

16.1 Гармоническая система Скрябина. Гармониембры.

16.2 Гармония русского модернизма и авангарда (Рославец, Мосолов, Вышнеградский)

Тема 17. Тембровая гармония (2-я половина 20– 21 век)

17.1 Введение в тембровую гармонию. Колористика Дебюсси. Кластеры Коуэла.

17.2 Гармония О. Мессиана.

17.3 Польская сонористическая школа (Лютославский, Пендеревский).

17.4 Параметровая динамизация фактуры у Лигети.

17.5 Тембро-гармоническая интонация у отечественных композиторов (Шнитке, Канчелли, Сильвестров, Пярт).

17.6 Функциональность гармонии тембров. Обертоновая, спектральная гармония. Гризе. Мюрай. Постспектральная гармония.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список основной литературы

1. *Александрова Е. Л.* Хоральные напевы для четырехголосного хора (Vierstimmige Choralgesänge) И. С. Баха: практикум для музыкальных вузов по курсу гармонии / СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова, кафедра теории музыки; Е. Л. Александрова. СПб., 2015 (26 экз.)
2. *Бершадская Т. С., Титова Е. В.* Звуковысотная система музыки: Словарь ключевых терминов. 1-е изд.: СПб., 2012. 2-е изд.: СПб., 2013. (23 экз.)
3. *Бершадская Т. С., Титова Е. В., Цветкова А. Н.* Модуляционная прелюдия в курсе гармонии: методические советы к написанию, формы практических заданий, музыкальные образцы: уч. пособие. СПб., 2013. 72 с. (26 экз.)
4. *Титова Е. В.* Секвенции в музыкальных стилях (образцы для игры на фортепиано и гармонического анализа). Учебное пособие. СПб., 2015. (16 экз.)

6.2. Список дополнительной литературы:

1. *Афонина Н. Ю.* Малые формы в музыке Высокого Ренессанса и Барокко: формообразующая роль музыкального синтаксиса: лекции. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006. <https://e.lanbook.com/book/74018>
2. *Берков В. О.* Гармония и музыкальная форма. М., 1962. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005968873/
3. *Курт Э.* Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера. М., 1975. (19 экз.)
4. *Мазель Л. А.* Проблемы классической гармонии. М., 1972. (17 экз.)

6.3. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. Библиотека ТГПИ <http://library.tgpi.ru/main>
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
6. Национальная Электронная Библиотека <https://rusneb.ru/>
7. Нотная литература - электронная библиотека Петруччи <http://www.imslp.org>
8. Информационно-справочный портал о современной музыке <http://www.remusik.org>
9. Научная и учебная литература в электронном виде — <http://www.kholopov.ru>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Гармония» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи, методические материалы.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> теорию и историю гармонии от средневековья до современности
	<i>Уметь:</i> анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам
	<i>Владеть:</i> методологией гармонического анализа; профессиональной терминологией
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<i>Знать:</i> виды и основные функциональные группы аккордов; принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи;
	<i>Уметь:</i> выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;
	<i>Владеть:</i> теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом;

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

В качестве промежуточной формы аттестации существует зачет с оценкой в конце первого семестра. В конце второго семестра проводится экзамен.

Зачет состоит из двух частей: игра упражнений на фортепиано и гармонический анализ. Экзамен состоит из письменной и устной частей. Устная часть включает в себя ответ по билетам и гармонический анализ.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы				
<i>Знать:</i> теорию и историю гармонии от средневековья до современности	<i>Не знает</i> теорию и историю гармонии от средневековья до современности	<i>Знает частично</i> теорию и историю гармонии от средневековья до современности	<i>Знает в достаточной степени</i> теорию и историю гармонии от средневековья до современности	<i>Знает в полной мере</i> теорию и историю гармонии от средневековья до современности
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Гармонический анализ				
<i>Уметь:</i> анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам	<i>Не умеет</i> анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам	<i>Умеет в достаточной мере</i> анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам	<i>Умеет свободно</i> анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы, гармонический анализ				
<i>Владеть:</i> методологией гармонического анализа; профессиональной терминологией	<i>Не владеет</i> методологией гармонического анализа; профессиональной терминологией	<i>Частично владеет</i> методологией гармонического анализа; профессиональной терминологией	<i>В целом владеет</i> методологией гармонического анализа; профессиональной терминологией	<i>В полной мере владеет</i> методологией гармонического анализа; профессиональной терминологией

ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы, игра модуляций, письменная работа, гармонический анализ				
<i>Знать:</i> виды и основные функциональные группы аккордов; принципы гармонического письма, характерные для композиции	<i>Не знает</i> виды и основные функциональные группы аккордов; принципы гармонического письма, характерные для композиции	<i>Знает частично</i> виды и основные функциональные группы аккордов; принципы гармонического письма, характерные для композиции	<i>Знает в достаточной степени</i> виды и основные функциональные группы аккордов; принципы гармонического письма,	<i>Знает в полной мере</i> виды и основные функциональные группы аккордов; принципы гармонического письма, характерные для

определенной исторической эпохи	определенной исторической эпохи	определенной исторической эпохи	характерные для композиции определенной исторической эпохи	композиции определенной исторической эпохи
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Письменная работа, игра модуляций				
<i>Уметь:</i> выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы	<i>Не умеет</i> выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы	<i>Умеет в достаточной мере</i> выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы	<i>Умеет свободно</i> выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы, гармонический анализ произведения				
<i>Владеть:</i> теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом	<i>Не владеет</i> теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом	<i>Частично владеет</i> теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом	<i>В целом владеет</i> теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом	<i>В полной мере владеет</i> теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) устный ответ: владение фактическим материалом, определение причинно-следственных связей исторических фактов и культурных явлений, ответ логичный и	0-13	13-17	18-22	23-25

грамотный, с использованием профессиональной терминологии				
б) гармонический анализ: грамотность анализа гармонических и фактурных средств, раскрытие индивидуального замысла произведения и его стилевой принадлежности	0-13	13-17	18-21	22-25
в) письменная работа: точность применения гармонических средств в заданных стилевых рамках, фактуре, последовательности интонационного развития, стилевой определенности	0-12	12-16	17-21	22-25
г) игра модуляции: оперативность и грамотность реализации модуляционных планов разных типов и стилей	0-12	12-16	17-21	22-25
	50	70	85	100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. В аналитической части умеет разбираться в сложноорганизованных музыкальных текстах, убедительно сопоставляет гармонические и фактурные средства их смысловому и формальному значению, раскрывает индивидуальный замысел произведения и его стилевую принадлежность. В письменной части убедительно выполняет требования к точности в применении гармонических средств в заданных стилевых рамках, к фактуре, последовательности интонационного развития, стилевой определенности. В части практической игры на фортепиано оперативно составляет и реализовывает модуляционные планы и гармонические последовательности разных типов и стилей.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос. В аналитической части при общем грамотном ориентировании в музыкальном тексте произведения допускает неточности и ошибки в применении терминологии. В письменной части допускает не критичные неровности в фактуре, формообразовании и стилистике при общей завершенности представленных заданий. В части практической игры на фортепиано исполняет задания медленно и сбиваясь с ритма, но играет до конца.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе. Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета. В аналитической части представляет общую, приблизительную оценку выразительных средств гармонии и фактуры без уделения должного внимания индивидуальному замыслу произведения, либо, наоборот, занимаясь деталями анализируемого музыкального текста не выходит на уровень стилевых обобщений. В письменной части предоставляет неполный (но не менее, чем три четверти от общего объема) комплект заданий, либо в них допущены грубые ошибки голосоведения, не полностью выполнены требования к интонационному, стилевому или композиционному единству.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте и не владеет профессиональной терминологией. В письменных работах предоставляет менее трех четвертей от общего объема заданий, либо в них не выполнены требования к интонационному, стилевому или композиционному единству, к голосоведению. В части практической игры на фортепиано не может выполнить задание до конца.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.

8.4. Контрольные материалы

Список музыкальной литературы

1-й семестр

Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Том 1. Том 2.

Бах И.С. Хоралы

Бах И.С. Месса h-moll.

Корелли А. Концерто гротто ор.6

Моцарт В.А. Сонаты для ф-но.

Бетховен Л. Сонаты для ф-но.

Шуберт Ф. Сонаты для ф-но.

Шуберт Ф. «Скиталец», фантазия для ф-но

Шуман Р. «Любовь поэта», вокальный цикл

Шопен Ф. Прелюдии для ф-но

Шопен Ф. Ноктюрны для ф-но

Брамс Й. Фортепианные пьесы ор. 116–119

Лист Ф. Багатель без тональности.

Вагнер Р. «Тристан и Изольда», вступление.

Мусоргский М. «Картинки с выставки»

Мусоргский М. «Без солнца», вокальный цикл

Чайковский П.И. «Ромео и Джульетта»

Чайковский П.И. «Евгений Онегин»

Дебюсси К. Прелюдии для ф-но.

Рахманинов С.В. Романсы.

Скрябин А.Н. «Прометей: поэма огня».

Стравинский И. «Мавра», опера

Прокофьев С.С. Сонаты для ф-но.

