

**Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)**

**Кафедра искусствоведения,
музыкального образования и искусства эстрады**

ПРОГРАММА
профильного вступительного испытания
для граждан, имеющих высшее образование

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации
в аспирантуре

Направление подготовки кадров высшей квалификации
5.10.3 Виды искусства (музыкальное искусство)

Хабаровск, 2022

Содержание

1. Общие сведения	4
1.1. Наименование программы.....	4
1.2. Требования к уровню подготовки поступающих.....	4
1.3. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья.....	5
2. Структура и содержание вступительного испытания по искусствоведению (музыкальное искусство).....	5
2.1. Цель профильного вступительного испытания.....	5
2.2. Форма и порядок проведения профильного вступительного испытания.....	5
2.3. Планируемые результаты сдачи вступительного испытания по искусствоведению (музыкальное искусство).....	6
2.4. Программа вступительного экзамена.....	6
2.5. Перечень вопросов к вступительному экзамену по искусствоведению.....	14
2.6. Критерии оценивания вступительного экзамена по искусствоведению.....	16
2.7. Литература, рекомендуемая для подготовки к экзамену.....	18
3. Методические указания для подготовки реферата.....	19
3.1. Методические рекомендации по работе над рефератом.....	19
3.2. Темы рефератов.....	20
3.3. Критерии оценивания реферата.....	22

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование программы

Данная программа предназначена для организации вступительных испытаний по специальной дисциплине «Искусствоведение» при приёме в аспирантуру по направлению 5.10.3 Виды искусства (музыкальное искусство) на кафедре искусствоведения, музыкально-инструментально и вокального искусства ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный институт культуры». Подготовка аспирантов по направлению подготовки кадров высшей квалификации 5.10.3 Виды искусства (музыкальное искусство) осуществляется в соответствии с федеральными государственными требованиями

Содержанием направления подготовки 5.10.3 Виды искусства (музыкальное искусство) является:

- освоение основной проблематики и актуальных направлений современного теоретического и исторического музыкознания; методологии научных исследований в социально-гуманитарных науках; специфики научно-исследовательской деятельности в области искусствоведения (музыкального); методологии исследования художественных текстов и явлений искусства;

- приобретение умений осмысливать закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте; ориентироваться в проблемном поле современного теоретического и исторического музыкознания; применять традиционные и современные подходы к анализу музыкальных текстов в разных видах профессиональной деятельности;

- овладение всем комплексом навыков для осуществления исследовательской и преподавательской деятельности в сфере музыкального искусства; для критического анализа современных методологических концепций в области искусствоведения и музыкознания.

Сроки освоения основной образовательной программы подготовки по очной форме обучения составляют 3 года.

1.2. Требования к уровню подготовки поступающих

К освоению программы подготовки 5.10.3 Виды искусства (музыкальное искусство) допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование (специалитет и/или магистратура) и обладающие необходимыми знаниями в области искусствоведения (музыкальное искусство). Прием в аспирантуру осуществляется по результатам вступительных испытаний. Для поступления в аспирантуру устанавливаются следующие вступительные экзамены:

- философия;
- иностранный язык;
- специальная дисциплина (Искусствоведение (Музыкальное искусство)).

Лица, не имеющие научных публикаций по профилю подготовки, должны при поступлении предоставлять реферат.

1.3. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья

При проведении вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение условий, изложенных в пунктах 20, 21, 22 «Правил приема на обучение по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Хабаровский государственный институт культуры», утвержденных приказом ректора института. Особые условия предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ИСКУССТВОВЕДЕНИЮ (МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО)

2.1. Цель профильного вступительного испытания – выявление глубины и основательности знаний поступающего в области теории и истории музыкального искусства, уровня подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской и педагогической работе. Программа ориентирует поступающего на знакомство с основными концепциями, методологическими основаниями искусствоведения, , учитывая профессиональную ориентацию выпускников ХГИК.

2.2. Форма и порядок проведения профильного вступительного испытания

Формой проведения профильного вступительного испытания является экзамен. Вступительный экзамен проводится в устной форме, по билетам. В каждом билете содержится 3 вопроса. Для подготовки ответа поступающие используют экзаменационные листы, которые хранятся в личном деле поступающего.

Время проведения вступительных испытаний определяется расписанием вступительных испытаний.

Во время проведения вступительных испытаний участникам запрещается иметь при себе и использовать средства связи (мобильные телефоны).

Прием вступительного экзамена оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего ведется отдельный протокол. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по пятибалльной шкале. Итоги

вступительных испытаний объявляются в день их проведения, после составления протокола предметной экзаменационной комиссии в установленном порядке.

Протокол приема вступительного испытания подписывается председателем и членами экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени и ученого звания, занимаемой должности и утверждается председателем приемной комиссии. Протокол приема вступительного испытания после утверждения хранится в личном деле поступающего.

2.3. Планируемые результаты сдачи вступительного испытания по искусствоведению (музыкальное искусство)

Поступающий должен:

знать основные этапы развития музыкального искусства, музыковедческие концепции, основные понятия и термины;

уметь анализировать специфику различных направлений в музыковедении, использовать полученные методы для решения актуальных проблем, выражать и аргументировать собственную точку зрения;

владеть навыками анализа музыкальных текстов разных эпох и жанров и их сопоставления.

