

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова»

ТРЕБОВАНИЯ

к кандидатскому экзамену по специальности

Научная специальность
5.10.3 «Виды искусства (музыкальное искусство)»

Отрасль науки
Искусствоведение

Казань 2025

Настоящие требования разработаны в соответствии с утвержденным паспортом научной специальности **5.10.3 «Виды искусства (музыкальное искусство)»** по отрасли науки **«Искусствоведение»**. Требования разработаны выпускающими кафедрами ФГБОУ ВО «Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова» (протоколы № 9 от 4 декабря 2025 г, № 5 от 9 декабря 2025 г) в соответствии с программами указанных дисциплин на 2025-2026 уч.год.

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ

Вопросы по теоретическому музыкознанию

1. Неомодалность в XX веке.
2. Прототональность - тональность – атональность: феномены гармонического мышления.
3. Гармония Дебюсси: особенности, исторические параллели.
4. Гармония Скрябина.
5. Сонорность как свойство «Новой музыки».
6. Учение о музыкальной форме 19 века.
7. Соната и сюита: принципы взаимодействия.
8. Искусство контрапункта композиторов-нидерландцев эпохи Ренессанса.
9. Полифония в музыке второй половины XIX века.
10. Теоретические проблемы музыкальной композиции XX века.

Основная литература

1. Дубравская Т. История полифонии. Вып.2 б. М.: Музыка, 1996.
2. Евдокимова Ю. История полифонии. Вып. 1, 2а. М.: Музыка, 1983, 1989.
3. Музыкально-теоретические системы. Ю. Холопов [и др.]; [ред.: Т. С. Кюрегян, В. С. Ценова (отв. ред.)]; Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. М.: Композитор, 2006.
4. Протопопов В. История полифонии. Вып. 3–5. М.: Музыка, 1985–1987.
5. Теория современной композиции. М.: Музыка, 2005.
6. Холопов Ю. Гармония. Практический курс. 1 и 2 т. М.: Композитор, 2005.
7. Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. СПб.: Лань, 2003.

Дополнительная литература

1. Каратыгин В.Г. Избранные статьи / Сост. и авт. примеч. О. Л. Данскер. М.; Ленинград: Музыка. [Ленингр. отд-ние], 1965.
2. Кириллина Л.В. Бетховен: жизнь и творчество: [в 2 т.]. М.: Московская консерватория, 2009.
3. Кузнецов И. Теоретические основы полифонии XX века. М.: НТЦ "Консерватория", 1994.
4. Мессиан О. Техника моего музыкального языка. Пер. и коммент. М. Чебуркиной; Науч. редакция Ю. Н. Холопова. М.: Греко-латин. каб. Ю. А. Шичалина, 1994.
5. Назайкинский Е. В. Логика музыкальной композиции. М.: Музыка, 1982.
6. Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. М.: Классика-XXI, 2000.
7. Соколов А. С. Музыкальная композиция XX века: Диалектика творчества. М.: Композитор, 2011.
8. Холопов Ю. Очерки современной гармонии: Исследование. М.: Музыка, 1974.

Вопросы по историческому музыкознанию

1. Григорианский хорал.
2. Знаменный распев.
3. Европейская опера до XIX века: пути развития.
4. Европейская опера до XX века: пути развития.
5. Эстетические и творческие принципы «Могучей кучки».
6. Русская музыка рубежа XIX-XX веков: исторический обзор.
7. Инструментальная музыка эпохи барокко.
8. Советская музыка 1920-50-х годов: исторический обзор.
9. Жанр симфонии в XX веке.
10. Камерная музыка XIX века: особенности жанровой системы и музыкального языка.

