

Міністерство культури України
Республіканський методичний кабінет навчальних
закладів мистецтв і культури

ГАРМОНІЯ

ПРОГРАМА
для музичних училищ із спеціальностей
№0503 "Духові та ударні інструменти",
№0504 "Народні інструменти"

Київ -1993

**Укладачі - Апостолова М.П., Голованова
Л.А. викладачі Луганського
музичного училища**
**Рецензенти - Іванченко В.Г., кандидат
мистецтвознавства, завідуючий
кафедрою Донецької консерваторії**
- Філатова Т.В., кандидат
мистецтвознавства, старший
викладач Донецької консерваторії
- Кадук Л.Л., Рубінський С.О.
викладачі Донецького музичного
училища

Відповідальний за випуск -Шинкаренко С.П.
Редактор: Підсуха О.Г.

Пояснювальна записка

Вивчення гармонії в музичних училищах є складовою частиною професійної підготовки студентів.

Один з провідників предметів циклу музично-теоретичних дисциплін "Гармонія" направлений на вивчення одного з основних компонентів музичної мови. "Гармонія", значною мірою, зосереджує увагу на питаннях організації звукової тканини по вертикалі та горизонталі, її внутрішніх закономірностях і зв'язках, розглядає процеси розвитку та логіки становлення музики.

Вивчення даного предмета дає можливість студентам оволодіти технологічними основами гармонії та через практичне застосування різноманітних гармонічних прийомів на прикладах творів класичної музики проникнути в глибину задуму музичної композиції.

Предмет передбачає:

- виклад теоретичного матеріалу на предмет основних закономірностей класичної гармонії;
- практичне оволодіння трохи акордових послідовностей та навичкам гармонічного аналізу;
- розширення професійного та сучаснокультурного рівня студентів.

Основні завдання предмета "Гармонія" - ознайомити студентів з найважливішими закономірностями гармонії, привити навички правильної гармонізації, виразного голосоведення, гри різноманітних вправ на фортепіано, гармонічного аналізу.

Метою вивчення предмета є розвиток гармонічного слуху, виявлення інтересу до творчості, композиторських здібностей.

Практичний зміст предмета "Гармонія", вивчення якого базується на міжпредметних зв'язках з іншими теоретичними дисциплінами ("Основи теорії музики", "Сольфеджіо", "Аналіз музичних форм"), повинен забезпечити формування та розвиток осмисленого ставлення до виконання музичного розвитку, виражальної та формотворчої ролі гармонії.

В результаті вивчення предмета студенти повинні:

- знати теоретичні основи закономірностей музики;
- вміти практично використовувати теоретичні знання у виконавській (сольний ансамблевій та оркестровій) практиці;
- вміти аналізувати нотний текст не тільки з точки зору його гармонічних особливостей, але і ширше, з урахуванням комплексу всіх музично виразових засобів та визначення характеру твору;
- мати стійкі практичні навички гармонізації, гри різних вправ на фортепіано, пілбору акомпанементу.

Основними формами роботи з курсу гармонії є гармонізація мелодій, гра на фортепіано і гармонічний аналіз.

Гармонізація мелодій

Процес гармонізації мелодії передбачає декілька етапів:

- слухове засвоєння даної мелодії (проправання, прослівування її вголос чи внутрішнім слухом);
- аналіз форм мелодії (розділення її на речення, фрази, мотиви; визначення початкових, розвиваючих, заключних побудов, кульмінацій, каденцій і т. п.);
- Функціональне планування мелодії (відчуття гармонічної пульсації, ритму, частоти, гармонічних схем);
- визначення функцій із урахуванням мелодичної лінії басу;
- поєднання гармонізації з заключенням середніх голосів.

При розв'язанії задачі на гармонізацію мелодії необхідно виявити метрично спорій і неспорій, стійкі і нестійкі звуки.

Важливі язик між цими проблемами розкривають застосовуючи різні функціональні взаємозв'язки з рухом до нестійкості або до розв'язання.

Рекомендується використовувати можливості об'єднувати сильну і слабу долі однієї гармонію одночасно звертаючи увагу на типові звороти, різні види стрибків та Іх метричне положення.

Метрично опорні звуки при відхиленнях доцільно визначати як приму, терцію, квінту тоніки нової тональності. При цьому необхідно враховувати неключові знаки, розглядаючи підвищений ступінь як сьомий, рідше як другий ступінь нової тональності, знижений звук - як четвертий, рідше - як шостий ступінь нової тональності. Гармонізація басу в навчальній практиці доцільна, в основному, як творче завдання.

Гра на фортепіано

Гра на фортепіано в курсі гармонії сприяє міцному засвоєнню різноманітних гармонічних засобів, привчає студентів до функціонально - фонічного сприйняття музики та фактурного відчуття голосоведення, правильного зв'язку акордів.

Вправи на фортепіано передбачають:

- гру цифрову, гру гармонічних послідовностей у вказаному розмірі;
- гармонізацію заданих коротких зворотів в мелодії чи в басу, а також гармонізацію одночасно заданих soprano та басу (гармонічна рамка);
- гру секвенцій (як найбільш зручна форма роботи для практичного засвоєння гармонічних зворотів, формула, типових послідовностей);
- розв'язання акордів;
- складання акордових послідовностей на заданий ритмічний малюнок, фразування;
- компонування заданих початкових побудов до масштабу речення чи періоду або складання цілих речень та періодів з використанням конкретних гармонічних засобів;
- транспонування;
- гра відхилень та модулюючих періодів у тональності першого ступеня спорідненості.

Крім вправ у строгому чотириголосі студентам можуть бути рекомендовані прості творчі вправи у вільній фактурі; відбір акомпанементу, складання теми, складання до мелодії підголоску, контрапункту, використання гармонічного вирівнювання.

Гармонічний аналіз

Гармонічний аналіз - найважливіша форма роботи для освітлення гармонії на зразках художньої музичної літератури. Він надзвичайно розширяє музичний кругозір студентів, збагачує їх знаннями музики, знайомить, поряд із звичайними, що використовуються в навчальній практиці гармонічними засобами, з більш складними гармонічними явищами.