2.4. Программа вступительного испытания

Раздел 1. Теория музыки

Введение. Виды искусств. Музыка как вид искусства Предмет и задачи курса. Возникновение искусства. Искусство как форма отражения мира и способ его преобразования. Художественная, познавательная и воспитательная функции искусства. Виды искусства. Пространственные, временные виды искусства. Выразительные средства. Специфика музыки как одного из видов искусства. Выражение содержания на уровне обобщения. Воздействие на сферу человеческих эмоций. Отсутствие наглядного образа. Звуковой образ. Особенности содержания музыкального искусства.

Музыкальный язык. Нотация. Элементы музыкальной речи. Звук – «строительный материал» музыкального искусства. Физическая природа звука. Качества музыкального звука. Звукоряд. Октава. Гамма. Тон/полутон. Основные и производные ступени звукоряда. Нотное письмо. История нотного письма. Основные элементы: нотный стан, ноты, ключи. Длительности.

Основные элементы музыкальной речи: мелодия, лад, ритм, гармония, тембр, темп, регистр, фактура – их взаимосвязь. Мелодия и музыкальный образ, мелодия как главнейшее из средств музыкальной выразительности. Ладовая основа, звуковысотный рисунок, ритмика. Ритм и метр как выявление временной организации произведения. О выразительности ритма.

Лад как основа звуковысотной организации музыкальной речи. Зависимость характера музыки от лада.

Гармония как важное выразительное средство. Отношение гармонии к мелодии, влияние на ее смысловую определенность. Темп, динамика. Тембр, регистр. Фактура. Их выразительное значение. Мелодия, речитатив, интервалы в структуре мелодии, выразительное значение интервала. Звуковысотные соотношения, характеристика мелодической линии /типы мелодического движения/. Кульминация. Строение мелодии /мотив, фраза, предложение, каданс/. Кантилена и речитатив. Определение интервала, виды интервалов. Диссонанс, консонанс. Величина интервала. Выразительное значение интервалов /интонаций/. Положение интервала в структуре мелодии, интервал как «интонационное зерно» мелодии. Устойчивое выразительное значение интервала в типичных интонационных оборотах. Ритм и метр.

Звук как физическое явление. Качества звука. Связь музыки с движением. Акцент, доля, метр и размер /2-3-х дольный/, такт. Ритм, группировка. Ритмический рисунок и характер произведения. Ритмические рисунки как типовые признаки жанров /ритм в танцах и маршах/. Лад, тональность. Лады народной музыки. Цветной слух. Лад и тональность как основа звуковысотной организации музыкального языка. Устойчивые и неустойчивые ступени, тяготение. Главные ступени лада.

Мажор и минор, их сходство и различие. Структура мажора и минора. Натуральные лады /иначе – старинные, церковные лады, лады народной музыки/. Названия ладов, строение. Сравнение с мажором и минором. Выразительные свойства область применения. Цветной слух – как звуковые переживания при восприятии цвета и как цветовые ассоциации при слушании музыки. Индивидуальность цветовых ассоциаций. Тональность и цвет. «Синтетическое искусство» Скрябина.

Гармония, фактура (полифонический, гомофонно-гармонический склад). Гармония как важнейшее выразительное средство, основанное на объединении звуков в созвучия и на взаимосвязи этих созвучий между собой. Созвучие, аккорд. Красочность гармонии. Образные определения гармонии. Гармония как средство усиления выразительности мелодии. Фактура как способ изложения музыкального материала, совокупность технологических средств (мелодика, аккорды, фигурации, подголоски).

Регистр, тембр, происхождение, классификация музыкальных инструментов. Виды оркестров. Выразительные свойства регистра. 3 регистра – три сферы выразительности. Понятие диапазона. Тембр в системе выразительных средств музыки. Неповторимость звучания каждого музыкального инструмента. Инструменты симфонического оркестра. Партитура и клавиш. Камерный оркестр. Духовой оркестр. Оркестр народных инструментов. Эстрадный оркестр. Особенности состава, влияние состава оркестра на выразительные, тембровые и динамические возможности.

Программно-изобразительная музыка. Определение. Виды отражения программы: название, заголовки отдельных частей, эпиграфы, развернутый литературный комментарий. Источники сюжета. Особенности программно-изобразительной музыки: приемы звукоизобразительности, яркие портретные зарисовки, красочность музыкального языка /тембра и гармонии/.

Музыкальные жанры. Жанры вокальной и инструментальной музыки. Музыкальный жанр – как вид, род музыкального искусства. Сложность классификации произведений музыкального искусства. Первичные /простые/ музыкальные жанры /песня, танец, марш/. Устойчивые черты простых жанров. Вторичные музыкальные жанры, их связь с первичными жанрами. Вокальная и инструментальная музыка. Музыка и речь. Определение понятия вокальной музыки. Значительная роль текста в вокальной музыке. Слияния музыки и слова. Различное прочтение одного и того же текста. Классификация и характеристика певческих голосов. Разнообразие жанров вокальной музыки от песни до оперы. Краткая характеристика вокальных жанров. Разнообразие жанров, богатство содержания. Бытовые обрядовые, календарные, исторические и былины, плясовые, колыбельные, шуточные, частушки, лирические протяжные. Характеристика содержания и мелодики, ритма, темпа и манеры исполнения. Использование народных песен в творчестве профессиональных композиторов /цитирование подлинных напевов и интонационная близость фольклорным образцам/.

Жанры инструментальной музыки. Камерная музыка. Определение. Возникновение жанра, его светская основа, жанровые особенности. Камерная музыка 17-18 вв., камерная музыка 19-20 вв. Жанры камерной музыки, их разнообразие. Соната. Камерно-инструментальные ансамбли /трио, квартеты и т.п./. Фортепианная миниатюра. Симфония, концерт. Происхождение жанров.