Основная литература

1. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. М., 1989.
2. Черная М.Р. История зарубежной музыки. М., 2008 часть 1 и 2.
3. Музыка Австрии и Германии. Кн. 1. (М., 1975). Кн. 2. (М., 1990), Кн. 3. М., 2003.
4. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учеб. пособие. – НИЦ МК, М, 2011.
5. История русской музыки в 10 томах.
6. История русской музыки: Учебник. В 3-х вып. Вып. 1. Владышевская Т., Левашева О., Кандинский А. / Ред. А. Кандинский, Е. Сорокина. - М.: Музыка, 2013. - 560 с., нот.
7. История русской музыки: Учебник. В 3-х вып. Вып. II. Кн. 1. Кандинский А., Петров Д., Степанова И./ Под общ. ред. Е. Сорокиной и Ю. Розановой. — М.: Музыка, 2009.
8. Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки. М., 1977.
9. История современной отечественной музыки, вып. 1, 1917 – 1941. под редакцией М.Е. Тараканова. М.: Музыка, 2005г.; вып.2, 1990; вып.3 1999.
10. Лобанова М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 336 с.

Дополнительная литература

1. Кириллина Л.В. Реформаторские оперы Глюка. – М., 2006
2. Луцкер П.В., Сусидко И.П. Итальянская опера XVIII века. Ч. 1.: Под знаком Аркадии. – М., 1998.
3. Друсин М.С. Рихард Вагнер. – М.: Музгиз, 1963. – 95 с.
4. Левая Т.Н. Русская музыка начала XX в. в художественном контексте эпохи. – М., 1991.
5. Арановский М.А. Симфонические искания. М.: Советский композитор, 1979. – 288 с.
6. Русская музыка и XX века. Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры. М.: Государственный институт искусствознания, 1998. – 874 с.
7. Теория современной композиции. [Г. В. Григорьева и др.] ; отв. ред. В. С. Ценова]. М: Музыка, 2005. – 624 с.
8. Вагнер Р. Избранные работы / Сост. и коммент. И. А. Барсовой и С. А. Ошерова, Вступит. ст. А. Ф. Лосева. М.: Искусство, 1978. 695 с.
9. Соловцова Л. А. Дж. Верди. М., Джузеппе Верди. Жизненный и творческий путь, М. 1986.

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Вопросы к кандидатскому экзамену

1. Современный менеджмент в академической музыке. Формирование профессиональных навыков продюсера-академиста.
2. Нормативная правовая база реализации государственной культурной политики в Российской Федерации и ее применение в области музыкального искусства.
3. Особенности проектного менеджмента в сфере музыкального искусства.
4. Источники финансирования деятельности и ценообразование в музыкальном искусстве.
5. Музыкальное искусство и концертная деятельность в контексте реализации государственной культурной политики.
6. Маркетинговый комплекс в сфере музыкального искусства: особенности применения.
7. Исполнительский стиль и интерпретация музыкального произведения.
8. Исполнительские средства: темп и ритм, агогика, динамика, тембр, артикуляция, фразировка, построение музыкальной формы.
9. Музыкальное исполнительство в XIX веке.
10. Сравнительный анализ исполнительских интерпретаций: методы и принципы.

Основная литература

Сборники и учебники:

1. Гуревич Л. История оркестровых стилей. М.: Дека-ВС, 2014.
2. И. С. Бах и музыкальная практика немецкого барокко / сост. О. В. Геро, Р. А. Насонов. М.: МГК, 2016.
3. Интерпретация музыкального произведения в контексте культуры. М.: РАМ им. Гнесиных, 1994.
4. Как исполнять Баха. Сб. статей. М., 2006.
5. Как исполнять Бетховена. Сб. статей. М., 2002.
6. Как исполнять Гайдна. Сб. статей и материалов. М., 2004.
7. Как исполнять Моцарта. Сб. статей и материалов. М., 2004.
8. Как исполнять Рахманинова. Сб. статей. М., 2003.
9. Музыкально-исполнительское и педагогическое искусство XIX—XX веков: идеи, личности, школы. Т. I, II. Сб. статей по материалам межд. науч. конф. СПб., 2012.
10. Проблемы стиля и интерпретации музыки барокко. Сборник статей. М.: МГК им. П. И. Чайковского, 2001.
11. Русское музыкальное барокко: тенденции и перспективы исследования. Русское музыкальное барокко: тенденции и перспективы исследования: материалы международной научной конференции (18—19 ноября 2019 г.). Выпуск 3. Часть 1.
12. Старинная музыка (архив журнала). URL: <http://stmus.ru/archive.html>.
13. Фортепианная культура России: история и современность / рук. В. П. Чинаев, Отв. ред. С. В. Грохотов. М.: МГК, 2016.
14. Цыпин Г. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника. Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2016.

