

**Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**Кафедра искусствоведения, музыкально-инструментального и
вокального искусства**

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной,
научной и международной
деятельности
Е.В. Савелова
«27» мая 2023 г.

**ВИДЫ ИСКУССТВА
(МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО)**

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА

**Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации
в аспирантуре**

**Научная специальность:
5.10.3 ВИДЫ ИСКУССТВА (МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО)**

Хабаровск, 2023

Составители:

С.Ю. Лысенко, доктор искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения, музыкального образования и искусства эстрады

Т.В. Лескова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения, музыкального образования и искусства эстрады.

Программа кандидатского экзамена рассмотрена и утверждена на заседании кафедры искусствоведения, музыкального образования и искусства эстрады «____» _____, протокол № _____.

«Утверждаю»:

Зав. кафедрой искусствоведения,
музыкального образования и искусства эстрады

_____ С.Ю. Лысенко
(подпись)

« ____ » _____ 2016 г.

Содержание

1. Общие сведения	4
1.1. Наименование.....	4
1.2. Место кандидатского экзамена в структуре образовательной программы.....	4
1.3. Цель кандидатского экзамена.....	4
1.4. Программа кандидатского экзамена.....	5
2. Методические указания для подготовки к кандидатскому экзамену.....	7
2.1. Требования для допуска к сдаче кандидатского экзамена.....	7
2.2. Перечень вопросов к кандидатскому экзамену.....	7
2.3. Критерии оценки устного ответа на кандидатском экзамене.....	8
2.4. Основная и дополнительная учебная литература.....	9
2.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»...	12

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование

Программа кандидатского экзамена «Искусствоведение (музыкальное искусство)» предназначена для аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение» (Музыкальное искусство), квалификации «Исследователь, преподаватель-исследователь» (уровень высшего образования, подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре), разработана на кафедре искусствоведения, музыкального образования и искусства эстрады ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный институт культуры».

1.2. Место кандидатского экзамена в структуре общеобразовательной программы

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине «Искусствоведение (музыкальное искусство)» является частью образовательной программы аспирантуры и завершает изучение дисциплин искусствоведческого цикла по профилю «Музыкальное искусство». Для успешной сдачи кандидатского экзамена аспиранты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Искусствоведение (Музыкальное искусство)» (модули «Общие проблемы теоретического музыкознания» и «Актуальные проблемы исторического музыкознания»), «Актуальные проблемы современного музыкознания».

1.3. Цель кандидатского экзамена

Целью кандидатского экзамена «Искусствоведение (музыкальное искусство)» является выявление глубины и основательности знаний аспиранта в области теории и истории музыкального искусства, уровня подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской и педагогической работе.

Аспирант, сдающий кандидатский экзамен по специальной дисциплине «Искусствоведение (музыкальное искусство)», должен продемонстрировать следующие результаты освоения дисциплины:

Знать основные проблемы современного теоретического и исторического музыкознания; закономерности развития музыкального искусства в историческом контексте;

Уметь использовать категориальный аппарат музыковедения, осмысливать закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте;

Владеть навыками критического анализа и оценки современных научных достижений в области теории и истории музыки, быть готовым к использованию полученных знаний для решения исследовательских и педагогических задач.

1.4. Программа кандидатского экзамена

В настоящей программе кандидатского экзамена представлены вопросы, посвященные общим проблемам музыкального искусства, искусствоведческим проблемам исторического и теоретического музыкознания.

Раздел 1. Общие проблемы теоретического музыкознания

Предмет и основные проблемы теоретического музыкознания в области звуковысотности, принципов организации многоголосной ткани, музыкальных форм и жанров.

Осмысление вопросов классической тонально-гармонической системы с позиций ее фундаментальной значимости для развития европейского тонально-гармонического мышления XVII – начала XXI вв. Эволюция классико-романтического гармонического стиля послебетховенского периода (1830-е годы) в плане фактурных и ладовых преобразований, как фактора индивидуализации композиторского стиля западноевропейских композиторов-романтиков Шумана, Шопена, Листа, Вагнера.

Наращивание тенденций технико-стилевого плюрализма в музыке XX века и функционирование гармонии как одного из активных стилеобразующих феноменов контекстного порядка. Важность теоретико-методологических основ постижения предмета. Общие тенденции методологии науки и методологии художественного познания в XX веке: заметный поворот научного познания от изучения предмета к изучению процессов; интеграция методов точных и гуманитарных наук в области анализа звуковысотных организаций XX века.