Роботу над гармонічним аналізом можна розпочинати з перших уроків гармонії, але ще в курсі теорії музики студенти знайомляться з усіма видами акордів та їх послідовностями, аналізують гармонічний розвиток (при вивченні форм періодів), визначають різні модуляції, відхилення.

Спочатку твір необхідно програти, зосереджуючись на особливостях його образного змісту. Потім визначаються межі побудов. Особлива увага звертається на визначення періоду, його внутрішньої структури, каденцій. Далі необхідно проаналізувати тональний план та гармонічні звороти. Аналіз творів, написаних у нескладній формі та з простю гармонією послідовний для студентів таємниця стадіонавчення курсу гармонії. Для цього необхідно продумати в домашніх завданнях ряд узагальнюючих питань, які спрямовують увагу студентів на осмислення ролі і характеру тих чи інших засобів у відношенні до характеру музики. Коже питання може бути таким:

- структура та функціональне коло акордів, використаних в тексті;
- розподіл акордів у формі, зокрема, їх метричний розподіл;
- гармонічне оформлення кадансів, кульмінацій;
- інтенсивність гармонічної пульсації, рівень частоти гармонічних схем, залежність гармонії від мелодії та ритму;

- тональний план, функціональний зв'язок тональностей, прийоми модуляції.

Необхідно постійно акцентувати увагу студентів на звязку гармонії з розгортанням музичної форми в кожній синтаксичній побудові, на динаміці гармонічного розвитку. Наприклад, порівняти два речення або експозиційний розподіл з репризою з точки зору гармонічних змін; відзначити, якими гармонічними засобами (в аспекті стійкості та нестійкості) подані експозиційний розвиваючий та репризний етапи. Звертати увагу на інтонаційний розвиток теми повторення, схожість та несхожість, контрасти тематичних елементів і та, як це відображається в гармонічному розвитку. Підкреслювати колористично яскраві акорди, їх місце знаходження та функціональний контекст.

Вивчення гармонії в найтіснішому звязку з синтаксисом має важливе значення у виконавському плані, адже акцентує увагу студентів на фразуванні та пластичі музичної мови. В гармонійному аналізі необхідно відштовхуватись від емоційного сприйняття музики, співвідносити гармонічні засоби з характером твору, акцентуючи увагу на тих чи інших виразних можливостях гармонії (в явищах діатоніки, хронометри, різних ладових структурах, типах акордів та гармонічних зворотах - автентичних чи plagальних тощо). Форми завдань з гармонійного аналізу можуть бути різні - усні, письмові, на службі. Дуже корисно складати письмово гармонічні схеми з визначенням їх особливостей, підбираючи приклади їх власного виконавського репертуару, з навчальних курсів загального фортепіано та музичної літератури.

Контроль знань

З метою визначення повноти та тривкості знань студентів, а також вміння застосовувати отримані знання на практиці, проводяться контрольні уроки та іспити. Терміни проведення іспитів та кількість контрольних уроків визначається таким чином: іспити у VII та IX семестрах, контрольні уроки в кінці V, VI, VIII семестрів. По закінченню кожного семестру виставляється підсумкова оцінка успішності студента на підставі поточного обліку знань та контрольного уроку.

При проведенні іспиту передбачаються відповіді в усній та письмовій формі.

Приблизний тематичний план		Кількість годин	Зміст курсу
№	Назва теми		
5 семестр			5 семестр
1. Введення в курс гармонії. Акорди. Чотириголосний склад викладу	2		Тема 1. Введення в курс гармонії. Акорд. Чотириголосний склад викладу.
2. Лад. Функціональна система головних тризвуків. Голосоведення.	4		Походження і значення слова "гармонія".
3. Гармонізація мелодій головними тризвуками ладу	2		Багатозначність музичного терміну:
4. Декілля пітання гармонічного аналізу. Фактура. Незакордові звуки.	2		1) галузь музичної науки, предмет, курс;
5. Переміщення тризвуків.	2		2) елемент музичної мови, музично-виразальний засіб;
6. Гармонізація басу.	4		3) синонім закону;
7. Серебки терцієвих тонів.	2		4) явище стилю.
8. Нероди. Каденції.	1		Музичне визначення гармонії в широкому розумінні - звуковисота організація музичної тканини, в більш вузькому - об'єднання тонів і співзвуч, закономірний зв'язок цих співзвуч у послідовному русі.
9. Кадансовий квартсекстакорд.	10		Зміст курсу. Вивчення явищ гармонії в трьох аспектах:
10. Секстакорди головних тризвуків АЗДУ	2		1. Типи акордів, їх структура, колорит звучання - фонізм;
11. Шрохідні і домінільні квартсекстакорди.	2		2. Закономірний зв'язок акордів, їх положення в ладі, поняття стійкості співзвуч - функціональність;
Контрольний урок			3. Голосоведення - техніка сполучення акордів, правила руху голоса.
Всього:		38 годин	Музично - виразова роль гармонії. Гармонія як фактор формотворення.
6 семестр			Поняття акорду. Традиційне вивчення акорду як співзвуччя, що складається не менш ніж трьох звуків, що розташовані або можуть бути розташовані по терціях. Сучасне розширене розуміння акорду - самостійний вертикальний комплекс (не обов'язково терцієвої структури).
12. Домінантосептакорд та його обертання	10		Традиційні типи акордів - тризвукі, септакорди, нонакорди.
13. Повна функціональна система мажору та мінору.	2		Назва звуків акорду - прима, терція, квінта, септима, нона.
14. Тризвукі і секстакорд другого ступеня.	4		Чотириголосний склад. Назва голосів - спіранто, альт, тенор, бас. Мажорні та мінорні тризвукі, їх структура. Розташування (тісне або широке) і мелодичне положення тризвуків. Подвійні примі в тризвуках. Перехрещення голосів.
15. Тризвукі шостого ступеня	4		
16. Гармонічний мажор	12		
17. Септакорд другого ступеня	2		
Контрольний урок			
Всього:		38 годин	
7 семестр			
18. Септакорд сьомого ступеня.	6		
19. Домінантовий контракорд.	2		
20. Акорди домінантової групи, що використовуються рідше	6		
21. Натуральний мінор. Фрійський зворот.	2		
22. Ладова перемінність, мажоро-мінорні системи.	4		
23. Діатоніка української музики.	5		
24. Тональний секвенції.	2		
Повторення			
Всього:		34 годин	
8 семестр			
25. Акорди і групи подвійної домінант.	12		
26. Альтерація акордів подвійної домінант.	6		
27. Альтерація акордів домінантної і субдомінантної групи	3		
28. Типи тематичного співвідношення	6		
29. Відхилення в тематичності діатонічної спорідненості.	1		
30. Крохотичні сесвенції	2		
Контрольний урок			
Всього:		18 годин	
9 семестр			
31. Модуліція.	14		
32. Переходи в модульальній гармонічній спорідненості	10		
33. Енсімблеві функції	4		
34. Принцип побудови кончатого піано-хору.	2		
35. Декілля пітання гармонії є ще більше.	2		
Повторення			
Всього:		21 годин	