Монографии и статьи:

1. Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди. М.: Классика-XXI, 2018.
2. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. Издательство «Лань», «ПланетаМузыки»; 2018.
3. Бейшлаг А. Орнаментика в музыке. М.: Музыка, 1978.
4. Боброва О. Роль сравнительного анализа интерпретаций в фортепианной педагогике (на примере Фантазии Шумана) // Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Труды. Вып. 24 / ГМПИ им. Гнесиных. М., 1976. С. 68—93.
5. Бондаренко С. Типы слушателей в социологической теории музыки Т. Адорно // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2022. № 2.
6. Бочкарев Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии. 1975. № 1.
7. Браудо И. А. Артикуляция: О произношении мелодии. Л.: Музгиз, 1961. 198 с.
8. Гаккель Л. Я не боюсь, я музыкант. СПб., 1993.
9. Гарбузов Н. А. Зонная природа темпа и ритма // Н. А. Гарбузов — музыкант, исполнитель, педагог. М., 1980.
10. Григорьев В. Вопросы исполнительской формы и пути ее реализации // Музыкальное исполнительство и современность. М.: Музыка, 1988.
11. Григорьев В. Музыкальный романтизм. Сущность стиля и проблемы интерпретации // Проблемы романтизма в исполнительском искусстве. Научные труды Московской государственной консерватории. Вып. 6. М., 1994.
12. Зенаишвили Т. А. Орнаментика французских клавесинистов XVII—XVIII веков. М.: МГК, 2022.
13. Ивонина Л. Категории исполнительского движения в аспекте проблем методологии // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 11. Ч. 2. С. 108—112.
14. Казальс П. Об интерпретации // Советская музыка. 1956, № 1. С. 88—99.
15. Коган М. У врат мастерства. М.: Классика—XXI, 2004.
16. Козловский А. О некоторых изустных традициях и коррективах исполнения: (на основе встреч и бесед с музыкантами ушедшего поколения) // Музыкальная академия. 1993/2. С.

97—103.