Проблематика организации многоголосной музыкальной ткани в музыковедческих исследованиях XX века. Полифоническое мышление в творчестве композиторов XX века. Индивидуализация приемов в связи с чертами ладоинтонационности, специфики гармонической вертикали и горизонтали в композиторском творчестве.

Группировка теоретических проблем музыкальных форм и жанров в современном музыкознании вокруг вопросов типологии, проблем содержательности музыкальной формы. Музыкальная композиция в аспекте композиторской рефлексии на этапах модернизма и постмодернизма как музыковедческая проблема.

Раздел 2. Актуальные проблемы исторического музыкознания

Предмет историографии. Значение историографических обобщений как основы развития музыкознания на современном этапе. Широкий круг крупных научных проблем и конкретных вопросов западной и отечественной музыкальной историографии XIX–XX веков на материале зарубежной и

русской музыки. Активное осмысление актуальных для различных национальных музыкальных культур историографических проблем: баховедение (в Германии), русская историография о Глинке как основоположнике русской музыкальной классики (в России).

Проблемы музыкального профессионализма в истории музыки: понятие, классификация исторических видов, современные специализации и критерии в комплексе актуальных проблем музыкальной науки, в частности Восток–Запад и других.

Музыкально-эстетическая проблематика как неотъемлемая часть исторического музыкознания. Эстетические проблемы эпохальных, национальных, авторских музыкальных стилей и музыкальных жанров. Значение музыкальной эстетики Возрождения, барокко, классицизма, романтизма, музыки XX века и современной музыки в истории музыкознания. Музыковедческая проблематика эстетических и творческих принципов отдельных стилевых направлений и творческих объединений, например, кучкизма в России, западноевропейского экспрессионизма начала XX века, неоклассицизма, авангарда и поставангарда, модернизма и постмодернизма и др.

Проблемы эволюции отдельных музыкальных жанровых отраслей на определенных этапах музыкально-исторического процесса. Основополагающее для современной музыкальной науки значение развития музыкальной драмы и романтического (русского и зарубежного), программного и непрограммного симфонизма в XIX–XX веках.

Особое значение проблем русской музыки для современного российского музыкознания. Вопросы жанровой эволюции русской классической оперы и симфонизма в XIX веке как фундамента развития советской музыки, преемственно и творчески развившей традиции русской музыкальной классики в первой половине XX века.

Перспективность контекстных социально-исторических аспектов в развитии музыкально-исторической науки. Важность социокультурных факторов на отдельных этапах становления и развития отечественной музыкальной культуры во второй половине XIX-го и в XX веке.

Раздел 3. Актуальные проблемы современного музыкознания

Исторический ракурс постижения актуальной проблематики в современном музыкознании. Ее связь со всем спектром исторического развития европейской музыки. Перспективные проблемы музыкознания в области плюралистического музыкального творчества XX века и современности.

Актуальность искусствоведческого комментирования музыкального модернизма и авангарда XX века, проблемы пост-практик в музыкознании последней трети XX – начала XXI веков. Неостилевые (неоромантизм, необарокко, неофольклоризм), минималистские тенденции в музыке второй

половины XX – начала XXI веков, индивидуальные системы музыкального мышления как объекты музыкальной научной рефлексии.

Проблемы теоретического осмысления современного музыкально-стилевого процесса: специфики современной звуковысотности на тональной и нетональной основе; организации музыкальной ткани, в частности, проблем полифонии первой половины XX века и эволюции линейно-полифонического мышления во второй половине XX века.

Музыковедческие концепции формообразования в музыке XX века. Проблемы открытой формы, зеркальной симметрии в формообразовании, детерминированности и недетерминированности в сериально-репетитивных композициях второй половины XX века.

Сложность конструктивно-стилевого анализа современной музыки. Возрастание значимости методологических проблем и методик как инструментов осмысления музыкально-исторического процесса современности. Интертекстуальный подход к осмыслению музыкального содержания.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ

2.1. Требования для допуска к сдаче кандидатского экзамена

Для допуска к сдаче кандидатского экзамена по искусствоведению (музыкальному искусству) аспирант должен прослушать курсы «Искусствоведение» (Музыкальное искусство) (модули «Общие проблемы теоретического музыкознания», «Актуальные проблемы исторического музыкознания»), «Актуальные проблемы современного музыкознания»; успешно пройти промежуточную аттестацию по вышеуказанным дисциплинам и ознакомиться с вопросами кандидатского экзамена по искусствоведению.