Шенберг А. Сюита ор.25 для ф-но

Хиндемит П. «Ludus tonalis»
Мессиан. Прелюдии для ф-но.
Тищенко Б.И. Соната №4 для ф-но.
Шостакович Д.Д. Квартеты.
Шостакович Д.Д. 24 прелюдии и фуги для ф-но
Барток Б. «6 танцев в Болгарских ритмах»
Шнитке А. Концерт для альта с оркестром.
Шнитке А. «Вариации на один аккорд»
Лютославский В. «Книга для оркестра»

2-й семестр

Жоскен Дебре. Missa Da pacem. Et incarnatus.
Палестрина Дж. Мотет «Ave Maria».
Палестрина Дж. Месса папы Марчелло.
Джезуальдо ди Веноза. Мадригалы.
Перселл Г. «Дидона и Эней».
Монтеверди. Мадригалы.
Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Том 1. Том 2.
Бах И.С. Хоралы
Моцарт В. Квартет C-dur (KV 465)
Бетховен Л. Симфонии №3, 5, 6, 7, 9
Дилецкий. «Служба Божия» для 4-хголосного хора.
Бортнянский Д.С. Хоровые концерты.
Титов В. Хоровые концерты.
Берлиоз Г. Итальянское каприччио.
Шопен Ф. Соната №2
Брамс И. Симфония № 4
Брамс И. Мотеты.
Лист Ф. Сонеты Петрарки
Чайковский П.И. Симфонии №4, 5, 6
Мусоргский М. «Песни и пляски смерти»
Мусоргский М. «Борис Годунов»
Бородин И. Песни.
Римский-Корсаков Н. «Снегурочка»
Дебюсси К. «Бергамасская сюита»
Дебюсси К. «Море»
Равель М. Пavana почившей инфанте.
Скрябин А. 2 поэмы ор. 32
Скрябин А. Соната № 9.
Скрябин А. Прелюдии ор. 67, ор. 74
Малер Г. Симфония № 5, Adagietto.
Мийо Д. 6 маленьких симфоний
Пуленк Ф. Мотеты для хора.
Коуэлл Г. «Эолова арфа».
Рахманинов С. Этюды-картины
Рахманинов С. Концерт для ф-но с оркестром № 3
Рахманинов С. Симфония №3
Рахманинов С. Вариации на тему Паганини
Прокофьев С. Мимолетности.
Прокофьев С. Симфонии №1, 3, 5, 7
Берг А. «Воцтек»
Берг А. Концерт для скрипки с оркестром

Берг А. «Лирическая сюита»
Веберн А. Симфония ор. 21
Барток Б. Музыка для струнных, ударных и челесты.
Мессиан О. Квартет на конец времени.
Мессиан О. Каталог птиц.
Булез П. «Молоток без мастера»
Барбер С. Adagio для струнного квартета.
Лигети Д. Камерный концерт.
Слонимский С. «Похищение Василисы Прекрасной» (сказка для арфы).
Слонимский С. Романсы на стихи А. Ахматовой.
Слонимский С. «Песни вольницы»
Слонимский С. «Антифоны»
Тищенко Б. «Ярославна» балет
Шнитке А. Соната для виолончели и фортепиано.
Шнитке А. Кончерто grosso №1.
Губайдулина С. «Offertorium» («Жертвоприношение»), концерт для скрипки с оркестром.
Уствольская Г. Соната для фортепиано № 9.
Гаврилин В. «Перезвоны» Кнайфель А. Пьесы для ф-но «A Due»
Берио Л. Пьеса для ф-но «Erdenklavier»
Мюрайт Т. Dunes.

Задания к зачету.

1. Исполнение на фортепиано модуляции в классической четырехголосной хоральной фактуре, соблюдая нормы голосоведения; заданы исходная и конечная тональности, время на подготовку — не более 1 минуты.

Варианты задания:

а) сыграть функциональную (постепенную) модуляцию во 2 степень родства в форме периода (например: E-dur–Es-dur; fis-moll–a-moll; Des-dur–c-moll), используя одну промежуточную тональность (все возможные варианты);

б) сыграть функциональную (постепенную) модуляцию в 3 степень родства в форме периода (например: D-dur–gis-moll; e-moll–As-dur; G-dur–b-moll), используя две промежуточные тональности (все возможные варианты);

в) сыграть энгармоническую модуляцию через один из трех аккордов (малый мажорный септ или секунд, уменьшенный, целотоновый симметричный) в форме предложения (например: E-dur–Es-dur; fis-moll–a-moll; Des-dur–c-moll).

