

Министерство культуры Российской Федерации

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

Кафедра истории музыки / Кафедра теории музыки

УТВЕРЖДЕН

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

«29» июня 2015 г.

Председатель ученого совета
К.М. Курленя

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

Направление подготовки
50.06.01 Искусствоведение
Направленность (профиль)
Музыкальное искусство

Квалификация:
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 3 года

Разработчик:
Казанцева Т.Г., кандидат искусствоведения, доцент

Редактор:
Смирнова М.Ю., преподаватель

Новосибирск 2015

Содержание

1. Общие положения	3
2. Требования к уровню подготовки аспиранта	3
3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена	5
4. Вопросы к государственному экзамену	5
5. Список рекомендуемой литературы	7

1. Общие положения

Программа государственного экзамена «История и теория музыки» по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение (направленность (профиль) Музыкальное искусство), разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО 50.06.01 Искусствоведение (М., 2014) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника, с учетом учебного плана НГК, Положения о государственной итоговой аттестации выпускников.

Программа государственного экзамена предполагает выяснение знаний аспирантов о достижениях и проблемах современного музыкознания, углубленного знания теории и истории музыки, ориентирования в проблематике современного музыкознания, овладения современными технологиями исследовательской деятельности, навыками самостоятельного анализа и систематизации материала, научного мышления и научного обобщения, умения использовать теоретический материал в практической деятельности, способствует формированию у выпускника универсальной компетенции, связанной со способностью ориентироваться в проблемном поле современного музыкознания и музыкальной педагогики (ПК-5).

2. Требования к уровню подготовки аспиранта

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП аспирантуры, включает решение профессиональных задач в сфере искусства, культуры и гуманитарного знания.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП аспирантуры, являются:

историко-художественные процессы и явления в их художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в произведениях музыкального искусства, теории и методологии музыкального искусства, эстетических концепциях;

- способы создания и презентации произведений музыкального искусства;
- произведения музыкального искусства;
- окружающая культурно-пространственная среда;
- система образования в области музыкального искусства;
- общественные объединения и профессиональные организации в области музыкального искусства;
- менеджмент и продюсирование в сфере музыкального искусства.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие ОПОП аспирантуры:

- научно-исследовательская деятельность в области музыкального искусства и музыкознания;
- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.

ОПОП аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.

В результате освоения ОПОП аспирантуры у выпускника должны быть сформированы:

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки;

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;

профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) ОПОП аспирантуры в рамках направления подготовки (далее – направленность программы).

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими **универсальными компетенциями**:

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-5).

Выпускник, освоивший ОПОП аспирантуры, должен обладать следующими **общепрофессиональными компетенциями**:

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-2).

Выпускник, освоивший ОПОП аспирантуры, должен обладать следующими **профессиональными компетенциями**:

в области научно-исследовательской деятельности:

– выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального искусства, этномузыкознания, музыкальной культуры и музыкального образования (ПК-1);

– организовывать и проводить работу, связанную с собиранием, исследованием, хранением, расшифровкой образцов музыкального фольклора, певческого искусства различных религиозных традиций (ПК-2);

– проводить работу, связанную с расшифровкой и нотацией в

современной системе исторических музыкальных источников (ПК-3);

– проводить работу, связанную с транскрипцией, транслитерацией, расшифровкой, переводом источников – памятников музыкально-теоретической мысли, документов, современных зарубежных исследований (ПК-4);

– ориентироваться в проблемном поле современного музыкознания и музыкальной педагогики (ПК-5);

в области педагогической деятельности:

– преподавать в высших учебных заведениях дисциплины в области музыкальной теории, истории, педагогики, психологии (ПК-6);

– составлять и разрабатывать учебную документацию, учебно-методические комплексы, методические пособия и материалы в соответствии с профилем преподаваемых предметов (ПК-7);

– анализировать актуальные проблемы и процессы в области современной высшей школы, всех уровней музыкального образования, владеть разнообразными педагогическими технологиями и методами (ПК-8).

3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена

Программа государственного экзамена «История и теория музыки» по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение (направленность (профиль) Музыкальное искусство) состоит из двух разделов. Первый раздел включает вопросы цикла «История музыки», второй раздел – вопросы цикла «Теория музыки».