Зміст курсу
5 семестр

Тема 1. Введення в курс гармонії. Акорд. Чотириголосний склад викладу.

Походження і значення слова "гармонія".

Багатозначність музичного терміну:

- 1) галузь музичної науки, предмет, курс;
- 2) елемент музичної мови, музично-виразальний засіб;
- 3) синонім закону;
- 4) явище стилю.

Музичне визначення гармонії в широкому розумінні - звуковисота організація музичної тканини, в більш вузькому - об'єднання тонів і співзвуч, закономірний зв'язок цих співзвуч у послідовному русі.

Зміст курсу. Вивчення явищ гармонії в трьох аспектах:

1. Типи акордів, їх структура, колорит звучання - фонізм;

2. Закономірний зв'язок акордів, їх положення в ладі, поняття стійкості співзвуч - функціональність;

3. Голосоведення - техніка сполучення акордів, правила руху голоса.

Музично - виразова роль гармонії. Гармонія як фактор формотворення.

Поняття акорду. Традиційне вивчення акорду як співзвуччя, що складається не менш ніж трьох звуків, що розташовані або можуть бути розташовані по терціях. Сучасне розширене розуміння акорду - самостійний вертикальний комплекс (не обов'язково терцієвої структури).

Традиційні типи акордів - тризвукі, септакорди, нонакорди.

Назва звуків акорду - прима, терція, квінта, септима, нона.

Чотириголосний склад. Назва голосів - спіранто, альт, тенор, бас. Мажорні та мінорні тризвукі, їх структура. Розташування (тісне або широке) і мелодичне положення тризвуків. Подвійні примі в тризвуках. Перехрещення голосів.

Тема 2. Лад. Функціональна система головних тризвуків. Голосоведення.

Визначення ладу як системи взаємовідношень, організації звуків і співзвуч на основі їх стійкості, супідірдності за принципом тяжіння нестійких тонів і співзвуччя у стійкі. Об'єднання всіх елементів ладу навколо центрального устою - тонікі. Схема тяжіння ступенів ладу. Перевага ниського тяжіння всіх нестійких ступенів (крім VII ступеня).

Система функцій. Поняття гармонічної функції - роль співзвуччя в ладі, характер його дії у співвідношенні з іншими співзвуччями. Ладова функціональність як основа музичної логіки.

Головні функції ладу. Головні тризвукі ладу. Тоніка (T), субдомінанта (S), домінанта (D). Функціональний зв'язок головних тризвуків. Інтенсивна спрямованість D в T. Функціональна двоїстість. Логіка гармонічного руху. Поняття гармонічного звороту - послідовність акордів на основі їх функціонального звязку. Закон послідовності функцій: від устою до неустою і знову до устою. Основна формула гармонічних зв'язків в T-S-D-T. Конфліктне співвідношення T-S, боротьба за устой і розв'язання конфлікту через D-T-S-D-T, концентрат діалектичних зв'язків функцій.

Різноманітність гармонічних зворотів: автентичні звороти з гостроінтенсивними гармонічними зв'язками, палагальні - більш м'які і урівноважені.

Співвідношення тризвуків - квarto-квіントової, секундової, терцієвої. Наявність або відсутність спільних звуків. Способи сполучень тризвуків - гармонічні та мелодичні. Техніка сполучень тризвуків квarto-квіントового та секундового співвідношення. Питання голосоведення. Закономірна спрямованість голосів в сполученні акордів. Різні функції голосів точного чотириголосного складу. Різні способи ведення і поєднання голосів - пряме, протилежне, паралельне, непряме. Ведення голосу плавне і стрибкове. Підказка. Наявне і приховане голосоведення.

Тема 3. Гармонізація мелодії голосовими тризвуками ладу

Переважно однозначний вибір функцій. Зміна акордів на кожний звук. Збереження вираного з початку розташування до кінця задачі. Заданий тип сполучень тризвуків (мелодичних чи гармонічних) в русі тонів мелодії.

Визначення типу сполучень за інтервальним ходом в сопрано. Гармонічне сполучення - при повторенні звуку, мелодичне - при ході на терцію. При ході на секунду залежність вибору сполучень в зворотах TS, TA, ST, AT (тризвуків кварт-квінтового зв'язку) від співвідношення напрямку крайніх голосів: при прямому русі - сполучення гармонічне, при протилежному - мелодичне.

Тема 4. Деякі питання гармонічного аналізу. Фактура.

Неакордові звуки. Поняття фактури. Будова музичної тканини. Різні типи фактурних складів - монодичний, акордовий, гемофонно-гармонічний, поліфонічний. Фактурні функції голосів - мелодія, бас, акомпанемент, підголосок, контрапункт, органний пункт(педаль) дублюючий голос.

Гармонічна та мелодична фігурація. Неакордові звуки: затримання, допоміжні, прохідні, предіоми.

Гра на фортепіано планується на кожному уроці та у всіх домашніх завданнях, повинна спиратися на послідовне викладення курсу гармонії.

На початковому етапі:

а) головні тризvukи ладу T₁, S₅, D в тісному та широкому розташуванні із зміною мелодичного положення всіх акордів у чотириголосному викладі у всіх тональностях.