Музыка в театре и кино. Балет. Балет как вид искусства. Эстетика. Синтетическая природа балета. Соотношение музыки и хореографии. Возникновение жанра. Жанрово-историческая типология балета: дивертисмент, балет-драма, романтический балет, академический балет, симфоническая балетная драма, неоклассический балет, хореодрама, «тотальный театр». Идея, драматургия балетного спектакля.

Опера. Опера как вид искусства. Эстетика. Синтетическая природа оперы. Возникновение жанра. «Серьезная» и «комическая» опера. 9 Опера и драматический спектакль. Последовательность драматургических этапов: экспозиция, завязка, развитие действия /конфликта/, кульминация, развязка. Главенство музыкального начала. Структура оперного спектакля. Характеристика сольных /ария, ариозо, ариетта, каватина/ ансамблевых /дуэт, трио, квартет и др./, хоровых номеров. Увертюра и музыкальные антракты. Либретто. Выдающиеся композиторы – авторы опер.

Оперетта. Мюзикл и рок-опера. Оперетта – характеристика жанра. Возникновение жанра. Содержание. Структура. Выдающиеся композиторы –

авторы оперетт. Мюзикл. Характеристика жанра. История возникновения, география жанра. Особенности содержания и структуры. Композиторы – авторы мюзиклов. Экранизация мюзиклов. Эволюция жанра. Рок-опера. Новые идеи, сюжеты, музыка. Новое во всех звеньях: композитор – исполнитель – слушатель. Киномузыка.

Раздел II. История музыки

Возникновение и этапы развития музыкального искусства. Музыкальная культура Древнего мира История музыки как часть истории мировой художественной культуры. Общность основных этапов исторического развития. Специфические особенности музыкального искусства. Понятие стиля в музыке. Основные черты художественной культуры Древнего Египта. Зарождение жанра мистерии, создание крупных музыкальных ансамблей и различных форм сольного и хорового пения. Музыкальные инструменты. Индия. Древние истоки индийской музыкальной культуры. Древнейшие истоки музыкальной культуры Китая. Древняя Греция. Богатство музыкально-поэтического творчества (трудовые, лирические, военные песни и танцы и др.). Народные певцы и сказители (аэды и рапсоды). Инструменты. Большая роль музыки в общественной жизни. Древнегреческая трагедия — единство поэзии, музыки, сценического действия и танца. Музыкальные теории древних греков. Музыкальная культура Древнего Рима. Социальные функции музыки в Древнем Риме.

Музыка Средневековья и эпохи Возрождения. Средневековая музыкальная культура арабских стран. Основные песенные жанры. Ислам и музыка. Высокий уровень музыкальной науки в IX веке. Средневековая музыкальная культура Византии, синтез народного творчества с элементами античной, сирийской и славянской музыки. Влияние византийской культуры и искусств на развитие музыки соседних стран. Средневековая музыкальная культура Европы. Творчество странствующих музыкантов Развитие церковной музыки: от монодического григорианского хора к многоголосной хоровой музыке. Профессиональное светское музыкальное искусство. Поэтическое и музыкальное творчество трубадуров и труверов во Франции, миннезингеров в Германии. Европейская музыкальная культура эпохи Возрождения. Ренессансный гуманизм и его отражение в музыкальной культуре. Музыка протестантских движений: гуситские гимны, протестантский хорал, гугенотские псалмы, песнопения английских пуритан. Музыка католической контрреформации. Высшие формы развития хоровой полифонии. Основные жанры ренессансной музыки. Эмансипация инструментальной музыки в период позднего Ренессанса. Лютневая и органная музыка.

Европейская музыкальная культура 17-18 веков. Опера. Инструментальная музыка. Инструментальная музыка Италии XVII-XVIII вв. Выдвижение сольных смычковых и духовых инструментов. Сонатно-концертные жанры XVII — начала XVIII веков. Расцвет камерного и

концертного исполнительства. Музыкальная культура Франции XVII-XVIII вв. Эстетика французского классицизма. Развитие французского музыкального театра. Бытовые жанры французской музыки; их связь с народным творчеством. Музыкальная культура Германии XVII-XVIII вв. Музыкальная культура Англии XVII-XVIII вв. Широкий охват вокальных и инструментальных жанров.

Творчество Баха, Генделя. Музыкальный стиль И. С. Баха. Особенности мелодики, ее интонационная выразительность, связи с немецкой народной песенностью, протестантским хоралом. Вокально-инструментальные жанры в творчестве И. С. Баха. Духовные и светские кантаты, оратории, пассионы, мессы. Музыка для клавира. Вершина полифонического мастерства – «искусство фуги». Органная музыка — токкаты, фантазии, прелюдии и фуги, пассакалии; их монументальность, импровизационная свобода. Обработки хоралов, их типы, выразительные средства. Творческий путь Г. Генделя, его основные этапы. Оперное творчество Г. Генделя. Основные жанры инструментальной музыки Г.Генделя: концерты, камерные ансамбли, сонаты и сюиты для различных инструментов, пьесы для клавира.

Классицизм. Венская классическая школа. Гайдн, Моцарт, Бетховен. Демократическая направленность творчества венских классиков. Их связь с философией эпохи Просвещения. Основные черты искусства И. Гайдна: демократичность, оптимизм, связь с народной музыкой – австрийской, а также славянской и венгерской. Роль симфонии и квартета в творчестве И. Гайдна. Формирование классического состава симфонического оркестра. Творческий путь В. Моцарта. Идеино-образное содержание творчества. Оперное творчество, его выдающееся реформаторское значение. Высшие оперные достижения В. Моцарта: Круг музыкальных образов в симфониях и камерно-инструментальных произведениях. «Реквием» как вершина литургического жанра в европейской музыке. Л. Бетховен как представитель нового этапа развития венской классической музыкальной школы. Общая характеристика философско-эстетических позиций композитора Бетховенский симфонизм — его монументальность, драматизм и острота контрастов как отражение жизненных противоречий и конфликтов. Симфоническое творчество и его ведущая роль в наследии композитора. Фортепианные сонаты и вариации Л. Бетховена.

