

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра истории музыки

УТВЕРЖДЕН

на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»

«26» декабря 2016 г.

Председатель ученого совета

 К.М. Курленя

**ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
«ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКИ»**

для обучающихся по направлению подготовки
53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство
(профиль Музыкальная педагогика)

**Квалификация:
«Преподаватель»**

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 4 года

Разработчик:

Панкина Е.В., проректор по учебной работе, канд. иск., доцент

Редактор:

М.Ю. Смирнова, специалист по учебно-методической работе

Новосибирск 2016

Содержание

1. Общие положения	3
2. Требования к уровню подготовки студента	3
3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена «История и теория музыки»	5
4. Примерные вопросы.....	5
5. Список рекомендуемой литературы.....	7

1. Общие положения

Программа государственного экзамена «История и теория музыки» для обучающихся по направлению подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (профиль Музыкальная педагогика) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) (М., 2016) и Основной профессиональной образовательной программой высшего образования (Новосибирская консерватория, 2016).

Государственный экзамен проводится с целью определения качественного уровня общепрофессиональных, общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, способствующим его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, полностью соответствуют основной образовательной программе бакалавра, которую он освоил за время обучения.

2. Требования к уровню подготовки студента

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО, включает:

- культурно-эстетическую и музыкально-просветительскую среду, теорию музыки, исторические процессы в развитии музыкальной культуры и искусства;
- смежные виды искусства, педагогические системы в области музыкального искусства и образования, музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО, являются:

- произведения музыкального искусства;
- авторы произведений музыкального искусства;
- творческие коллективы, исполнители;
- учреждения культуры и архивы, профессиональные ассоциации;
- памятники культуры.

При прохождении государственной итоговой аттестации в виде государственного экзамена «Исполнение концертной программы» по данной форме выпускник демонстрирует результаты обучения по дисциплинам «История зарубежной музыки», «История русской музыки», «Сольфеджио», «Гармония», «Полифония», «Музыкальная форма»

У выпускника должны быть сформированы следующие **общекультурные (ОК)**, **общепрофессиональные (ОПК)** и

профессиональные (ПК) компетенции, подразумевающие:

- способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью выполнять научные исследования в составе исследовательской группы, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях (ПК-20).

В целом на ГИА выпускник должен продемонстрировать:

1) **знание:** общих законов развития искусства: видов, форм, направлений и стилей, исторических этапов в развитии национальных музыкальных культур, художественно-стилевых и национально-стилевых направлений в области музыкального искусства от древности до начала XXI века; композиторского творчества в культурно-эстетическом и историческом контексте; направлений и стилей зарубежной и отечественной музыки XX-XXI веков, техник композиторского письма XX-XXI веков, творчества зарубежных и отечественных композиторов XX-XXI веков; классической и современной гармонии, разновидностей полифонической техники, истории и теории музыкальных форм, научных трудов, посвященных истории и теории музыки, особенностей развития музыкальных жанров, правил записи хоровых партитур; основных этапов и истории и значительного репертуара в области музыкальной педагогики;

2) **умение:** излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов; пользоваться справочной литературой, применять теоретические знания при анализе феноменов музыкальной культуры; подбирать материал для исследования в области музыкальной педагогики, истории и теории музыки на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, систематизировать его, составлять библиографические списки, обозначить задачи и методы их решения, выстраивать структуру реферата, излагать и отстаивать свою научную позицию в контексте новейших достижений науки о музыкальном искусстве и смежных научных дисциплин; применять знания иностранных языков при осуществлении переводов профессиональных текстов;

3) **владение:** профессиональной лексикой, профессиональным понятийным аппаратом в области музыкальной педагогики, истории и теории музыки, методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений, понятийно-категориальным аппаратом музыковедческой науки, методикой научно-исследовательской работы в области музыкальной педагогики, истории и теории музыки, методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; навыками педагогической деятельности и

руководства музыкально-исполнительским коллективом; сценическим артистизмом.

3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена «История и теория музыки»

Государственный экзамен содержит два раздела. Первый раздел включает вопросы цикла «История музыки», второй раздел – вопросы цикла «Теория музыки».