б) гармонічне та мелодичне сполучення акордів: T - S; T - S; T-D; T - A; S - A, S - D в тісному та широкому розташуванні із зміною мелодичного положення першого акорду у всіх тональностях.

в) гармонічні звороти типу:

- 1) T - S - A - T II T - S - D - T II
- 2) 2 4 T5 - T1 I S5 - S3 I D1-D3 I T1 II T5 - T1 I S5 - S3 I D1 - D3 - I T1 II
- 3) 2 4 T I S 1 6 4 K

і так далі за темами курсу, в тісному та широкому розташуванні у всіх тональностях.

Тема 5. Переміщення тризvukів

Переміщення акорду - повторення акорду в змішаному вигляді при збереженні функції. Переміщення як важлива умова для більш вільного та активного (із стрибками) руху мелодії. Можливість збереження важливої гармонічної закономірності при переміщенні - поєднанні сильної та слабкої долі однією функцією. Переміщення із збереженням та із зміною розташування.

Тема 6. Гармонізація басу

Гармонізація басу як творче завдання. Очевидність вибору функції за заданим басом. Можливість почати з будь-якого розташування і мелодичного положення басу. Необхідність продумати виразну мелодичну лінію.

Тема 7. Стрибки терцієвих тонів

Стрибки терцієвих тонів як можливість використовувати стрибки та змінювати розташування - при сполученні тризvukів кварт-квінтового співвідношення. Стрибки терцієвих тонів у сопрано та в тенорі. Техніка сполучення.

Тема 8. Період. Каденції

Поняття періоду. Найменша структура закінченого викладу тематичного матеріалу, побудова, що виражав відносно закінчену музичну думку.

Найбільш типові структури періоду - з двох чи трьох речень повторної, неповторної, одної будови, з доповненням і розширенням, однотональний і модулюючий.

Формотворча роль гармонії в періоді.

Каденції - гармонічні звороти, що завершують речення та період. Поділ каденції за місцем знаходження в періоді на серединні, заключні та додаткові.

Поділ каденції за гармонічним оформленням на половинні (автентичні та плаґальні), повні та перервані.

Тема 9. Кадансовий квартсекстакорд

Кадансовий квартсекстакорд. Його будова, функціональна двоїстість (пояднання тонічної та домінантової функції). Метричне розташування K₄ на сильну долю, переход в основний вид домінантки.

Підготовка K₄ субдомінантою, рідше - тонікою. Переміщення K₄ у серединній та заключній каденціях.

Тема 10. Секстакорди головних тризvukів ладу

Секстакорд - перше обернення тризvuka. Подвоєння, мелодичне положення, розташування - тісне, широке, змішане. Різноманітні варіанти викладу секстакорду. Застосування секстакордів. Секстакорда як широко розповсюджений засіб розвитку, що утворює умови для мелодизації баса та активізації інших голосів.

Плавне сполучення тризvukів із секстакордами. Гармонічне сполучення при зв'язку акордів кварт-квінтового співвідношення та мелодичне при звязку акордів секундового співвідношення. Можливість подвійного ведення середніх голосів при сполученні тризvukів із секстакордами. Переїщення секстакорда. Використання переміщень від тризvukів до секстакорду і, навпаки, при стрибках із сильної долі на slabку. Можливості переміщення в секстакорд із зупинкою трьох звуків на місці і зміною подвоєння при відсутності в стрибках терьфного тону тризvuka.

Сполучення тризvuka з секстакордами із стрибками. Універсальне правило стрибка - ведення крайніх голосів до недовершеного консонансу. Обов'язковий порядок: тризvuki - секстакорд при висхідному стрибку в сопрано на інтервал кварти чи квінти (стрибки співпадаючих, прим чи квінти). Виникнення прихованих квінт при порядку "секстакорд - тризvuki".

Змішані стрибки при сполученні тризvukів із секстакордами на інтервали сексти, септімі та октави. Можливість стрибків у середніх голосах: подвійні стрибки. Сполучення двох секстакордів. Паралельні квінти та октави. Сполучення двох секстакордів із стрибкоам (щоб уникнути паралельних октав). Особливість сполучення S6-Db в мінорі, підвищення шостого ступеня в басі та S-Db в мінорі з ходом вниз, щоб уникнути збільшених інтервалів. Широке застосування каденційного звороту S6-K64.

Тема 11. Прохідні та допоміжні квартсекстакорди

Загальне поняття про звороти з прохідними гармоніями.

Поняття про сильний та слабкий час, про опорні і неопорні долі такту. Прохідний акорд, що виникає при поступовому русі в басі на slabкій долі такту. Належність гармонії, що оточують прохідний акорд, одній чи різним функціям. Прохідний акорд - акорд будь якої терцієвої чи нетерцієвої структури. Голосоведення при прохідних зворотах - максимально плавне; прохідний рух, допоміжний рух, витримані звуки, можливі ходи на терцію, рідко - стрибки.

Прохідні квартсекстакорди як окремий випадок прохідних гармоній. Прохідний D64 поміж T та T6, прохідний T46 поміж S i S6. Голосоведення.

Поняття про допоміжні звороти. Допоміжним є акорд, утворений на slabкому часі допоміжними звуками по відношенню до оточуючої їх гармонії. Допоміжні квартсекстакорди як окремий випадок допоміжних гармоній. S46 між тонічним тризvukом та його повторенням (використання в плаґальних доповненнях в кінці задачі. Іноді в серединні побудови.) T64 між тризvukом домінанті і його повторенням в половинні каденції. Голосоведення.

Вимоги до контрольного уроку

На контрольному уроці в кінці V -го семестру студент повинен:

1. Гармонізувати мелодію із застосуванням вивчених засобів(письмово);
2. Зіграти на фортепіано акордову послідовність типу;

34T6-D⁶ T I S6-T⁶ -S I K⁶ -D I T II 44T-S6-T⁶ -S I K⁶ -D I T S⁶ T II

3. Зробити гармонічний аналіз (наприклад, А.Бетховен Соната №3, ч. 2. Р. Шуман Народна пісенька, Альбом для юнацтва; Я.Степовий Поема "Шевченкові"; В.Храпко "Танок лукавого дідуся").