17. Лайнсдорф Э. В защиту композитора: Альфа и омега искусства интерпретации. М., 1988.
18. Лебрехт Н. Кто убил классическую музыку? М.: Классика—XXI, 2007.
19. Магницкая Т. Н. Музыкальная фактура: теория, история, практика. 1993.
20. Майстер Х. Музыкальная риторика: ключ к интерпретации произведений И. С. Баха. М.: Классика—XXI, 2009.
21. Маккинон, Лилиас. Игра наизусть (перевод с английского Ф. Соколова). Л.: Музыка, 1967.
22. Малинковская А. Интерпретационный и классификационный аспекты изучения исполнительских стилей в трудах отечественных исследователей фортепианного искусства // Вестник кафедры ЮНЕСКО Музыкальное искусство и образование. 2017. № 3(19).
23. Мартынов В. И. Зона *opus posth* или рождение новой реальности. М.: Классика—XXI, 2008.
24. Меркулов А. М. История исполнительского искусства: каденция солиста в эпоху барокко и венецианского классицизма. М: Юрайт, 2022.
25. Музыкальное искусство барокко / сост. Т. Дубравская, А. Меркулов. М.: МГК, 2003.
26. Музыкально-исполнительское и педагогическое искусство XIX—XX вв. Часть 2. / сост. В. П. Чинаев, Д. Н. Часовитин. М.: МГК, 2013.
27. Назайкинский Е. О музыкальном темпе. М., 1965.
28. Назайкинский Е. В. Логика музыкальной композиции. М., 1982.
29. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М., 1973.
30. Сапонов М. Искусство импровизации. М.: Музыка, 1982.
31. Скребков С. С. К вопросу об исполнительской трактовке музыкальных произведений // Скребков С. С. Избранные статьи. М., 1980. С. 17—23.
32. Скребков С. С. Композитор и исполнитель // Скребков С. С. Избранные статьи. М., 1980. С. 9—16.
33. Степанова М. Специфика профессионального самоосознания музыканта-исполнителя // Музыкальная академия, № 3. 2000. С. 84.
34. Стоковский Л. Музыка для всех. М., 1959.
35. Фейнберг С. Исполнитель и произведение // Советская музыка. 1960. № 9.
36. Фишман Н. Из педагогических советов Бетховена // Методические записки по вопросам музыкального образования. М.: Музыка, 1966.
37. Харлап М. Исполнительское искусство как эстетическая проблема // Мастерству музыканта-исполнителя. М., 1976. Вып. 2. С. 5—67.
38. Холопова В. Музыкальный ритм. М., 1980.
39. Холопова В. Теория музыки. М.: Лань, 2010.
40. Хренов Н. А. Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики. М., 1981.
41. Цыпин Г. М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения. М.: Интерпракс, 1994.
42. Чередниченко Т. Композиция и интерпретация: три среза проблемы // Музыкальное исполнительство и современность. М.: Музыка, 1988.
43. Чинаев В. Выразительность, личность, стиль в исполнительской культуре прошлого и современности // Современные проблемы музыкального исполнительства / Саратовский университет, 1987.
44. Чинаев В. Исполнительские стили в контексте художественной культуры XVIII—XX веков (На примере фортепианного исполнительского искусства): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения: 17.00.02 «Музыкальное искусство» / Чинаев, Владимир Петрович. М., 1995.
45. Шульпяков О. Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. Л.: Музыка, 1986.

Справочные материалы

1. Музыкальная энциклопедия (в 6 тт.). М.: Советская энциклопедия, 1973—1982. Статьи: «Агогика», «Импровизация», «Нотное письмо», «Музыкальная письменность», «Произведение музыкальное», «Генерал-бас», «Орнаментика», «Ритм», «Темп»

КАФЕДРА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ, ПЕДАГОГИКИ, ГРАЖДАНСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Вопросы к кандидатскому экзамену

1. Становление и развитие системы профессионального музыкального образования в России.
2. Формирование системы музыкального образования «школа-училище-вуз».
3. Специфика профессиональной подготовки будущего педагога-музыканта в консерваториях.
4. Проблема готовности к профессиональной деятельности. Функции и аспекты готовности к профессиональной деятельности.
5. Основные критерии профессиональной готовности педагога-музыканта.
6. Теоретические и практические аспекты профессионально-педагогической деятельности педагога-музыканта.
7. Специфические компоненты музыкально-педагогической деятельности.
8. Творчество как основополагающий элемент музыкально-педагогической деятельности.
9. Инновационные процессы в сфере музыкально-педагогического образования.
10. Общие и специфические особенности инновационной музыкально-педагогической деятельности.
11. Сущностные характеристики музыкально-эстетических потребностей современной детско-подростковой аудитории, обучающейся в музыкальных школах системы дополнительного образования.
12. Особенности и специфика современных инновационных форм работы в дополнительном образовании (музыкально-эстетической сферы).