Структура проведения кандидатского экзамена включает подготовку, ответ на экзаменационные вопросы и подведение итогов членами экзаменационной комиссии. Экзамен принимается в устной форме (собеседование) по заранее утвержденным экзаменационным билетам.

2.2. Перечень вопросов к кандидатскому экзамену

Вопросы по модулю «Общие проблемы теоретического музыкознания»

1. Проблемы классической гармонии
2. Специфика классико-романтической гармонии
3. Модально-тональная звуковысотная организация в исторической перспективе

4. Свободная и организованная атональность в музыке XX века
5. Методология и методика анализа гармонии в музыке XX века
6. Проблемы полифонии в музыковедческих исследованиях XX века
7. Полифония в музыкальном искусстве первой половины XX века
8. Принципы линейного мышления в музыке второй половины XX века
9. Вопросы классификации жанров в современном музыкознании
10. Музыкальная форма: проблемы содержания
11. Проблемы типологии музыкальной формы в отечественном музыкознании
12. Функциональность музыкальной формы
13. Крупные инструментальные формы барокко: вопросы типологии
14. Эволюция сонатной формы
15. Музыкальная композиция в отечественной музыке: модернизм, постмодернизм

Вопросы по модулю «Актуальные проблемы исторического музыкознания»

1. Основная проблематика западной музыкальной историографии
2. Музыкальный профессионализм: классификация, критерии, историческая перспектива
3. Музыкальная эстетика эпохи Возрождения, вопросы жанрово-стилевого развития
4. Эстетические и жанрово-стилевые тенденции барокко
5. Проблемы баховедения
6. Эстетика и жанрово-стилевые тенденции классической музыки
7. Музыкальный романтизм в исторической перспективе XIX–XX вв.
8. Музыкальная драма в XIX веке
9. Композиторский фольклоризм: национальные направления в музыке XX века. Неофольклоризм Б. Бартока
10. Музыкальный экспрессионизм как художественный феномен
11. Неоклассицизм в музыке XX века: стиль и метод
12. Отечественная музыкальная историография XIX–XX вв. о проблемах развития русской музыки. Музыковедческая литература о Глинке
13. Русская опера XIX века в отечественном музыкознании
14. Пути развития русского симфонизма в XIX веке и преломление его традиций в отечественной музыке XX века
15. Стилистические направления в отечественной музыке XX века

2.3. Критерии оценки устного ответа на кандидатском экзамене

<i>Оценка</i>	<i>Критерии оценивания</i>
отлично	глубокое и систематическое знание теоретического содержания курса; умение собирать, систематизировать,

	анализировать и грамотно использовать информацию в полном объеме из рекомендованных и самостоятельно найденных теоретических источников; умение анализировать современное состояние изучаемой науки; способность демонстрировать навыки критического анализа, оценки новых идей и подходов современного музыкознания; исчерпывающий, логично выстроенный ответ на экзамене; демонстрация уверенных навыков применения полученных знаний, позволяющих формировать суждения по проблемам профессиональной деятельности
хорошо	достаточно полное знание теоретического содержания курса; умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать основную информацию из рекомендованных и самостоятельно найденных теоретических источников; логично выстроенный ответ на экзамене; наличие навыков применения полученных знаний, позволяющих формировать суждения по проблемам профессиональной деятельности
удовлетворительно	знание теоретического содержания курса «с пробелами»; неуверенная демонстрация умения собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информации из рекомендованных теоретических источников; низкое качество ответа на экзамене; несформированность навыков применения полученных знаний, позволяющих высказывать самостоятельные суждения по проблемам профессиональной деятельности