2. Выполнить гармонический анализ произведения или фрагмента. Примерный список произведений для анализа:

Бах И. С. «Гармонический лабиринт» для органа

Бах И. С. Бранденбургский концерт № 1 (II часть)

Гайдн Й. Соната для фортепиано № 59 (Ноб. XVI/49, I часть)

Мусоргский М. «Спи, усни, крестьянский сын» (колыбельная песня)

Лист Ф. «Серые облака»

Дебюсси К. «Из тетради эскизов»

Равель М. «Печальные птицы» (цикл «Отражения»)

Стравинский И. «Совенок и кошечка»

Шнитке А. Соната для виолончели и фортепиано

Шнитке А. Соната для скрипки и ф-но № 1 (I часть)

Шостакович Д. Прелюдия № 14 (цикл «24 прелюдии и фуги», ор. 87)

Слонимский С. Хор «Вечерняя музыка»

3. Примерные билеты к экзамену.

Семестр	Номер задания	Формулировка задания
1	2	3
2	1.1	Теоретический вопрос: Энгармоническая модуляция
	1.2	Анализ произведения: Дебюсси К. Прелюдия для ф-но (по выбору)
	2.1	Теоретический вопрос: Приемы мелодической фигурации
	2.2	Анализ произведения: Айвз Ч. Соната для ф-но № 2 (III часть, «The Alcotts»)
	3.1	Теоретический вопрос: Аккорд. Определение. Структура
	3.2	Анализ произведения: Слонимский С. Хор «Вечерняя музыка»
	4.1	Теоретический вопрос: Фонизм гармонии и от чего он зависит
	4.2	Анализ произведения: Скрябин А. «Загадка»
	5.1	Теоретический вопрос: Мелодико-гармоническая модуляция. Сопоставление тональностей
	5.2	Анализ произведения: Барток Б. Багатель № 10 (цикл «14 багателей»)
	6.1	Теоретический вопрос: Система мажоро-минора
	6.2	Анализ произведения: Шостакович Д. Соната для ф-но № 2
	7.1	Теоретический вопрос: Музыкальная ткань. Понятие склада и фактуры. Типы склада.
	7.2	Анализ произведения: Коуэл Г. «The Tides of Manuanaun»
	8.1	Теоретический вопрос: Полипластовость. Политональность. Полиаккорд. Полифункциональность. Полизвукоряд. Полиладовость. Полиритмия.
	8.2	Анализ произведения: Рахманинов С. Этюд-картина № 8, ор. 33
	9.1	Теоретический вопрос: Лад. Типы ладовых систем.
	9.2	Анализ произведения: Шенберг А. Пьесы для ф-но ор. 19, ор. 33 (по выбору)
	10.1	Теоретический вопрос: Монодийно-гармоническая ладовая система
	10.2	Анализ произведения: Берг А. «Соловей»
11.1	Теоретический вопрос: Ладовая основа современной музыки	
11.2	Анализ произведения: Тищенко Б. Балет «Ярославна» (фрагменты)	
12.1	Теоретический вопрос: Индивидуальные системы современной гармонии	
12.2	Анализ произведения: Стравинский И. Песня Параши (опера «Мавра»)	

4. Письменная часть экзамена.

На экзамен выносятся письменные задания, подготовленные заранее во время самостоятельной работы студента, а также во время индивидуальных аудиторных занятий. Задания включают модуляционные прелюдии (минимум — 2, одна в классической четырехголосной хоральной фактуре, одна — в свободной фактуре); вариации (не менее 5); стилизации (не менее 3-х).

5. Примерные вопросы для устного экспресс-тестирования (текущая аттестация)

Семестр	Вопрос
1	Неаполитанская II
	Шопеновская D
	Шубертова VI
	Рахманиновский аккорд
	Прокофьевская D
	Додекааккорд.
	Прометеев аккорд
	Тристан-аккорд
	Созвучие. Аккорд. Кластер. Соноблок (сонор).
2	Вводнотоновая гармония
	Псевдоаккорд
	Лады ограниченной транспозиции О. Мессиана
	Ладовая переменность.
	Ладовая модуляция (устаревш. и соврем. значение)
	"Атональность". Пантональность (Рети).
	Центральный элемент системы (Холопов)
	Центральное созвучие (Эрпф)
"Лады народной музыки" (к критике термина)	

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса: групповые практические занятия, на которых обсуждаются музыкально-теоретические темы, исследуются гармонические явления на различных примерах из мировой музыкальной литературы (особое внимание уделяется используемой терминологии); и индивидуальные занятия, на которых студент отрабатывает навыки музыкального анализа, проверяются письменные задания и задания по игре на фортепиано. Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем базового исторического подхода (широта общекультурного контекста в неразрывной связи с вопросами общей истории) и опоры на музыкально-теоретическую методологию жанрово-стилевого анализа. Курс гармонии является первым курсом из блока музыкально-теоретических дисциплин, поэтому помимо собственно предмета курса большое внимание уделяется общей методологии теоретического анализа музыкальных произведений. При этом используется традиционный для Санкт-Петербургской теоретической школы подход функционального музыкально-интонационного анализа, опирающийся на классические разработки Б. Асафьева, Ю. Тюлина, Х. Кушнарера, Т. Бершадской, Е. Ручьевской. Учитывая специальность обучающихся, каждое из рассматриваемых явлений осваивается не только теоретически, но и закрепляется в практических формах работы. Большое значение уделяется письменным формам: *модуляционным прелюдиям, вариациям, стилизациям и упражнениям на специальные темы.*