Учбовий репертуар дитячих музичних шкіл. "Гобой", 4 клас.

6 семестр

Тема 12. Домінантсептакорд та його обернення

Домінантсептакорд в основному вигляді. Його побудова: повний і

неповний. Підготовлення D7 тонікою, субдомінантою та K⁶. Прохідна септіма, що з'явилася після тризвуків Δ, шляхом ведення прими на ступінь вниз чи взята стрібком на септіму. Підготовлена септіма, що виникає після субдомінанти шляхом залишення четвертого ступеня ладу на місці.

Розв'язання D7. Ведення септіми вниз на ступінь. Основне розв'язання D7 в тонічну терцію з потроєною примию.

Основне розв'язання неповного D7 в повну тоніку та в неповну тоніку із стрібками з паралельними та протилежними октавами. Використання D7 переважно в заключному кадансі.

Обернення D7. Їх побудова і положення в ладі. Широке використання в експозиційних та заключчих частинах музичних творів.

Розв'язання обернень D7 в тоніку з подвійною примию. Прохідний Δ34 між тонікою і тонічним сектакордом. Особливість голосоведення. Рух септіми вгору та можливість паралельних квінт. Переміщення D7 та його обернень. Техніка взаємного обміну звуків. Широке використання Δ2 з прохідною септімою в басі після тризвуків домінанти в половинні каденції. Розв'язання обернень D7 в тоніку із стрібками. Використання D7 при стрібках до прими чи квінти T, і Δ43 чи Δ56 при стрібках до терції T. Ненормоване подвоєння терції. Іноді з пропуском квінти в тонічному тризвуці. Прохідні звороти з D7 та його оберненнями при заповненні прохідним рухом терції D7.

Тема 13. Повна функціональна система мажору і мінору

Поняття функцій в широкому розумінні слова. Загальний огляд акордів домінантової і субдомінантової груп та їх характерні ознаки. Наявність шостого ступеня ладу в ролі прими, терції чи квінти в тризвуках третього, п'ятого та сьомого ступенів в грі акордів домінанти.

Медіанти - верхня (тризвуки третього ступеня) та нижня (тризвуки шостого ступеня) - найбільш "слабкі" представники в своїх функціональних групах. Побічні тризвуки. Повна діатонічна функціональна система - сукупність головних та побічних акордів трьох видів мажору і мінору.

Акорди субдомінантової групи. Логіка гармонічного руху в цій групі в чіткому порядку наростання гармонічної активності акордів VI, IV, II ступенів.

Тема 14. Тризвуки і сектакорди другого ступеня

Тризвуки другого ступеня в мажорі, особливості їх використання. Широке розповсюдження сектакорду другого ступеня. Його побудова в мажорі і мінорі. Подвоєння баса в II⁶, що пов'язане з виникненням його в ролі тризвука субдомінанти із заміною квінти секстою; можливість подвоєння інших тонів.

Підготовлення II⁶ тонікою і субдомінантою. Мелодичне сполучення з тонікою. Різні варіанти голосоведення в даному звороті. Переважне використання II⁶ в мелодичному положенні прими, рідше терції. Виникнення паралельних квінт при мелодичному положенні квінти при сполученні з тонікою та K64. Поява II⁶ після субдомінанти на слабкій долі такту.

Застосування II⁶ в каденції та середині побудови. Сполучення його з акордами Δ та K64. Поширення каденційна формула гармонізації зворота в сопрано II-I ступенів ладу, гармонізація II⁶-K64. Гармонізація зворота: II - VII ступені ладу та II⁶ - Δ2.

Тема 15. Тризвуки шостого ступеня

Тризвуки шостого ступеня як найбільш слабка гармонія серед акордів субдомінантової групи. Функціональна двоїстість тризвука шостого ступеня. Умови застосування його в каденції і в середині побудови. Послідовність тризвука шостого ступеня після Δ7 в каденції.

Перерваний зворот - заміна тоніки шостим ступенем; фонічна яскравість зворота. Формотворча роль перерваного зворота як стимул до подальшого розвитку, фактору внутрішнього розширення в періоді. Голосоведення в зворотах Δ7-VI, плавне розв'язання Δ7 в тризвук шостого ступеня, подвоєння в ньому терціального тону.

Розв'язання неповного Δ7 в VI ступінь із стрібками прими домінанти в терцію шостого степеня. Використання більш нестійкої субдомінантової функції (іноді тоніки) після перерваного звороту перед заключним кадансом.

Застосування тризвука шостого ступеня в середині побудови після тоніки. Шостий ступінь в ролі субдомінанти. Терцієве співвідання тризвуків і принцип їх сполучення - залишення двох спільніх звуків на місці. Подвоєння прими в тризвуці шостого ступеня після тоніки. Стриби тонів у зворотах T-VI.

Тема 16. Гармонічний мажор

Характерна ознака гармонічного мажору - зниження шостого ступеня. Загострене тяжіння шостого зниженого ступеня в п'ятій.

Зміна структури акордів субдомінантової групі в гармонічному мажорі. Самостійне використання акордів з шостим зниженим ступенем і підготовка їх субдомінантовими акордами натурального мажору шляхом хроматичного зниження шостого ступеня в тому ж голосі. Перечлення голосів.

Тема 17. Септакорд другого ступеня

Септакорд другого ступеня - найбільш яскрава гармонія субдомінантової групи, що найчастіше вживається. Його будова в натуральному гармонічному мажорі і мінорі.

Обернення II⁷, їх положення в ладі. Підготування II⁷ та його обернень в тонікою і акордами субдомінант. Застосування II⁷ і його обернень в каденції і в середині побудови. Використання перед K64 всіх видів II⁷,крім II².

Розв'язання II⁷ і його обернень в тризвуки домінанти і Δ7 з оберненнями. Чіткий зв'язок II⁷ і Δ7 з оберненнями у басі і за назвою через обернення (принцип "хреста"). Голосоведення. Поняття автентичного розв'язання II⁷ в Δ7 - септіма йде на ступінь вниз. Розв'язання II⁷ в тоніку в середині побудови і в плагальних доповненнях. Поняття плагального розв'язання - залишення септіми на місці.