4. Вопросы к государственному экзамену

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. Стилиевые 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, Мессиа́н, Барток, Стравинский, Шостакович, Свиридов и др.).

Вопросы темы 3. Музыкально-теоретические системы

1. Музыкально-теоретические системы как объект изучения. Структура МТС.
2. Музыкально-теоретические системы монодийных культур.
3. Музыкально-теоретические концепции в контексте развития МТС (на выбор: Дилецкий, Рамо, Фетис, Риман, Курт, Яворский, Асафьев).

Вопросы темы 4. 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 литература

1. *Анисимов А.В.* Взаимодействие солиста и оркестра в западноевропейском скрипичном концерте XVII–XIX веков. Автореф. дис. канд. иск. Магнитогорск, 2011.
2. *Биркан Р. И.* Зарубежная музыка конца XIX – начала XX века: Дебюсси, Равель, Малер, Штраус: очерки. СПб.: Изд-во СПбГУКИ, 2012.
3. *Владышевская Т. Ф.* Древнерусская певческая культура и история. М., 2012.
4. *Волов Д.И.* Оратории Генделя на христианские сюжеты: жанровая природа и национальные традиции: автореф. дис... канд. иск. М., 2012.
5. *Гончаренко С.С.* Детерминированность и недетерминированность музыкальной композиции. От серийности к минимализму. Учеб. Пособие. Новосибирск, 2015.

6. *Гончаренко С.С.* Об одном принципе доклассического формообразования в поздних квартетах Бетховена // Вестник музыкальной науки. Новосибирск, 2014. № 3 (5).
7. *Гуляницкая Н.* Музыкальная композиция. Модернизм, постмодернизм. История, теория, практика. М., 2014.
8. *Гундоруина А.А.* Современная нотография. Автореф. канд. дис.: проблемы методологии. Саратов, 2012.
9. *Демина В. Н.* Певческий канон викториальных торжеств «Служба благодарственная о Полтавской победе». – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовской гос. консерватории, 2013.
10. *Дискин К.В.* Эволюция учения о фуге в австро-немецкой традиции XVIII века: от И. Й. Фукса к И. Г. Альбрехтсбергеру: автореф. дис. ... канд. иск. СПб, 2013.
11. *Долинская Е.* Театр Прокофьева. Исследовательские очерки. М., 2012.
12. *Дурандина Е.* Универсум музыкального театра Прокофьева: к проблеме оперного жанра в XX веке // Звуковая среда современности: Сб. ст. памяти М. Е. Тараканова. М., 2012. С. 132–142.
13. *Еременко Г.А.* Инструментальное творчество композиторов новой венской школы. Уч. пособие. Новосибирск, 2014.
14. *Ефимова Ю. А.* Александр Васильевич Никольский. Творческий портрет: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Москва, 2011.
15. *Жалеева Р. Р., Панкина Е.В.* О ренессансном сверхмногоголосии: 40-голосные мотеты Алессандро Стриджо и Томаса Таллиса // Сибирский музыкальный альманах. Новосибирск, 2011. Вып. 9.
16. *Задерацкий В.В.* Век. XX. Звуковые контуры времени. Музыкальные идеи и образы минувшего века. М., 2014.
17. *Заднепровская Г., Чигарева Е.* «Моцартиана» Григория Корчмара // Музыкальная Академия. 2013 № 2.
18. *Игнатова М.* История и миф в операх Сергея Слонимского. Автореф. ...канд. иск. Р-н/Дону, 2011.
19. История русской музыки: Учебник для вузов по специальности 070111 «Музыковедение». В 3 вып. Вып. 1 / Т. Владышевская, О. Левашева, А. Кандинский; под общ. ред. Е. Сорокиной, А. Кандинского. М.: Музыка, 2013.
20. *Ишанкулова Е.З., Панкина Е.В.* Жанровая атрибуция номеров в мадригальных комедиях Адриано Банкьери // Вестник музыкальной науки. Новосибирск. № 2015 № 2 (8).
21. *Кириллина Л. А.Б.* Маркс как критик поздних произведений Бетховена // Музыкальная Академия. 2013 № 2.
22. *Кириченко О.Д., Панкина Е.В.* Итальянские влияния в немецкой полифонической песне XVI века // Вестник музыкальной науки. Новосибирск. 2014 № 3 (5).
23. *Китаева Е. О.* Оперы П. И. Чайковского 1880-х годов: поэтика трагического / Рос. акад. музыки им. Гнесиных. – Волгоград: Бланк, 2012.