Романтизм как важнейшее стилевое направление в европейской музыке XIX века. Основные принципы романтической эстетики. Особенности развития романтизма в музыкальном искусстве. Связь музыкального романтизма с романтизмом в литературе, поэзии, театре, живописи. Ф. Шуберт – первый музыкальный романтик. Творчество Р. Шумана как новый этап в развитии немецкого музыкального романтизма. Мятежно-романтическая направленность творчества. Значение искусства Ф. Шопена в польской и мировой музыке. Романтизм в Италии. Творчество Россини, Беллини, Доницетти, Паганини. Г. Берлиоз – виднейший представитель

романтизма во французском музыкальном искусстве, основоположник особой ветви программного симфонизма. Р. Вагнер и создание музыкальной драмы, основанной на национальных традициях и выразившей новаторские устремления композитора. Роль немецкого мифа в вагнеровской драме. Ф. Лист – гениальный реформатор пианистического искусства. Историческое значение творчества Дж. Верди в итальянской и мировой музыке. Особенности оперной эстетики Ж. Бизе. Чешская композиторская школа в XIX веке. Творчество Б. Сметаны и А. Дворжака. Традиции норвежской музыки в творчестве Э. Грига.

Французский музыкальный импрессионизм Новаторский характер французского импрессионизма в области тематики, средств звуковой выразительности. Творчество К. Дебюсси, М. Равеля.

Пути развития музыкального искусства в XX веке Экспрессионизм. Неоклассицизм. Неофольклоризм. Джаз. Развитие западноевропейского музыкального авангарда. Конец XIX и начало XX века в музыкальном искусстве Европы – время завершения эпохи романтизма и зарождения новых стилевых направлений. Интенсивный поиск новых средств музыкального языка. Усиление интереса к индивидуальности авторского стиля. Возникновение системы додекафонии в творчестве композиторов Нововенской школы. Крупнейшие творческие фигуры I половины XX века: И.Ф.Стравинский, А.Шёнберг, А.Онеггер, П.Хиндемит, К.Орф, Б.Барток, О.Мессиян, Ч.Айвз. Конец 40-х и начало 50-х гг. XX века – новый этап в развитии и изменении музыкального сознания в Европе и Америке. Формирование эстетики авангардизма и новых подходов в сфере композиции. Различные композиторские техники. Открытие студий электронной музыки в Кёльне и Милане, революционные возможности новых способов записи звука. Представители музыкального авангарда: Булез, Шеффер, Штокхаузен, Кейдж, Пендерецкий.

Музыкальная культура от Древней Руси до XVIII века. Древнейшие виды народного музыкального творчества. Скоморошество. Происхождение и ранние формы русского церковного пения. Знаменный распев. Знаменное письмо. Светское музыкальное искусство Московской Руси. Двойственный характер русской культуры XVII века. Борьба новых тенденций со средневековым мировоззрением. Появление элементов общеевропейской культуры в русском общественном сознании. Придворный театр царя Алексея Михайловича. Роль музыки в театральных представлениях. Стилиевой перелом в церковной музыкальной культуре XVII века и вытеснение знаменного монодического пения многоголосием нового типа. Партесный стиль.

Русская музыка XVIII века. Развитие в России идей просветительства и их своеобразное преломление на русской почве. Значение реформ Петра I. Утверждение господствующей роли светского начала в искусстве петровской эпохи. Новые функции музыки в общественной жизни и воспитании молодого поколения. Военная музыка. Петровские канты, их содержание и

стилистические особенности. Музыка в театре. Первые оперные спектакли и их характер. Опера-серия на русской почве, ее официальный придворный характер. Итальянская и французская комическая опера в России. Домашнее музицирование и любительство. Виды и жанры бытовой музыки. Крепостные театры и оркестры. Формирование национальных кадров исполнителей и композиторов. Освоение русскими композиторами различных жанров профессионального музыкального творчества. Плеяда выдающихся мастеров последней трети XVIII века: М.Березовский, Д.Бортнянский, Г.Пашкевич, Е.Фомин, И.Хандошкин и др.

Русская музыка первой половины XIX века. Песня и романс. Русская опера начала века. Любительское музицирование в различных слоях населения. Народная песня в городском быту. Популярность цыганского пения и влияние исполнительской манеры цыган на городскую песню-романс. Камерно-вокальное творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова и А.Л.Гурилева. Национальные основы их искусства. Связь с бытовой исполнительской традицией.

Творчество М.И.Глинки, А.С.Даргомыжского. Композиторы «Могучей кучки». Роль «Могучей кучки» в развитии отечественного музыкального искусства. М.А.Балакирев и его значение как организатора и руководителя «Могучей кучки». М.П.Мусоргский – один из величайших русских композиторов-реалистов, яркий выразитель в музыке демократических идей 60-х годов. Н.А.Римский-Корсаков и его взгляды на взаимоотношение музыки и драмы в опере. Значение героико-эпической концепции в творчестве А.П.Бородина, народные основы его музыкального стиля, смелое новаторство в музыкальном языке. Творчество П.И.Чайковского. Обобщающий философский смысл музыки Чайковского, воплощение в ней вечных, общечеловеческих тем. Народность творчества Чайковского, демократизм его музыкального языка, основанного на интонациях русской народной песни и романса. Чайковский и русский балет.