Основная литература

1. Абдуллин Э. Б. Теория музыкального образования. Учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений. – М.: «Академия», 2015. – 115с.
2. Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: «ВЛАДОС», 2000. – 95 с.
3. Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Изд. 2-е. Л., 1972.
4. Белоусова Н. В. Информационные технологии в процессе специальной подготовки педагога-музыканта: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.02 / Белоусова Наталья Викторовна; [Место защиты: Моск. гор. пед. ун-т]. - Москва, 2012. - 26 с.
5. Бернштейн Л. Музыка всем. – С-Пб.: «Композитор», 2001. – 112с.
6. Горбунова И. Б., Камерис А. Концепция музыкально-компьютерного образования в подготовке педагога-музыканта: Монография. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. — 115 с.
7. Горбунова И. Б., Панкова А. А. Музыкально-компьютерные технологии как фактор становления профессиональной компетентности современного музыканта-педагога // Вестник Иркутского государственного университета, 2013. No 12 (83). С. 390-395.
8. Горбунова И. Б. Международная научно-практическая конференция «Современное музыкальное образование». Музыка и время. 2015; No 10: 61 – 63.
9. Давыдов В. В. Научное обеспечение образования в свете нового педагогического мышления // В кн.: Новое педагогическое мышление. – М., «Академия», 2005. – 65 с.
10. Кабалецкий Д. Б. Педагогические размышления. – М. «Академия», 2008. – 56 с.
11. Каган М.С. Взаимодействие искусств в педагогическом процессе // Взаимодействие искусств в педагогическом процессе. Межвузовский сб. н. трудов / Отв. ред. Н.А. Яковлева. – Л., 2000. – 76 с.
12. Каган М.С. О месте искусства в жизни школы // Искусство в школе. М., «Просвещение» 2002. – 143 с.
13. Красильников И. М. Современные тенденции и противоречия развития музыкальной культуры и образования // Музыка в школе. М., «Академия» 2000. – 95с.
14. Красильников И. М., Крюков М.А. Музыкальное искусство и педагогика завтра // Музыка в школе. М., «Просвещение» – 2000. – 79 с.
15. Красильников И. М. Электронное музыкальное творчество в системе художественного

образования: автореферат дис. ... доктора педагогических наук: 13.00.02 / Красильников Игорь Михайлович [Место защиты: Ин-т худож. образования Рос. акад. образования]. - Москва, 2007. - 42 с.

16. Мариупольская Т. Г. Проблемы традиций и новаторства в современной теории и методике преподавания музыки. М., 2002.

17. Николаева Е. В. История музыкального образования: Древняя Русь: конец X – середина XVII столетия: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М., 2003.

18. Песталоцци, И. Г. Избранные педагогические сочинения в 2-х т / И.Г. Песталоцци. – М.: Педагогика, 1981. – Т. 1. – 333 с.; Т. 2. – 408 с.

19. Сизова Е. Р. Профессиональная подготовка специалистов в системе классического музыкального образования: дис. ... доктора пед. наук. – Челябинск, 2008. – 450 с.

20. Тхагапсоев Х. Г. Университет в современной России: технология как стратегический горизонт? // Высшее образование в России. – 2011. – No 4. – С. 58–61.

21. Уколова Л. И. Педагогически организованная музыкальная среда как средство становления духовно-нравственной культуры растущего человека: дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08. - М., 2008. - 390 с.

22. Федорова Е.Н. Ценостно-смысловая парадигма профессиональной педагогической деятельности / Е.Н. Федорова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - М., 2013. - No 8. - С. 342-345.

23. Федорович Е. Н. История музыкального образования: Учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2003. – 110 с.

24. Цыпин Г. М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения [Текст] : пособие для учащихся муз. отд-ний педвузов и консерваторий / Г. М. Цыпин. – М. : Интерпракс, 1994. – 373 с.

25. Целковников Б. М. Мировоззрение педагога-музыканта: в поисках смысла: Исследование / Под ред. Э. Б. Абдуллина. – М.: Прометей, 1998.