Прохідні звороти в II⁷ при заповненні прохідним рухом терції II⁷ з протилежними ходом баса по тим же звукам. Можливість використання прохідних зворотів при одночасному русі від прими до терції (або навпаки) в одному голосі і від терції до квінти (або навпаки) в другому голосі з паралельним або протилежним рухом.

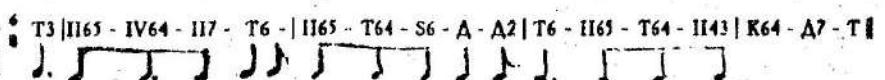
Вимоги до контрольного уроку

В кінці 6-го семестру проводиться контрольний урок, на якому студент повинен:

1) гармонізувати мелодію із застосуванням вивчених засобів;

2) зіграти на фортепіано:

а) акордову послідовність типу:

б) секвенцію по спорідненим тональностям III6 - D2 - T6 у висхідному та нисхідному русі.

3) зробити гармонічний аналіз (наприклад, А.Алябев "Соловей", П.Чайковський "Січень" (цикл "Пори року"); Ф.Мендельсон Пісня без слів №48; М.Калачевський "Українська симфонія" I частина).

Тема 18. Септакорд сьомого ступеня

Септакорд сьомого ступеня - поширеніший акорд домінантової функції. Його функціонально проміжне положення між септакордами II і V ступенів. Наявність трьох спільніх звуків у VII7 з даними акордами. Побудова VII7 - структура зменшеного в гармонічному мажорі і мінорі і малого з зменшеною квінтою в натуральному мажорі. Обернення VII7 і положення їх в ладі. Підготування VII7 акордами тоніки, субдомінанти і II7. Закономірний зв'язок II7 та VII7, перехід на основі спільногого баса в наступний за назвою акорд - принцип "кола". Розв'язання VII7 в тоніку переважно з подійною терцією. Внутрішньофункціональне розв'язання VII7 та його обернень в Δ7, обернення на основі спільногого баса за принципом "кола". Функціонально чіткий порядок послідовностей трьох основних септакордів. Принцип "кола" та "хреста" як основоположна форма зв'язку будь-яких септакордів, включаючи і побічні септакорди.

Проходні звороти з VII7. Плагальні властивості VII7.

Тема 19. Домінантовий нонакорд

Будова нонакоду в натуральному і гармонічному мажорі та мінорі, великі та малі нонакорди. Нонакорд у чотириголосному викладі з пропущеною квінтою. Переважне положення нони у верхньому голосі. Нонакорд як затримання до Δ7. Розв'язання Δ9 в неповний Δ7 і безпосередньо в тоніку. Застосування Δ9 переважно в каденційних ділянках періоду.

Тема 20. Акорди домінантової групи, що використовуються рідше

Поняття про акорди, що складають вказану домінантову групу: домінанта і домінантосептакорд із сектстою; тризвук третього ступеня; септакорд сьомого ступеня.

Будова домінантового тризвука і домінантосептакорду із сектстою замість квінти: Δ6, Δ67. Переважне положення сектсти у верхньому голосі. Сектста як затримання квінти, розв'язання сектсти в квінту. Розв'язання сектсти безпосередньо в приму тоніки, або тонічного септакорду.

Переважне використання Δ67 в каденції. Застосування обернень Δ7 із сектстою Δ6 і особливо Δ6 в середині побудови. Можливість ведення сектсти в квінту після Δ62.

Тризвуки III ступеня в мажорі і натуральному мінорі як найслабіші акорди домінанти. Наявність двох спільніх звуків з тонікою, відсутність гострого тяжіння в натуральному мажорі, натуральний віддійний тон, що здебільшого переходить в шостий ступінь. Функціональна перемінність тризувків третього ступеня; виявлення домінантових рис в звороті T-III і тонічних перед субдомінантою. Використання при русі в сопрано I-VII nat.- VI в звороті T-III-S.

Можливість сполучень тризувків третього та шостого ступенів (квартоквінтова співвідношення).

Септакорд сьомого ступеня. Подвоєння в ньому баса. Використання в мелодичному звороті: VI-VII-I, зважаючи на труднощі гармонізації цього звороту акордами: II7, Δ7 (паралельні квінти та ведення сентімі втору).

Тема 21. Натуральний мінор. Фрігійський зворот

Особливість функціональної системи натурального мінора. Ослаблення гостроти тяжіння в домінантових акордах через відсутність підвищеного сьомого ступеня. Більш активне тяжіння шостого ступеня в п'ятій, ніж сьомого натурального в перший. Загострення нестійкості субдомінантової групи акордів. Підрядність функціонального розвитку в натуральному мінорі звороту: T-D-S-T, а при поєднанні натурального та гармонічного звороту: T-D nat.-S-Δ гарм. T.

Використання цієї формулі при епізодичній появлі натурального мінора в так званому фрігійському звороті при поступовому русі сопрано: I-VII nat. - IV, V. Звісі верхнього тетрахорду натурального мінора з нижнім. Гармонізації

фрігійського тетрахорду в сопрано і басі з використанням акордів натуральної домінанти.

Застосування аналогічних зворотів у натуральному мажорі.

Тема 22. Ладова перемінність. Мажоро-мінорні системи

Поняття перемінних функцій. Зміна функціонального значення акордів без виходу за межі головної тональності. Найпростіші прояви ладової перемінності в зворотах: T-S-T-III; III-S; T-VI; Δ-VI.

Ладова перемінність як тимчасова зміна тонік при збереженні спільногого звукоряду. Ладова перемінність з більш чітким проявом тимчасової тоніки. Тоніальність - нестійкі тризвуки ладу в ролі тимчасової тоніки. Поява перемінної ладовості при деякому порушенні функціональної логіки в основній тональності в ладах з ослабленим тяжінням, з вільними послідовностями функцій. Зростає положення тимчасових тонік. Виникнення автентичних та плагальних зворотів: III-VI; VI-III; II-VI; VI-II; VII-III; III-VII7.