Модуляционная прелюдия представляет собой комплексное творческое задание — самостоятельное сочинение прелюдии в специальной трехчастной форме на собственные или заданные педагогом темы. Существуют 2 фактурные разновидности прелюдии: в строгой четырехголосной хоральной фактуре (с соблюдением норм классического голосоведения) и свободной фактуре. Прелюдия двухтемна, темы находятся в тональном соотношении третьей степени родства. Основными критериями выполнения задания являются: а) правильное применение гармонических средств в зависимости от разделов формы (экспозиционный, срединно-развивающий, разработочный, предыктовый, заключительный); б) выдержанность прелюдии в едином стиле (при этом стилистика может быть достаточно свободной, от барочной до современной, если речь идет о прелюдии на свободные темы); в) логичность интонационного развития исходных тем; г) логичность модуляционного процесса, создание понятных тонально-функциональных зон; д) общая композиция прелюдии, выстроенность ее формы в рамках заданной схемы.

Вариации представляют собой цепь отдельных заданий (здесь не преследуется цель выстроить форму целого) на различные приемы гармонической и фактурной обработки выбранной студентом темы (по принципу глинковских вариаций, в которых тема остается неизменной).

Стилизации и упражнения на специальные темы представляют собой небольшие (до 6–8 тактов) созданные студентом образцы музыкальной ткани, в которых оценивается стиливая точность или методическая выверенность используемых гармонических и фактурных приемов.

Все письменные работы могут быть сочинены как для фортепиано, так и для других составов (инструментальных или хоровых) по желанию студента.

При игре на фортепиано модуляций одним из важных требований является соблюдение ладофункциональных особенностей движения, в частности — использование неустойчивых аккордов на слабом времени такта.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Программа дисциплины «Гармония» предполагает большую самостоятельную работу студентов, включающую работу со специальной литературой (нотной, учебно-методической, научной), занятия по игре на фортепиано и выполнение творческих письменных заданий.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных студентом на практических и индивидуальных занятиях. Данная дисциплина охватывает огромный исторический период, материал курса практически неисчерпаем, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего семестра.

Учитывая творческую ориентированность предмета «Гармония», рекомендации по выполнению заданий не могут быть универсальными и подбираются педагогом во время индивидуальных занятий сообразно способностям, имеющимся навыкам, творческим и профессиональным возможностям студентов.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК¹, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

¹ Для подготовки студентов к зачетам и экзамену в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.

Виды СРС.

№ п/п	№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды СРС	Всего часов
1	2	3	4	5
1.	1	Введение в гармонию.	Работа с литературой, выполнение аналитических заданий, выполнение письменных работ, игра на фортепиано	2
2.		Гармония как составляющая звуковысотной системы музыки	Работа с литературой, выполнение аналитических заданий	2
3.		Конструктивный аспект гармонии. Музыкальная ткань. Склад.	Работа с литературой, выполнение аналитических заданий, выполнение письменных работ	6
4.		Аккорд.	Работа с литературой, выполнение аналитических заданий, выполнение письменных работ	4
5.		Фактура.	выполнение аналитических заданий, выполнение письменных работ, игра на фортепиано	4
6.		Полипластовость.	выполнение аналитических заданий, выполнение письменных работ	2
7.		Ладовая система.	Работа с литературой, выполнение аналитических заданий, выполнение письменных работ, игра на фортепиано	12
8.		Модуляция.	выполнение аналитических заданий, выполнение письменных работ, игра на фортепиано	8
ИТОГО часов в семестре:				40
9.	2	История гармонии до 17 века.	Работа с литературой, выполнение аналитических заданий	4
10.		Западноевропейская гармония эпохи Барокко.	Работа с литературой, выполнение аналитических заданий, выполнение письменных работ, игра на фортепиано	4
11.		Гармония в русской музыке доклассического периода.	Работа с литературой, выполнение аналитических заданий, выполнение письменных работ	2