Оценка выставляется на основе коллегиального решения членов государственной комиссии, она определяется качеством ответа, конкретностью и исчерпанностью ответов на вопросы членов экзаменационной комиссии. Дополнительные вопросы и их число определяется необходимостью объективной оценки уровня освоения студентом изучаемой дисциплины. По итогам выступления выпускника выставляется оценка по пятибалльной системе

4. Примерные вопросы

Раздел 1. История музыки.

Вопросы темы 1. История русской музыки

1. Древнерусское певческое искусство в музыкальной историографии XIX–XX вв.
2. Русская хоровая культура второй половины XVII – начала XX в. (эволюция жанра хорового духовного концерта)
3. Российский музыкальный театр в XVIII – первой трети XIX вв. (европейская опера на русской сцене, зарождение отечественной оперы, жанровые поиски «доглинкинской» эпохи)
4. Творчество М. И. Глинки в контексте жанровых и стилевых явлений отечественной и зарубежной музыки конца XVIII – первой половины XIX в.
5. Эстетические и художественные принципы композиторов Могучей кучки (на основании писем и мемуаров, критической деятельности, творческой практики; тенденции «кучкизма» в изложении В. В. Стасова).
6. Типология русской исторической оперы XIX в.
7. Русская симфония XIX – начала XX столетия: жанровая система, типы симфонической драматургии
8. Сказочно-романтическая опера и ее судьба в русской музыке XIX – начала XX в.
9. Русская музыка рубежа XIX–XX вв. в контексте художественных течений «серебряного века»
10. А. Н. Скрябин: философско-эстетические взгляды, эволюция творчества.
11. Творчество Д. Д. Шостаковича в социокультурном контексте его эпохи
12. Постмодернистские тенденции в отечественной музыке последней трети XX начала XXI вв.
13. Эволюция жанра «большой оперы» в XX в.
14. Волны русского авангарда: диалог эпох
15. Судьба кантатно-ораториальных жанров в отечественной музыке XX в.

Вопросы темы 2. История зарубежной музыки

1. Франко-фламандская школа: этапы развития, стилевая характеристика.
2. Эпоха барокко в музыкальной культуре: исторические этапы, эстетические принципы, особенности стилистики.
3. Российское и зарубежное баховедение классического и современного этапа.
4. Музыкальный театр эпохи Просвещения: основные принципы и реформы.
5. Отечественная бетховениана: музыковедческие подходы и проблематика.
6. Романтизм в музыкальной культуре XIX–XX веков: исторические этапы развития, эстетические и стилистические признаки.
7. Жанровые типы оперного театра в XIX веке.
8. Программный романтический симфонизм XIX-начала XX веков.
9. Симфония драматического типа в XIX-XX веков: терминология, воплощение конфликта, композиторские индивидуальности.
10. Экспрессионизм в музыкальной культуре XX века.
11. Проблема классического в музыке и неоклассицизм XX века: позиции и оценки исследователей.
12. Проблемы и тенденции развития западноевропейского музыкального театра в первой половине XX века (по материалам российского музыкознания).
13. Диалог с фольклором в музыке XIX-XX веков.
14. Новые тенденции в развитии оркестровой музыки в XX веке (по материалам российского музыкознания).
15. Послевоенный музыкальный авангард на Западе.

Раздел 2. Теория музыки.

Вопросы темы 1. Анализ музыкальных форм

1. Теория функциональности музыкальной формы.
2. Проблема тематизма в современной отечественной теории музыки.
3. Принципы систематики музыкальных форм.
4. Взаимодействие музыкальных форм. Нетипизированные формы.
5. Теории сонатной формы.
6. Формы ранней музыки.
7. Циклические формы: история и современность.
8. Доклассические принципы формообразования в современной музыке.
9. Стиливые претворения серийного метода.
10. Феномен «открытости» в музыкальной форме.
11. Техники композиции в музыке XX века.

Вопросы темы 2. Гармония

1. Лад как основополагающая категория гармонии.
2. Гармоническая вертикаль в многоголосии и ее исторические формы.
3. Модальность. Ее формы в старинной и современной музыке.
4. Типы организации гармонических систем XX века.
5. Историческая эволюция теории тональности.

6. Особенности гармонии в творчестве композиторов XX века (на выбор: Скрябин, Хиндемит, Мессиан, Барток, Стравинский, Шостакович, Свиридов и др.).