Музыкальное искусство России конца XIX и нач. XX вв. С. Танеев и его роль в утверждении традиций мировой музыкальной классики в русской музыке рубежа XIX–XX века. Хоровое творчество. А.Глазунов, образы русского эпоса, народного быта и природы в его творчестве. Интерес А. Лядова к народной песне, обращение не только к русскому фольклору, но и к фольклору других народов. С.Рахманинов – композитор, пианист, дирижер. Богатый мелодизм как определяющая черта музыки Рахманинова. Традиция и современность в музыке Рахманинова. Фортепианное творчество. Сложность идейно-художественного облика А.Скрябина, его эволюция от романтизма к символизму. Место И.Стравинского в музыкальном искусстве XX века. Новаторская сущность многогранной творческой деятельности, дань композитора различным направлениям современного музыкального искусства. Русские истоки музыки. Балеты Стравинского. Стравинский и Дягилев.

Отечественная музыкальная культура XX в. Музыкальная культура 20-30-х гг. Противоречия новой культурной политики. РАПМ и его борьба с новаторскими исканиями. Политизация всех музыкальных жанров. Период 30-х - 50-х гг. – музыкальное искусство в условиях тоталитарного государства. Творчество Р.М.Глиэра, Н.Я.Мяковского, С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича, А.И.Хачатуряна, И.О.Дунаевского, Д.Б.Кабалевского, Ю.А.Шапорина, Т.Н.Хренникова. Годы ВОВ. Огромная роль музыки в деле патриотического воспитания советских людей, а в особенности, – жанра песни, ставшей оружием в борьбе с врагом. Особая роль творчества композиторов-песенников – А.Александрова, В.Соловьёва-Седого, Б.Мокроусова, З.Захарова, М.Блантера и др. 60 – 90-е гг. Период «оттепели», появление возможности получения новой музыкальной информации из-за «железного занавеса». Создание мощной государственной системы профессионального музыкального воспитания, поддержки молодых музыкальных талантов. Расцвет творчества Д.Д.Шостаковича, Г.В.Свиридова, Р.Я.Щедрина. Появление нового поколения композиторов: С.Слонимский, В.Гаврилин, Б.Тищенко. Советский авангард (А.Шнитке, С.Губайдулина, Э.Денисов). Развитие жанров отечественной «лёгкой» музыки: джаз, рок- и поп- музыка.

Раздел III. Этномузыказнание

Исторические этапы развития этномузыказнания. Этномузыказнание в России. Основные этапы собирания фольклора в XIX веке; пути развития русской классической фольклористики. Нивелирование, подчёркивание ладовой специфики в первом и втором периодах при расшифровках. II период – появление научной проблематики в предисловиях. Отдельные критические работы. III этап – более точная фиксация на основе фонозаписи.

Становление научной проблематики русской фольклористики в XIX в. Советская фольклористика: основные этапы, научная проблематика.

Проблема жанровой классификации музыкального фольклора. Понятие жанра как вида народного творчества, имеющего определенное содержание, обрядовую или иную бытовую функцию, обладающего соответствующими чертами стилистики.

Музыкально-стилевая типология русского традиционного фольклора. Обрядовые жанры. Необрядовые жанры. Приуроченный фольклор. Синхронное существование, обусловившее взаимодействие жанрово-стилевых форм: песни раннего и позднего происхождения (свадебные лирические раннего и позднего происхождения, северная и южнорусская былины, «старшие» и «младшие» исторические песни, скорые и медленные хороводные песни, непротяжная и протяжная форма лирических песен).

Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка. Проблемы происхождения русского народного инструментария. Виды ударных, струнных, духовых инструментов; материал, способ звукоизвлечения, тембр, диапазон. Проблемы изучения репертуара: связь

репертуара инструментальной музыки с вокальными жанрами; проблемы стилистики инструментальной музыки.

Общая характеристика научной этномузыкологической литературы (направления, концептуальные аспекты, авторы).

Общая характеристика традиционной музыкальной культуры: сущностные черты, состав. Монодия: общая характеристика, сущностные черты, вопросы лада и формообразования. Рассмотрение взаимосвязи текста и напева в аспектах: образно-смысловом и композиционном. Преобладание косвенной смысловой связи (обрядовые, эпические жанры) над прямой (протяжные лирические песни). Три типа взаимосвязи в музыкально-смысловых периодах – музыкально-временном, слогоритмическом и тирадном

Музыкальное Востоковедение: общая характеристика, основная проблематика, классификационные аспекты. Ведущие черты звуковысотной и ритмической организации музыкального фольклора коренных народов Дальнего Востока России.

Фольклор и композиторское творчество: основные этапы взаимодействия. Основные этапы взаимодействия фольклора и композиторской музыки: 1) русское средневековье, знаменный распев; 2) русская комическая опера конца XVIII века; 3) глинкинский этап – 1830-е – 1840-е гг.; 4) 1860-е гг.; фольклор в творчестве композиторов «Могучей кучки» и Чайковского; 5) 1890-е гг. интерес к лирике протяжных песен. Фольклорные «волны» современной отечественной музыкальной культуры 1930-х, и 1950 – 1980-х гг. Актуальность фольклора для композиторского творчества (история и перспективы).