12.		Гармония в эпоху музыкального классицизма.	Работа с литературой, выполнение аналитических заданий, выполнение письменных работ, игра на фортепиано	4
13.		Гармония в музыке 19 века.	Работа с литературой, выполнение аналитических заданий, выполнение письменных работ, игра на фортепиано	6
14.		Гармония конца 19 — первой половины 20 века. Современная гармония. Общие проблемы.	Работа с литературой, выполнение аналитических заданий, выполнение письменных работ	4
15.		Гармония Стравинского. Неофольклоризм.	Работа с литературой, выполнение аналитических заданий, выполнение письменных работ	4
16.		Гармония музыкального экспрессионизма. Структуралистская гармония	Работа с литературой, выполнение аналитических заданий, выполнение письменных работ	4
17.		Гармония русского модернизма и авангарда	Работа с литературой, выполнение аналитических заданий, выполнение письменных работ	2
18.		Тембровая гармония (2-я половина 20–21 век)	Работа с литературой, выполнение аналитических заданий, выполнение письменных работ	6
19.		Подготовка к экзамену		36
ИТОГО часов в семестре:				76

Список методической литературы

1. *Александрова Е. Л.* Фактура как проявление отношений рельефа и фона (на материале фортепианной музыки австро-немецкого романтизма). Дисс. на соиск. ... канд. иск. ЛОЛГК, 1984.
2. *Алексеев Э. Е.* Раннефольклорное интонирование. М., 1986.
3. *Баранова Т. Б.* Переход от средневековой ладовой системы к мажору и минору в музыкальной теории XVI – XVII веков // Из истории зарубежной музыки. Вып.4. М., 1980.
4. *Бершадская Т. С.* Гармония как элемент музыкальной системы. СПб., 1997. (24 экз.)
5. *Галицкая С. П.* Теоретические вопросы монодии. Ташкент, 1981.
6. Горизонты французской музыки XX века: хрестоматия. Сост. Твердовская Т. И., Шутко Д. В. СПб., 2015.
7. *Гуревич В. А.* Типическое и особенное в гармоническом языке произведений Д. С. Бортиянского // Бортиянский и его время. М., 2003.

8. Гусева А. В. О стилевой роли уменьшенного септаккорда в музыке И. Брамса // И. Брамс. Черты стиля. СПб, 1992.
9. Денисов Э. В. Додекафония и проблемы современной композиторской техники // Музыка и современность. Вып. 6. М., 1969.
10. Должанский А. Н. О ладовой основе сочинений Шостаковича // Черты стиля Д. Шостаковича. М., 1962.
11. Дьячкова Л. С. Гармония Бортнянского // Очерки по истории гармонии в русской и советской музыке. Вып. 1. М., 1985.
12. Дьячкова Л. С. Модальности гармонических категорий: История и современность. М., 1998.
13. Дернова В. П. Гармония Скрябина. М., 1970.
14. Екимовский В. Оливье Мессиан. М., 1987.
15. Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XVIII XIX веков. Самосознание эпохи и музыкальная практика. М., 1996.
16. Кудряшов Ю. В. Ладовые системы европейской музыки XX века: Исследование. М., 2001.
17. Кушнарев Х. С. Вопросы истории и теории армянской монодической музыки. Л., 1958.
18. Лобанова М. Н. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. М., 1994.
19. Маклыгин А. Л. Фактурные формы сонорной музыки // *Laudamus*. М., 1992.
20. Медушевский В. В. Интонационная форма музыки. М., 1993.
21. Мессиан О. Техника моего музыкального языка. М., 1995.
22. Рети Р. Тональность в современной музыке. Л., 1968.
23. Тимонен Т. Н. Фольклорные истоки гармонического языка в опере С. Слонимского «Виринея» // Анализ, концепция, критика: Статьи молодых музыковедов. Л., 1977
24. Титова Е. В. Музыкальная фактура: Вопросы теории. Л., 1992.
25. Трембовельский Е. Б. Стиль Мусоргского: лад, гармония, склад. М., 1999.
26. Тюлин Ю. Н. Учение о гармонии. 2-е изд. М., 1939; 3-е изд. М., 1965.
27. Тюлин Ю. Н. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. Кн. 1–2. М., 1976–1977.
28. Холопов Ю. Н. Гармония. Практический курс: Учебник для специальных курсов консерваторий. Часть 1. М., 2005. Часть II. М., 2005.
29. Холопов Ю. Н. Поспелова Р. Л. Теория музыки времени Палестрины: о трактате Дж. Царлино «Установления гармонии» // Русская книга о Палестрине. Научные труды МГК. Сборник 33. М., 2002.
30. Холопова В.Н. Фактура: Очерк. М., 1979.
31. Тюлин Ю. Н., Привано Н. Г. Теоретические основы гармонии. 2-е изд. М., 1965.

Ко всем темам:

Бершадская Т. С. Гармония как элемент музыкальной системы. СПб., 1997.