24. *Комарницкая О. В.* Русская опера XIX – начала XXI веков. Проблемы жанра, драматургии, композиции: автореф. дис. ... доктора искусствоведения. Ростов-на-Дону, 2012.
25. *Комарницкая О.В.* Русская опера XX–XXI веков. Проблемы жанра, драматургии и композиции. М., 2011.
26. *Лобанкова Е. В.* Национальные мифы в русской музыкальной культуре: от Глинки до Скрябина: историко-социологические очерки. СПб, 2014.
27. *Лопатин М.В.* Франко-фламандские мессы XV века: на рубеже эпох. Эволюция многоголосного письма. Автореф. дис... канд. иск. М., 2011.
28. *Максимов Е.* Двадцать четыре вариации Бетховена: взгляд в будущее // Музыкальная Академия. 2013. №2.
29. *Мальцева А. А.* Музыкально-риторические фигуры Барокко: проблемы методологии анализа (на материале лютеранских магнификатов XVII века). Новосибирск, 2014.
30. *Михайлова О.С.* Библейское повествование в итальянской опере первой половины XIX в. Автореф. дисс. ... канд. иск. Ростов н/Д, 2014.
31. *Мосягина Н. В.* «Ключ разумения» монаха Тихона Макарьевского – музыкально-теоретический трактат второй половины XVII века: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 2014.
32. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учебное пособие / М. Высоцкая, Г. Григорьева. М.: Моск. гос. консерватория, 2011.
33. *Овчинникова Т. К.* Хоровой театр России рубежа XX–XXI века: Учеб. пособие для вузов по специальности 070105 «Дирижирование акад. хором». Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовской гос. консерватории, 2013.
34. *Перевалова А.В.* Традиции жанра маски в английском музыкально-драматическом театре второй половины XVII века: автореф. дис... канд. иск. Новосибирск, 2013.
35. *Протопопов В. В.* Из неопубликованного наследия: великие творения мировой духовной музыки, русская музыка всеобщего бдения, музыкальное творчество В. Титова: к проблеме партесного стиля. М., 2011.
36. *Путилова С.М.* Соноризм как художественное явление в музыке польских композиторов 60-70-х годов XX в. Автореф. канд. дис. М., 2011.
37. *Росс А.* Дальше – шум. Слушая XX век / Пер. с англ. М., 2012.
38. *Савенко С.И.* История музыки XX столетия. От Скрябина до Шнитке: Уч. М., 2011.
39. *Садуова А. Т.* Импрессионизм в русской музыке рубежа XIX–XX веков: истоки, тенденции, стилевые особенности: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Магнитогорск, 2011.
40. *Шабунова И.М.* Оркестровая стилистика эпохи барокко в музыке XX века (на примере жанра concerto-grosso) // Проблемы муз. науки. Журнал, 2012, №1.
41. *Шевцова О. Б.* Наука о церковном пении в трудах князя В. Ф. Одоевского: опыт реконструкции: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М., 2012.

42. *Щербатова О.А.* Звуковой образ инструмента в сольных фортепианных произведениях отечественных композиторов 60–80-х годов XX века: автореф. дис. канд иск. Н/Новгород, 2012.
43. *Яськевич И. Г.* История искусства музыкального театра: лекции, материалы. Изд. 2-е, испр. и доп. Новосибирск: НГТИ, 2013.

Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных Технологий

1. Портал классической музыки on-line: <http://classic-online.ru/>
2. International Music Score Library Project: <http://imslp.org/>
3. Портал классической музыки, нотной, учебной, исследовательской литературы: <http://intoclassics.net/>
4. Нотный архив Бориса Тараканова: <http://notes.tarakanov.net/>
5. Библиотека по музыковедению: <http://www.library.musicfancy.net/>
6. Библиотека сайта Music Student: <http://musstudent.ru/biblio>
7. Электронное периодическое издание «Открытый текст»:
<http://www.opentextnn.ru/>

Лицензионное программное обеспечение

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