Проблема переинтонирования фольклора в музыкознании. Простое переинтонирование – обработка, цитирование (заимствование). Сложное переинтонирование – свободное претворение элементов фольклорного стиля – и его виды. Противоречивость теоретического осмысления переинтонирования и практики композиторского творчества, содержащего разнообразные, промежуточные виды претворения фольклора. Музыка на народные тексты: история; разнообразие и индивидуальность подходов в воплощении народных текстов композиторами различных эпох.

2.5. Перечень вопросов к вступительному экзамену по искусствоведению (музыкальное искусство)

Раздел I. Теория музыки

1. Категория жанра в музыке.
2. Теория функциональности.
3. Фактура в музыке.
4. Принципы организации многоголосия.
5. Тема и тематическая организация в музыке (теоретические и исторические аспекты).

6. Интонационная природа музыкального искусства.
7. Тональности. Историческая эволюция.
8. Принципы взаимодействия слова и музыки.
9. Система средств музыкальной выразительности в исторической перспективе.
10. Общие основы гармонии в XX веке.
11. Основные этапы развития многоголосия в эпохи Средневековья и Возрождения, ведущие творческие школы. Жанры и формы.
12. Особенности полифонии барокко.
13. Фуга. Предшественники и основные этапы развития.
14. Труды С. И. Танеева в контексте русской мысли о контрапункте.
15. Прелюдия и фуга в творчестве композиторов XIX–XX веков.

Раздел II. История музыки

1. Основные этапы развития богослужебного пения Русской православной церкви в X–XVII веках.
2. Переходный период в истории русской музыки (середина XVII – первая треть XVIII века.)
3. Русская хоровая культура XVIII–первой четверти XIX веков.
4. Музыкальный театр до М. И. Глинки.
5. Жанровая типология русской оперы XIX века.
6. Пути развития русского симфонизма в XIX веке.
7. И. Ф. Стравинский. Литературное наследие. Обзор жанров творчества. Музыкаловедческая литература.
8. Д. Д. Шостакович – симфонист.
9. Оперное наследие С. С. Прокофьева.
10. Основные стилистические направления в музыке второй половины XX века и формы их проявления в творчестве отечественных композиторов.
11. История западноевропейской мессы.
12. Инструментальный жанр западноевропейского барокко.
13. Оперное творчество Моцарта в контексте эпохи.
14. Романтизм как художественное явление. Литературное наследие композиторов-романтиков.
15. Западноевропейский симфонизм рубежа XIX–XX веков.

Раздел III. Этномузыказнание

1. Исторические этапы развития этномузыказнания.
2. Этномузыказнание в России.
3. Проблема жанровой классификации музыкального фольклора.
4. Музыкально-стилевая типология русского традиционного фольклора.
5. Музыка обрядового фольклора. Общие черты (конкретизация по выбору).
6. Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка.

7. Проблемы профессионализма в традиционной музыкальной культуре: вопросы авторства, письменной фиксации текстов.
8. Общая характеристика научной этномузыкалогической литературы (направления, концептуальные аспекты, авторы).
9. Ведущие черты звуковысотной и ритмической организации музыкального фольклора коренных народов Дальнего Востока России.
10. Монодия: общая характеристика, сущностные черты.
11. Общая характеристика традиционной музыкальной культуры: сущностные черты, состав.
12. Монодия: вопросы лада и формообразования.
13. Музыкальное востоковедение: общая характеристика, основная проблематика, классификационные аспекты.
14. Фольклор и композиторское творчество: основные этапы взаимодействия.
15. Актуальность фольклора для композиторского творчества (история и перспективы)

2.6. Критерии оценивания вступительного экзамена по искусствоведению:

- полнота знаний теоретического материала по наиболее общим проблемам искусствоведческой науки;
- умение извлекать и использовать основную информацию из заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;
- умение ясно, логично, грамотно излагать собственные размышления, делать умозаключения и выводы;
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;
- умение анализировать современное состояние изучаемой науки;
- способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами литературного языка, профессиональной терминологией, этикетной лексикой);
- способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых идей.

Результаты вступительного экзамена по искусствоведению (музыкальное искусство) определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение вступительного испытания.

Ответ на экзаменационный билет оценивается, исходя из следующих критериев:

«Отлично» – содержание ответа исчерпывает содержание вопроса. Поступающий демонстрирует знание содержания современных отечественных и зарубежных дискуссий по проблемам теории и истории музыкального искусства; умеет ориентироваться в многообразии понятийных структур и методов современного музыковедения, его связей с иными формами интеллектуального и духовного освоения действительности; свободно использует понятия, определения, фактический материал, примеры, цитаты. Поступающий показывает четкость и логическую последовательность в изложении ответа; убедительность в аргументации; краткость и точность формулировок; конкретность изложения материала.

«Хорошо» – содержание ответа в основных чертах отражает содержание вопроса, присутствует знание о сути музыковедческих концепций и этапов развития музыкального искусства. Поступающий демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но испытывает незначительные проблемы при проявлении способности применить исследовательские и информационные компетенции на практике по будущему профилю своего обучения.

«Удовлетворительно» – содержание ответа в основных чертах отражает содержание вопроса, имеются знания фактического материала, основных этапов развития музыкального искусства, основных музыковедческих научных школ, направлений, концепций, но допускаются ошибки. Не все положения ответа раскрыты полностью. Имеются фактические пробелы и не полное владение литературой. Нарушаются нормы профессионального языка; имеется нечеткость и двусмысленность речи. Слабая практическая применимость исследовательских и информационных компетенций по профилю своего обучения.

«Неудовлетворительно» – содержание ответа не отражает содержание вопроса. Отсутствуют фактические знания об основных этапах развития музыкального искусства и музыковедческих концепциях. Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. Ответ на вопросы не носит развернутого изложения темы, отсутствует умение проводить компаративистский анализ музыковедческих идей.