- Григорьев С. С.* Теоретический курс гармонии: Учебник. М., 1981.
- Мясоедов А.* Традиции Чайковского в преподавании гармонии. М., 1972.
- Римский-Корсаков Н. А.* Учебник гармонии. Практический учебник гармонии // ПСС. Литературные произведения и переписка. Т. 4ю М., 1960.
- Способин И. В.* Лекции по курсу гармонии. М., 1969.
- Тюлин Ю. Н., Привано Н. Г.* Учебник гармонии. М., 1964.
- Холопов Ю. Н.* Гармония: Теоретический курс. М., 1988.
- Чайковский П. И.* Руководство к практическому изучению гармонии. Краткий учебник гармонии // ПСС. Литературные произведения и переписка. Т. 3а. М., 1957.
- Шевалье Л.* История учений о гармонии. М., 1931.

К темам 1–5:

- Бершадская Т. С.* О монодийных принципах музыкального мышления Шостаковича // Д. Д. Шостакович. Сборник статей к 90-летию со дня рождения. СПб., 1996.
- Гуляницкая Н. С.* Проблема аккорда в современной гармонии: о некоторых англо-американских концепциях // Вопросы музыковедения. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 18. М., 1976.
- Зубарева Н. Б.* О некоторых особенностях фактуры как категории художественного пространства в музыке XX века (на материале фортепианных произведений С. Слонимского и Б. Тищенко) // Советская музыка 70 – 80-х гг.: эстетика, теория, практика. ЛГИТМиК им. Н. Черкасова. Л., 1989.
- Проблемы музыкальной фактуры: Сборник научных статей. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 59. М., 1982.
- Скребкова-Филатова М. С.* Драматургическая роль фактуры в музыке // Проблемы музыкальной науки. Вып. 3. М., 1975.
- Скребкова-Филатова М. С.* Фактура в музыке: Художественные возможности. Структура. Функции. М., 1985.
- Юзелюнас Ю. А.* К вопросу о строении аккорда. Каунас, 1972.

К теме 6:

- Адам А.* О некоторых ладообразованиях в современной музыке теоретические проблемы музыки XX века. Вып. 1. М., 1967.
- Барский В. М.* Хроматика как категория музыкального мышления // *Laudamus*. М., 1992.
- Берков В. О.* Формообразующие средства гармонии. М., 1971.
- Вирановский Г.* О возможностях дальнейшего развития теории ладовых функций Проблемы лада. М., 1972.
- Вяцкус А.* Ладовые формации. Полиладовость и политональность. Проблемы музыкальной науки. Вып. 2. М., 1973.
- Девуцкий В.* О синкретических терминах теории ладогармонического языка Проблемы музыкальной науки. Вып. 7. М., 1989.
- Исхакова-Вамба Р.* Ангемитоника как музыкальная система: Исследование. М., 1990.

Катунян М. И. Статическая тональность // *Laudamus*. М., 1992.

Кац Ю. Н. О принципах классификации диатоники и хроматики // *Вопросы теории и эстетики музыки*. Вып. 14. Л., 1975.

Коптев С. В. К истории вопроса о политональности // *Теоретические проблемы музыки XX века*. Вып. 1. М., 1967.

Коптев С. В. О явлениях полиладовости, политоникальности, политональности в народном творчестве // *Проблемы лада*. М., 1972.

Кудряшов Ю. В. Децентрализованные лады в творчестве современных композиторов // *Советская музыка 70–80-х годов*. Л., 1986.

Орфеев С. Д. Одновысотные трезвучия и тональности // *Вопросы теории и музыки*. Вып. 2. М., 1970.

Паисов Ю. И. Политональность в творчестве советских и зарубежных композиторов XX века. М., 1977.

Проблемы лада. М., 1972.

Риман Г. Упрощенная гармония или учение о тональных функциях аккордов. М., 1901.

Рубцов Ф. А. Основы ладового строения русских народных песен. Л., 1964.

К теме 7:

Иглицкий М. Родство тональностей и задача об отыскании модуляционных планов // *Музыкальное искусство и наука*. Вып. 2. М., 1973.

Мутли А. Ф. О модуляции. Л., 1926.

Соколов О.Д. Модуляция: Учебно-методическое пособие. СПб., 2006.

К теме 8:

Баранова Т. Б. Понятие модальность в современном теоретическом музыкознании «Музыка»: Научный реферативный сборник. Вып. 1. М., 1980.

Котляревский И. А. Хроматика и некоторые вопросы формообразования в музыке эпохи Возрождения // *Новосибирская гос. Консерватория. Научно-методические записки*. Вып. 3. Новосибирск, 1969.

Кузнецов И. К. О взаимодействии принципов контрапункта и гармонии в музыке Палестрины и Лассо // *Русская книга о Палестрине. Научные труды МГК. Сборник 33*. М., 2002.