2.4. Основная и дополнительная учебная литература

Список основной литературы

1. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания: 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. Векслер, Ю. С. Альбан Берг и его время: [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.С. Векслер. – Н. Новгород: НГК, 2012.- 61 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312251&sr=1>
 5. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: Учеб. пособие. – М.: Науч.-изд. центр «Московская консерватория», 2014. – 440 с.
 6. 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.
 7. 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.
 8. Еременко, Г. А. Инструментальное творчество композиторов новой венской школы: учеб. пособие / Г. А. Еременко. – Новосибирск: НГК им. М. И. Глинки, 2014. – 80 с.
 9. Кузнецов И. Полифония в русской музыке XX века. Вып. 1. – М.: ДЕКА-ВС, 2012.
 10. Мутузкин, И. А. Музыка для флейты соло в творчестве зарубежных композиторов XX века [Электронный ресурс]: учеб.- метод. пособие/ И.А. Мутузкин. – Н. Новгород: ННГК им. М. И. Глинки, 2012.- 61 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312273&sr=1>
 11. Плотникова, Н. Ю. Полифония Василия Титова: учеб. пособие по полифонии / Н. Ю. Плотникова. - М.: Московская консерватория, 2014. – 128 с., нот.
 12. Шестаков В. П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века / В.П. Шестаков. - Изд. 3-е. – М.: Издательство ЛКИ, 2012. – 376 с.

Список дополнительной литературы

1. Екименко, Т.С. О додекафонной музыке Николая Каретникова : научное издание / Т.С. Екименко ; Министерство культуры Российской Федерации, Петрозаводская государственная консерватория ; науч. ред. В.И. Нилова. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2014. - 152 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8021-2346-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429311>
2. « 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.
3. 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.
4. 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>
 5. 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

Список первоисточников

1. Асафьев Б. В., Об исследовании русской музыки XVIII века и двух операх Бортнянского [Электронный ресурс] / Б. В. Асафьев. - М.: Директ-Медиа, 2008. - 50 с. - 978-5-9989-0650-3. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45790> (дата обращения 20.12.2015).
2. Давыдова Л. А. Фридерик Шопен: жизнь и музыкальная деятельность [Электронный ресурс]/ Л. А. Давыдова. – Режим доступа: www.biblioclub.ru. - СПб.: Типография С. Н. Худекова, 1892 – 50 с.
3. Лебедева-Емелина А. В. Русская духовная музыка в эпоху классицизма (1765-1825) [Электронный ресурс] / А. В. Лебедева-Емелина. - М.: Прогресс-Традиция, 2004. - 655 с. - 9785898262156. Режим доступа <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45110>.
4. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник в 2-х тт. Т. 2. XVIII век [Электронный ресурс] / Т. Ливанова. – М.: Музыка, 1983. – 444 с. – 9785998918155. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42500>.
5. Ноль Л., Бетховен : его жизнь и творчество. Том 1: Юность. Том 2: Зрелый возраст [Электронный ресурс] / Л. Ноль. - М.: Издание А. А. Карцева, 1892. - 497 с. - 9785998988011. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70975>.
6. П. Чайковский. VI-я симфония (H-moll). (Symphonie pathetique, op. 74). Тематическое разъяснение содержание [Электронный ресурс] / М.: Музыкальная торговля П. Юргенсона, 1912. - 18 с. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68042>.
7. Русская духовная музыка в документах и материалах. Том IV. Степан Васильевич Смоленский. Воспоминания [Электронный ресурс] / М.: Языки славянских культур, 2002. - 709 с. - 5-94457-056-3. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73341>
8. Русская духовная музыка в документах и материалах. Том 5. Александр Кастальский. Статьи, материалы, воспоминания, переписка [Электронный ресурс] / М.: Знак, 2006. - 350 с. - 5-9551-0151-9. Режим доступа :<http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211575>

9. Чешихин В., История русской музыки, с древнейших времен по 1903 год и позже, в эволюции родов музыкального творчества, в 6-ти томах. Том 1. История русской оперы (с 1674 по 1903 г.) [Электронный ресурс] / В. Чешихин. - М.: Электронпечатня П. Юргенсона, 1905. - 642 с. - 9785998996238. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72173>.

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине аспиранты могут использовать ресурсную базу КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека» (книги, журналы, газеты, издания на электронных носителях, аудио- и видеоиздания и другие виды документов; электронный и генеральный каталоги; ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; электронные ресурсы информационно-библиографического отдела; фонд авторефератов диссертаций и литературы групповой обработки; научные и методические материалы библиотеки и др.).

2.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. <http://www.e-mcfr.ru>.

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. <http://irbis.hgiik.ru>.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. <http://elibrary.ru/> Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. <http://carta.hgiik.ru>. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://window.edu.ru>

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://school-collection.edu.ru>

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://fcior.edu.ru>