Поступающие, получившие по результатам вступительного экзамена по искусствоведению (музыкальное искусство) оценку «неудовлетворительно», не допускаются к дальнейшим вступительным экзаменам.

2.7. Литература, рекомендуемая для подготовки к экзамену

1. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствоведения: Античность. Средние века. Возрождение: учеб. пособие для аспирантов [Электронный

ресурс].- М.: Академ. проект, 2015. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298202&sr=1>

2. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания: XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология: учеб. Пособие [Электронный ресурс].-М.: Академ. проект, 2015.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298208&sr=1>

3. Васильченко, Е.В. Звук в системе культуры мировых цивилизаций. Учебное пособие / Е.В. Васильченко. - М.: Российский университет дружбы народов, 2013. - Ч. 1. - 235 с. - ISBN 978-5-209-05434-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226798>

4. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: Учеб. пособие. – М.: Науч.-изд. центр «Московская консерватория», 2014. – 440 с.

5. Гончаренко С. С. Детерминированность и недетерминированность музыкальной композиции. От серийности к минимализму: Учеб. Пособие по курсу «Музыкальная форма» для студентов высших учебных заведений. – Новосибирск, 2015. – 144 с.

6. Демешко, Г. А. Полифоническое формообразование в музыке XX века: мелодия и контрапункт: учеб. пособие / Г. А. Демешко. – Новосибирск: НГК им. М. И. Глинки, 2012. – 213 с.

7. Еременко, Г. А. Инструментальное творчество композиторов новой венской школы: учеб. пособие / Г. А. Еременко. – Новосибирск: НГК им. М. И. Глинки, 2014. – 80 с.

8. Кузнецов И. Полифония в русской музыке XX века. Вып. 1. – М.: ДЕКА-ВС, 2012.

9. «Как слово наше отзовется...». П. И. Чайковский в современном мире: колл. монография / науч. ред. и сост. Г. П. Овсянкина, Р. Г. Шитикова. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. – 252 с.

10. Садуова, А.Т. Импрессионизм в русской музыке рубежа XIX- XX веков: истоки, тенденции, стилевые особенности: монография/ А.Т. Садуова. - Уфа: БАГСУ, 2014.- 202 с.: нот.

11. Холопов Ю. Н. Музыкально-теоретическая система Хайнриха Шенкера [Электронный ресурс]. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298168>

12. Холопов Ю. Н. О трех зарубежных системах гармонии [Электронный ресурс]/ Ю.Н. Холопов. – М.: Директ- Медиа, 2014. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_7

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РЕФЕРАТА

3.1. Методические рекомендации по работе над рефератом

Лица, не имеющие научных публикаций по профилю подготовки, должны при поступлении в аспирантуру предоставлять реферат.

Поступающий на базе самостоятельно изученного научного материала по теории и истории музыкального искусства представляет реферат по искусствоведению (музыкальное искусство).

Реферат – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения.

Реферат представляет собой учебно-исследовательскую работу, которая должна показать знание источников по истории и теории музыкального искусства, выявить степень музыковедческой подготовленности поступающего, его умение применять полученное знание для постановки и решения исследовательских задач, связанных с изучением той или иной области музыкальной культуры.

Обязательные составные части реферата:

1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.

В оглавлении перечисляются названия всех структурных частей реферата с указанием соответствующих страниц, на которых начинается изложение данного раздела.

Во введении (1-2 стр.) должна быть поставлена исходная проблема, разъяснен ее смысл, обоснована ее актуальность, перечислены основные задачи реферата. Все дальнейшее изложение должно быть нацелено на решение поставленной во введении главной проблемы.

В основной части разделы, подразделы, пункты, подпункты должны быть пронумерованы арабскими цифрами, разделёнными точкой (например, 1.1.1. обозначает раздел 1, подраздел 1, пункт 1). Каждый структурный элемент должен иметь заголовок.

Автор реферата должен прежде всего разобраться в существующей литературе по вопросу, выделить основные подходы к решению поставленной проблемы, основные точки зрения на нее, привести аргументацию авторов или сторонников того или иного решения вопроса.

Вместе с тем, реферат предполагает свободное, критическое отношение к изложенным позициям. Необходимо постараться выявить их сильные и

слабые стороны, провести их сравнительный анализ, сформулировать собственную позицию.

Текст основной части должен быть написан таким образом, чтобы было ясно, где излагаются идеи того или иного автора, а где – собственные размышления поступающего.

В заключении (1-2 стр.) формулируются основные выводы (обобщения) из проведенного анализа: оно должно давать ответ на поставленный во введении вопрос. Содержание выводов должно быть обосновано всем предшествующим ходом мысли.

Список литературы составляется в соответствии с требованиями полного библиографического описания ГОСТ 7.1. (в том числе фамилия и инициалы автора, полное название работы, город, издательство, год, число страниц и т.д.). В случае использования текстов, размещенных в Интернете, необходимо указать имя автора материала, название материала и полный адрес страницы. Использование безымянных материалов не допускается.

Библиографические ссылки должны быть **оформлены** в тексте в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника в списке литературы (например, [8, с. 15]). Допускается использование ссылок на источники в виде постраничных сносок со сквозной нумерацией. В сноске (в том числе к цитатам) дается полное описание источника (как в списке литературы) с обязательным указанием соответствующих номеров страниц.