Уявлення про одноіменний та перемінний мажоро-мінор. Переход у гармонічний мажор із одноіменного, а також в гармонічний мінор із одноіменного мажору. Виразові можливості мажоро-мінорної системи. Особливе значення тризвуки VI зниженого ступеню мажору, його застосування у перерваних та плагальних зворотах і каденціях.

Тема 23. Діатоніка української музики

Використання гармоній діатонічних ладів, особливо натурального мінору. Ладова перемінність як тимчасова зміна тонік. Особливе значення різноманітних плагальних зворотів. Широке розповсюдження терцієвих і секундових співвідношень акордів. Використання неповних акордів (без терціевого тону), закінчення в приму або октаву. Гармонізація трихордового наспіву, відсутність полутонового тяжіння. Аналіз українських народних дум, пісень, хорових обробок.

Тема 24. Тональні секвенції

Тональні секвенції як послідовність зворотів у рамках даної тональності, як прояв ладової перемінності. Використання в розв'язанні задач тональних секвенцій, гармонізації побічними тризувками, септакордами з оберненнями.

В кінці сьомого семестру проводиться іспит.

Іспитові вимоги.

- Гармонізація мелодії із застосуванням вивчених засобів (письмова робота. Час - дві години).
- Гра на фортепіано: акордових послідовностей, фрігійських зворотів, гармонізацій, звукорядів натурального мажору і мелодичного мінору, секвенцій.
- Відповіді з теоретичного матеріалу.
- Гармонічний аналіз.

Орієнтовні зразки іспитових блоків

Білет №1

1. Гармонізація мелодії у сопрановому та басовому голосах тризувками головних ступенів. Переміщення акордів, особливості голосоведення.

- Зіграти на фортепіано в F-dur:
 - акордову послідовність;
T3-II-T6-II6-II43 гарм.-K64-Δ7-VI-IV6-K64-Δ7-T.
 - вихідну секвенцію за спорідненими тональностями: Δ43-T.
- Гармонічний аналіз: М.Леонтович "Ой, перепіочка", обробка української народної пісні; А.Кожедуб "Тарантелла" для труби з фортепіано.

Білет №2

1. Септакорди головних тризувків, норми подовння, особливості голосоведення і застосування в гармонізації мелодій.

- акордову послідовність;
T5-Δ65-T-S6-T64-II6-Δ2-T6-Δ43-T
- нисхідну секвенцію: Δ4-T6.

спорідненості. Перший ступінь спорідненості (діатонічна спорідненість). Функціональний розв'язок тональності, функції вищого порядку.

Види модуляцій в залежності від місцезнаходження у формі та засобах модулювання: відхилення, перехід, співставлення.

Тема 32. Переходи в тональності діатонічної спорідненості

Перехід (модуляція) - відхід в нову тональність у каденційні частині періоду в заключній і рідше в серединній каденції.

Переходи кадансові, що відбуваються в каденції, і передкадансові - до каденції, з наступним кадансовим закріпленням (відхилення із закріпленням).

Перехід із розбіжними відхиленнями в тональності акорду (в субдомінантову функцію заключної тональності).

Співставлення - раптовий, непідготовлений переход у нову тональність на межі розділів форми.

Поняття поступової та раптової модуляції. Однотональний та модулюючий періоди. Типовий напрям модуляції в модулюючому періоді.

Тема 33. Енгармонічна модуляція

Поняття енгармонізму. Енгармонізм зменшеного VIIІІ та D7.

Модуляція через енгармонізм цих акордів.

1) Розв'язання зменшеного VIIІІ у всі 24 тональності. Побудова модулюючих планів, де зменшений VIIІІ у новій тональності дорівнює зменшенню АДVIIІІ з наступним розв'язанням в K64.

2) Енгармонізм D7. Побудова модулюючих планів, де D7 в новій тональності дорівнює зменшенню DVIIІІІ із зниженою терцією з наступним розв'язанням в K64.

Аналіз музичних прикладів та гра енгармонічних модуляцій.

Тема 34. Принципи побудови тональних планів твору

Поняття тонального плану в музичних творах. Тональний розвиток. Функції головних та побічних тональностей. Розподіл тональної послідовності.

Аналіз творів дво- або трохчастинної форми, де перший період модулює в домінантову тональність. Тональна нестійкість розробки з участю нових тональностей, закріплення головної тональності в репризі.

Тональний план сонатного алегро, модуляції в експозиції та розробці.

Аналіз тональних планів творів за фахом студентів.

Тема 35. Деякі питання сучасної гармонії

Різноманітність напрямків в музиці 20 століття.

Ускладнення гармонічних засобів за допомогою альтерації: так званий "Скрибінський акорд з розщепленою квінтою", "Прокоф'євська домінанта"; акорд із зниженою альтерацією четвертого ступеня та ін.

Введення допоміжних звуків до консонуючого акорду, створюючи дисонанс. Утворення нових прийомів композицій: розширено-тональна і модальна техніка, атонально-серійна і серіальна техніка. Технічна музика. Кібернетика і музика.

Іспитові вимоги

1. Гармонізація мелодії з відхиленнями та модуляціями в тональності першого ступеня спорідненості, з можливими відхиленнями після перерваного звороту; а також відхилення в тональність другого низького ступеня.

2. Гра на фортепіано:

- а) модулюючий період в тональність першого ступеня спорідненості;
- б) модулююча секвенція;
- в) розв'язання акорду (зменшеного, малого мажорного і малого мажорного із зниженою квінтою, малого із зменшеною квінтою);
- г) акордові послідовності з відхиленнями, акордами АΔ і всіми вивченими акордами в однотональному викладі.

Зразки іспитових білетів

№1

1. Зіграти модулюючий період: соль мажор - мі мінор.

14

2. Зіграти секвенцію: Δ2-T2-Δ43-T (мі бемоль мажор).

3. Розв'язати акорд: H-f-d1-gis1

4. Гармонічний аналіз: Р.Шуман, Альбом для юнацтва. Травень. №2.

1. Зіграти модулюючий період: сі мінор - ля мажор.

2. Зіграти секвенцію: II65-VI64-II7-T6 (фа мажор).