Вопросы темы 3. Полифония

1. Полифония и контрапункт. Современное состояние вопроса.
2. Полифония свободного письма: от эпохи барокко до наших дней.
3. Cantus firmus и формы его применения.
4. Мотет. Вопросы истории и теории мотетной формы.
5. Канон и его судьбы в музыке XVIII-XX вв.
6. Сложная (многотемная) fuga и её разновидности.
7. Жанровые контексты fugи в музыке XVIII-XX века.
8. Малый полифонический цикл после Баха.
9. Инвенции: баховская традиция и современные версии жанра.
10. Возрождение полифонии в музыке XX века. Способы типологизации современных полифонических форм и жанров.

5. Список рекомендуемой литературы

Основная

1. Актуальные проблемы культуры, искусства и художественного образования: сб. науч. тр. ОГИИ. Вып. 13 / гл. ред. Б.П. Хавторин; сост. и науч. ред. В.А. Логинова. - Оренбург, 2013.
2. Гуляницкая Н. С. Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм (история, теория, практика). М.: Языки славянской культуры, 2014 - 367 с.
3. Гуренко Е. Г. Что такое произведение искусства: эстетический анализ. Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2015 - 418 с.
4. Задерацкий В. В. Век XX. Звуковые контуры времени. Музыкальные идеи и образы минувшего века. М.: Музыка, 2014 - 574 с.
5. Коляденко Н. П. Проблемы музыкальной синестетики. Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки, 2015 - 159 с.
6. Мальцева А. А. Музыкально-риторические фигуры Барокко: проблемы методологии анализа (на материале лютеранских магнификатов XVII века). Новосибирск, 2014 - 322 с.
7. Музыка. Исполнительство. Образование: межвуз. сб. тр. Вып. 4; сост. А.В. Варламова, З.Г. Павлова; отв. ред. М.М. Берлянчик. - Якутск: Издат. дом СВФУ, 2013
8. Музыка в системе культуры: Науч. вестник Урал. консерватории : сб. ст. Вып. 8 : Актуальные проблемы теории и истории исполнительского искусства / М-во культуры РФ ; Урал. гос. консерватория им. М.П. Мусоргского ; ред.-сост. Б.Б. Бородин. - Екатеринбург : УГК, 2014. - 348 с.
9. Музыка в системе культуры: Науч. вестник Урал. консерватории : сб.

- ст. Вып. 10 : Актуальные проблемы теории и истории исполнительского искусства / М-во культуры РФ ; Урал. гос. консерватория им. М.П. Мусоргского ; ред.-сост. Б.Б. Бородин. - Екатеринбург : УГК, 2015. - 200 с.
- 10.Музыказнание: история и современность глазами молодых ученых: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., 21-22 октября 2013 года. Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2014.
 - 11.Образовательно-инновационные технологии: теория и практика: коллектив. моногр. Кн. 20 / А.И. Артюхина и др. ; под общ. ред. В.Т. Прохорова. - Минск : БГПУ, 2014.
 - 12.Прейсман Э.М. О музыке и музыкантах: время, события: отв. ред. Н.А. Яловская. - Красноярск, 2013.
 - 13.Рымко Г. А. Теоретические проблемы тексто-музыкальной формы: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М., 2014 - 26 с.
 - 14.Стогний И.С. Процессы смыслообразования в музыке (семиологический аспект): автореф. дис. ... д-ра искусствоведения : 8 спец. 17.00.02 - М., 2013.
 - 15.Холопова В. Н. Феномен музыки. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014 - 384 с.
 - 16.Художественное произведение в современной культуре : творчество - исполнительство - гуманитарное знание: сб. материалов и науч. ст. междунар. заоч. науч.-практ. конф., 24 марта 2014 г. гл. ред. И.В. Безгинова. - Челябинск : ЮУрГИИ им. П. Чайковского, 2014.
 - 17.Чернобривец П. А. Основы музыкальной эстетики. СПб.: Реноме, 2014 - 303 с.

