

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

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО «Казанская
государственная консерватория
имени Н.Г.Жиганова»,
доктор искусствоведения,
профессор

В.Р. Дулат-Алеев / Дулат-Алеев В.Р.
« 11 » *ноября* 20 *24* г.

ТРЕБОВАНИЯ
к кандидатскому экзамену по специальности

Научная специальность

5.10.3 «Виды искусства (музыкальное искусство)»

Отрасль науки

Искусствоведение

Настоящие требования соответствуют утвержденному паспорту 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» в соответствии с программами указанных дисциплин на 2024-2025 уч.год.

КАФЕДРА ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

(составитель: доктор искусствоведения, профессор Маклыгин А.Л.)

Вопросы к кандидатскому экзамену

1. Неомодалность в XX веке.
2. Протонональность - 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.

КАФЕДРА ИСТОРИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА, МУЗЫКАЛЬНОЙ КРИТИКИ И МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ

(составитель: кандидат искусствоведения, доцент Сокольская А.А.)

Вопросы к кандидатскому экзамену

1. Исполнительский стиль и интерпретация музыкального произведения.
2. Исполнительские средства: темп и ритм, агогика, динамика, тембр, артикуляция, фразировка, построение музыкальной формы.
3. Орнаментика, импровизация, каденция в музыке разных стилей. Исполнитель и авторский текст.
4. Исполнительское искусство XVII—XVIII веков.
5. Музыкальное исполнительство в XIX веке.
6. Музыкальное исполнительство в XX веке и в наши дни.
7. Музыкальное произведение как опус и как создание исполнителем художественного образа. Исполнительское искусство и звукозапись.
8. Виды музыкальной деятельности. Коммуникация в музыкальном искусстве: композитор, исполнитель, слушатель.
9. Психология музыкально-исполнительской деятельности.
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 ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

(составитель: доктор педагогических наук, профессор Калимуллина О.А.)

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. № 12 (83). С. 390-395.
8. Горбунова И. Б. Международная научно-практическая конференция «Современное музыкальное образование». Музыка и время. 2015; № 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. Кабалевский 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. – № 4. – С. 58–61.
21. Уколова Л. И. Педагогически организованная музыкальная среда как средство становления духовной 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. - № 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. Мироззрение педагога-музыканта: в поисках смысла: Исследование / Под ред. Э. Б. Абдуллина. – М.: Прометей, 1998.