3. Розв'язати акорд: des-h-f1-gis1

4. Гармонічний аналіз: Я.стевовий Романс "Досить незільна думка мовчала". №3.

1. Зіграти модулюючий період: сі мажор - мі мажор.

2. Зіграти секвенцію: II65-VI64-II7-T6 (соль мінор).

3. Розв'язати акорд: cis-g-b-e1

4. Гармонічний аналіз: П.Чайковський. Дитячий альбом. "Солодка мрія" 1

т.д.

Орієнтовний список творів для гармонічного аналізу для студентів спеціальності № 0504 "Народні інструменти"

1. Бетховен А. Соната №5 (головна партія).

2. Шуберт Ф. Мельник і струмо (цикл "Прекрасна мельничка").

3. Шуман Р. Альбом для юнацтва. Народна пісенька.

4. Гурльов В. Матушка, голубушка.

5. Лядов В. Про старину.

6. Гулак-Артемовський С. Опера "Заворожець за Думкою".

І д. Ария-пісня Карася "Ой, що дуже загудувся".

Романс Оксани "Місця ясні".

Обробка української народної пісні "Стойть авр над водою".

9. Калачевський М. "Українська симфонія".

10. Лисенко М. Опера "Тарас Бульба". Інтердекуція.

Пісня Тараса "Гей, ліга орел".

12. Ревуцький А. Кантата-поема "Хустин".

13. Подгорний В. Концерт для домра. "Повій вітре на Верайну".

14. Будашкін Н. Концерт для домра. ч.2 (Думка).

15. Гайдамака П. Концерт для балалайки з оркестром.

16. Авсеньєв Е. Юмореска для балалайки.

17. Різоль Н. Русские напевы для баяна.

18. Чайкин Н. Соната для баяна.

19. Золотарьов В. Дитяча скітла для баяна.

20. Гайдамако А. Песні для баяна.

ІІ. Орієнтовний список для гармонічного аналізу для студентів спеціальності №0503 "Духові та ударні інструменти"

1. Моцарт В. Концерт №1 для валторни з оркестром.

2. Вебер К. Варіації для кларнета.

3. Вагнер Р. Увертюра до опери "Тангейзер" (початок).

4. Шопен Ф. Прелюді, твір 28 №2.

5. Чайковський П. Ноктюрн, твір 19.

6. Коценко В. "Колискова".

7. Жербі М. "Вокаліз".

8. Крейко В. "Романс".

9. Алошинський Б. "Мелодія".

10. Лисенко М. "Не забудь юних днів".

11. Бібік В. Тріо для гобоя, флейти та валторни.

12. Гайдамака П. Концерт для гобою з оркестром.

13. Гомоляка В. Ноктюрн для язичника і фортепіано.

14. Губаренко В. Концерт для флейти та камерного оркестру.

15. Штогарен з А. "Пісня без слів".

16. Алошинський Б. "Мелодія на українську народну тему".

17. Ревуцький А. "Прелюдія".

15

18. Гомоляка В. "Старовинний вальс".
19. Верниківський М. Обробка української народної пісні "Ой, сусідко"
20. Леонтович М. Хори "Дударик", "Козака несуть", "Піють півні", "Пряля".

Рекомендована література

1. Алексеев Б. Задачи по гармонии.-М.: Музика, 1968.-206с.
2. Андресюк П. Гармонія в музичних прикладах. -К: Мистецтво, 1963.-187с.
3. Ассев І. Збірник задач з гармонії.-К: Музична Україна, 1981. 56 с.
4. Бондаренко Т. Розвиток творчих навичок на уроках гармонії. Збірник статей "Музикантові-педагоги", -К:Музична Україна, 1983.-95с.
5. Берков Ю. Гармонія.-М.:Музгиз, 1962. -250с.
6. Бершадская Т. Лекции по гармонии. -Л:Музика, 1978.-198с.
7. Горюхина Н. Гармония в обработках народных песен М.Леоновича. Збірник статей. -К:Музична Україна, 1977.-198с.
8. Дубин І. Гармонія. -К:Музична Україна, 1981.-135с.
9. Дубовський та ін. Учебник гармонии. -М.:Музгиз, 1955.-435с.
10. Золочевський В. Адо-гармонічні засади української радянської музики.-К:Музична Україна, 1972.-219с.
11. Золочевський В. Про модуляцію. -К:Музична Україна, 1972. -283с.
12. Калашник П., Булгаков А. Мелодії для гармонізації. -К:Музична Україна, 1982.-92с.
13. Кравцов Т. Гармонія в системі інтонаційних зв'язків.-К:Музична Україна, 1984.-160с.
14. Красовська Е. Віноградов Г. Курс гармонії за фортепіано. -К: Музична Україна, 1983. -118с.
15. Кулєвська З. Хрестоматія з гармонічного аналізу. -К: Державне видавництво образотворчого мистецтва, 1959.-246с.
16. Лисенко М. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень, виконуваних кобзарем Вересаем.-К:Укрдержвидав, 1955.-12с.
17. Мутли А. Сборник задач по гармонии.-М.:Музгиз, 1964. -159с.
18. Оськина С., Парнес Д. Аккомпанемент на уроках гармонии.-М.:Музика, 1989. -315с.
19. Привано Н. Хрестоматия по гармонии. Часть первая.-Л:Музика, 1967.-182с.
20. Привано Н. Хрестоматия по гармонии. Часть вторая.-Л:Музика, 1970.-262с.
21. Римський-Корсаков М. Практичний підручник гармонії.-Х: Укрдержвидав, 1930.-125с.
22. Скребкова О., Скребков С. Хрестоматія по гармоническому анализу.-М.:Музика, 1972.-290с.
23. Столова Е. Мелодична модуляція.-К: Музична Україна, 1976.- 158с.
24. Теплицький О. Творчі вправи в курсі гармонії.-К: Музична Україна, 1984.-134с.
25. Тіц М. Про сучасні проблеми теорії музики.-К: Музична Україна, 1976.-206с.
26. Тюлін Ю., Приван Н. Учебник гармонии.-М.:Музгиз, 1957.-237с.
27. Хлопов Ю. Очерки современной гармонии.-М.:Музика, 1974.-286с.