Объем реферата – не более 25-30 страниц печатного текста. Формат страницы – А4. Поля: слева – 3 см, снизу и сверху – 2 см, справа – 1 см. Шрифт: Times New Roman. Размер шрифта – 14. Междустрочный интервал – 1,5. Стилль оформления: Normal. Страницы реферата нумеруются арабскими цифрами, внизу страницы, без точки. На титульном листе номер не проставляется.

Использование сокращений нежелательно; в противном случае в местах их использования в тексте должна быть дана их расшифровка и приведены соответствующие пояснения, а в конце реферата приведен список используемых обозначений и сокращений.

Разрешается использовать различные шрифты и способы форматирования для акцентирования внимания на отдельных понятиях, утверждениях и т.д. Допускается использование таблиц, иллюстраций, графиков, схем, диаграмм и т.п. Они должны быть расположены в соответствующем месте текста и, в случае необходимости, пронумерованы.

3.2. Темы рефератов

1. Основные периоды развития зарубежной и отечественной музыки XX века.
2. Особенности современного музыкального языка.
3. Дебюсси – Стравинский – Шенберг как родоначальники нового музыкального мышления.
4. Австро-немецкий экспрессионизм (нововенцы),

5. Неопримитивизм и неоклассические тенденции как определяющие направления западноевропейской музыки XX века.
6. Изменчивость стиля Стравинского как отражение основных тенденций музыки XX века.
7. Американская композиторская школа: от рождения, джазовых экспериментов, творчества Дж. Гершвина до минималистических поисков Кейджа.
8. Монографические темы (Н. Мясковский, С. Прокофьев, Д. Шостакович, Г. Свиридов, Р. Щедрин, Э. Денисов, С. Губайдуллина, А. Шнитке, В. Гаврилин) в свете развития основных тенденций отечественной музыки и особенностей развития того или иного жанра.
9. Музыка из «бывшего СССР» (музыка композиторов бывших союзных республик).
10. Музыкальная культура постсоветского пространства.
11. Характеристика ленинградской и московской школ, диалога культур в полистилистике и композиторском фольклоризме.
12. Постмодернистские тенденции современной музыки.
13. Динамика развития западноевропейской музыкальной культуры в историко-стилевом аспекте.
14. Музыкальное искусство и наука в античном мире.
15. Эволюция видов музыкальной деятельности и музыкальных жанров в соответствии с периодизацией древнегреческой и римской культуры.
16. Музыка Средневековья. Григорианика в структуре богослужения и в историческом становлении
17. Светская музыкальная культура от средневековых менестрелей до мадригалистов Ренессанса.
18. Практика ренессансных академий и рождение оперы.
19. Музыкальная эстетика барокко
20. Музыка эпохи Реформации и контрреформации.
21. Английский музыкальный театр в пуританской среде.
22. Значение протестантского хора для немецкой культуры.
23. Инструментальное и кантатно-ораториальное творчество Баха и Генделя как итог развития музыкальной культуры позднего барокко и раннего классицизма.
24. История оперы: от *seria* до «лирической трагедии» и *buffa*, от Генделя до Люлли и Перголези.
25. Специфика музыкальной культуры Франции конца XVII – первой половины XVIII века
26. Оперная полемика эпохи Просвещения.
27. Музыкальная эстетика и вкусы Просвещения: музыкальный театр Глюка и венской классической школы.
28. Симфония и соната в творчестве Гайдна – Моцарта – Бетховена как вершина развития инструментальной музыки.
29. Эстетика музыкального романтизма.
30. Романтический музыкальный театр (балеты Адана и оперы Вебера).
31. Развитие национальных композиторских школ.

32. Синтез искусств, музыка и литература в симфонических произведениях XIX века (Берлиоз, Лист, Р. Штраус).
33. Освободительное движение в Италии и творчество Дж. Верди.
34. Поздние вердиевские шедевры на шекспировские сюжеты.
35. Музыкальные миры Рихарда Вагнера: мифология и музыкальная драма.
36. Французский музыкальный театр эпохи Реставрации.
37. Рождение оперетты и лирической оперы. «Фауст» и «Ромео и Джульетта» Гуно.
38. Шедевр оперного реализма - «Кармен» Бизе: история создания и исторические «метаморфозы».
39. Поздняя европейская опера XIX века
40. Завершение развития жанра симфонии в XIX веке: от элегических поэм Брамса до духовных исканий Г. Малера и Р. Штрауса.
41. Французский музыкальный импрессионизм и символизм, австро-немецкий экспрессионизм и нововенская школа, неоклассические тенденции как определяющие направления западноевропейской музыки начала XX века.
42. Проблемы профессионализма в традиционной музыкальной культуре.
43. Проблема переинтонирования фольклора в музыкознании.

Тема реферата может быть уточнена по согласованию с поступающим и учитывать его научные интересы.

3.3. Критерии оценивания реферата

Реферат оценивается на оценку «отлично» если:

- работа представляет собой оригинальное информационно достаточное исследование, демонстрирующее знание материала, конкретность его изложения, владение музыковедческой терминологией и проблематикой;
- задачи реферата сформулированы четко, непротиворечиво, основное содержание включает логически завершенное решение поставленных задач, заключение адекватно отражает итог проделанной работы
- текст реферата излагается грамотно, на хорошем теоретическом уровне, формулировки точны, аргументы убедительны;
- структура реферата соответствует общей логике аргументации выдвинутых тезисов;
- реферат содержит оригинальный критический анализ предложенной темы, соответствующий критерию новизны;
- библиографический список к реферату оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.1.–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

При недостаточной проявленности одного или нескольких критериев оценка за экзамен может быть снижена в соответствии с решением экзаменационной комиссии.