К теме 9:

Власов А. В. Позднебарочная и раннеклассическая гармония: о стилевых критериях // *Laudamus*. М., 1992.

Дьячкова Л. С. Общие принципы гармонической системы Монтеверди: стилевая и структурная дифференциация гармонического языка в «Коронации Поппеи» // *История гармонических стилей. Зарубежная музыка доклассического периода. Сборник трудов РАМ им. Гнесиных*. Вып. 92. М., 1987.

История гармонических стилей: зарубежная музыка доклассического периода. Сборник трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 92. М., 1987. (Грачев В. О гармонии Генделя; Лобанова М. Гармоническое инвенторство эпохи барокко)

Пузей Н. М. Формирование и развитие гармонии до И. С. Баха // Научно-методические записки Уральской гос. Консерватории им. М. П. Мусоргского. Вып. 8. Свердловск, 1973.

Чернобривец П. А. Стилистика и тематизм. К вопросу о функциональных аналогиях. На материале клавирного творчества Георга Фридриха Генделя. СПбГК, 1993.

Этингер М. А. Гармония И. С. Баха. М., 1963.

Музыкальная фактура. РАМ им. Гнесиных. Вып. 146. М., 2001.

К темам 10-12:

Берков В. О. Гармония Бетховена. М., 1975.

Берков В. О. Гармония Глинки. М., 1948.

Глядешкина З. И. Гармония венских классиков. М., 1998.

Мясоедов Н. О гармонии русской музыки (корни национальной специфики). М., 1998.

Очерки по истории гармонии в русской советской музыке. Вып. 3 (Чайковский, Рахманинов, Скрябин). М., 1989.

Пинчуков Е. В. Черты стиля гармонии Д. Скарлатти // Советская музыка, 1981, № 8.

Синьковская Н. Н. О гармонии П. И. Чайковского: Очерки. М., 1983.

Скребкова О. Л. О некоторых приемах гармонического варьирования в творчестве Римского-Корсакова // Вопросы музыкознания. Т. 3. М., 1960.

Стручалина Э. А. Франц Шуберт — открытие романтической гармонии // Sator tenet opera rotas. Юрий Николаевич Холопов и его научная школа (к 70-летию со дня рождения). М., 2003.

Холопов Ю. Н. Выразительность тональных структур П. И. Чайковского // Проблемы музыкальной науки. Вып. 2. М., 1973.

Этингер М. А. Раннеклассическая гармония. М., 1979.

В темам 13–17:

Бершадская Т. С. О гармонии Рахманинова // Русская музыка на рубеже XX века. М., 1966.

Гуляницкая Н. С. Введение в современную гармонию. М., 1984.

Гуляницкая Н. С. Гармония в системе художественно-выразительных средств: стилистика музыки советских композиторов (60 – 70-е годы) // Современное искусство музыкальной композиции. М., 1985.

Дьячкова Л. С. Политональность в творчестве Стравинского Вопросы теории музыки. Вып. 2. М., 1970.

Измайлова Л. Ладовые основы музыкального языка Дебюсси // Вопросы теории музыки. М., 1968.

Казелла А. Политональность и атональность. Л., 1926.

Карклиньш Л. А. Гармония Н. Я. Мясковского. М., 1971.

Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.

Композиторы о современной композиции; Хрестоматия/ сост. Т.С. Кюрегян, В.С. Ценова. М.: 2009

- Кон Ю. Г.* Об одном свойстве вертикали в атональной музыке // Музыка и современность. Вып. 7. М., 1971.
- Мазель Л. А.* К дискуссии о современной гармонии // Теоретические проблемы музыки XX века. Вып. 1. М., 1967.
- Мийо Д.* Политональность и атональность // К новым берегам. 1923. № 3.
- Петрусева Н. А.* Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. Москва–Пермь, 2002.
- Сигитов С. М.* Духовный строй музыки Белы Бартока. Философско-аналитическое исследование. СПб., 2003.
- Слонимский С. М.* Симфонии Прокофьева. М.– Л., 1964.
- Старостина Т.* О гармонии позднего Стравинского // Проблемы музыкальной науки. Вып. 7. М., 1989.
- Тараканов М. Е.* Новая тональность в музыке XX века // Проблемы музыкальной науки. Вып. 1. М., 1972.
- Холопов Ю. Н.* О трех зарубежных системах гармонии // Музыка и современность. Вып. 4. М., 1966.
- Цендровский В. М.* О гармонии Свиридова // Музыка и современность. Вып. 5. М., 1967.
- Шнитке А.* Особенности оркестрового голосоведения в ранних произведениях Стравинского // Музыка и современность. Вып. 5. М., 1967.
- Шнитке А.* Особенности оркестрового голосоведения С. Прокофьева // Музыка и современность. Вып. 8. М., 1974.