Дополнительная литература

1. Акопян Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. – М.: Практика, 1995.
2. Бальтазар Г.У. фон, Барт К., Кюнг Г. Богословие и музыка. Три речи о Моцарте. – М.: Библиейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006.
3. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. – Л., Ленингр. отд-е : Сов. композитор, 1979. - 352 с.
4. Баренбойм Л.А. За полвека: Очерки. Статьи. материалы – Л., Ленингр. отд-е : Сов. композитор, 1989. - 368 с.
5. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М.: Классика – XXI, 2006.
6. Вопросы музыкальной педагогики: сб. ст. Вып. 1 / ред.-сост. В.А. Натансон. - М. : Музыка, 1979. - 159 с.
7. Вопросы музыкальной педагогики: сб. ст. Вып. 2 / ред.-сост. В.И. Руденко. - М. : Музыка, 1980. - 157 с.
8. Вопросы музыкальной педагогики: сб. ст. Вып. 3 / ред.-сост. Е.М. Царева. - М. : Музыка, 1981. - 217 с.
9. Вопросы музыкальной педагогики: сб. ст. Вып. 4 / ред.-сост. Ю.А. Усов.

- М. : Музыка, 1983. - 127 с.
10. Вопросы музыкальной педагогики: сб. ст. Вып. 5 / ред.-сост. В.А. Натансон, Л.В. Рощина. - М. : Музыка, 1984.
 11. Вопросы музыкальной педагогики: сб. ст. Вып. 6 / сост. В. Игонин, М. Говорушко. - Л. : Музыка, 1985. - 72 с.
 12. Вопросы музыкальной педагогики: сб. ст. Вып. 7 / сост. В.И. Руденко. - М. : Музыка, 1986. - 159 с.
 13. Вопросы музыкальной педагогики: сб. ст. Вып. 8 / сост. С.П. Понятовский. - М. : Музыка, 1987. - 139 с.
 14. Вопросы музыкальной педагогики: сб. ст. Вып. 10 / сост. Ю. Усов. - М. : Музыка, 1991. - 176 с.
 15. Вопросы теории и практики музыкальной педагогики / ред.-сост. В.М. Зеленский и В.Л. Яконюк ; М-во культуры БССР, Респ. науч.-метод. центр культуры, Белорус. гос. консерватория им. А.В. Луначарского. - Минск, 1989. - 124 с. 9
 16. Калужский В.М. Сентиментальное путешествие. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014.
 17. Жабинский К.А., Зенкин К.В. Музыка в пространстве культуры: Избранные статьи. – Вып. 1. – Ростов-на Дону: МП «Книга», 2001.
 18. Жабинский К.А., Зенкин К.В. Музыка в пространстве культуры: Избранные статьи. – Вып. 3. – Ростов-на-Дону, 2005.
 19. Жабинский К.А., Зенкин К.В. Музыка в пространстве культуры: Избранные статьи. – Вып. 4. – Ростов-на Дону: МП «Книга», 2010.
 20. Майкапар С.М. Музыкальное исполнительство и педагогика: Из неизданных трудов проф. С.М. Майкапара. – Челябинск: МРІ, 2006.
 21. Майстер Х. Музыкальная риторика: ключ к интерпретации произведений И.С. Баха. – М.: Классика – XXI, 2009.
 22. Нестьева М. Сергей Прокофьев. – Челябинск: Аркаим, 2003.
 23. Никитин Б. Сергей Рахманинов. Две жизни. – М.: Классика – XXI, 2008.
 24. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М. : Классика-XXI, 2004. - 140 с.
 25. Сенько Ю.В. Образование в гуманитарной перспективе. - Барнаул : Изд-во Алтай. гос. ун-та, 2011.
 26. Тараева Г. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Кн. 1 : Стратегии и методики / Галина Тараева. - М. : Классика-XXI, 2007. - 128 с.
 27. Тараева Г. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Кн. 2 : Технология презентации / Галина Тараева. - М. : Классика-XXI, 2007. - 120 с.
 28. Тараева Г. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике [Текст] . Кн. 3 : Интерактивное тестирование / Галина Тараева. - М. : Классика-XXI, 2007. - 128 с.
 29. Тарасов Г.С. Педагогика в системе музыкального образования: учеб. пособие по курсу "Педагогика" для студ. муз. вузов / Г.С. Тарасов ; М-

во культуры РСФСР, Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных. - М., 1986. – 46 с.

Перечень ресурсов сети «Интернет»

1. Хранилища аудиозаписей <http://www.classical.ru>
2. Сайты высших учебных заведений;
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>
4. База данных Российской государственной библиотеки по искусству <http://www.liar.ru>; электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru> и Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru> и др.
5. Собрание записей и нот академической музыки <http://classic-online.ru/>

Лицензионное программное обеспечение

1. АИБС «МАРК-SQL» Internet с электронной доставкой документов.