

**ПРОГРАММЫ И ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
для поступающих в аспирантуру МГИМ им. А.Шнитке
по программам подготовки научно-педагогических кадров
44.06.01 Образование и педагогические науки,
50.06.01 Искусствоведение.

44.06.01 Образование и педагогические науки
13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (музыка)
ЭКЗАМЕН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. Требования к реферату

Вступительный реферат по специальности должен представлять собой научно-исследовательскую работу объёмом 25-30 страниц (размер шрифта – 14, через 1,5 интервала).

Назначение реферата – выявить профессиональный уровень автора, продемонстрировать его творческий потенциал, дающий основание претендовать на поступление в аспирантуру. Содержание и тематика реферата должны отражать актуальные проблемы музыкальной педагогики, в частности, в её музыкально-теоретических, музыкально-исторических либо музыкально-исполнительских аспектах.

Автору реферата необходимо опираться на определённый круг научно-литературных источников (материалов). Отсутствие соответствующего научно-теоретического фундамента поставит под сомнение профессиональную состоятельность автора реферата и, тем самым, его возможность поступления в аспирантуру.

Структура реферата определяется автором. В то же время в реферате должны быть обозначены следующие позиции:

- обоснование актуальности темы;
- обзор необходимой научной литературы;
- анализ материала, взятого в разработку;
- суждения и умозаключения автора по результатам проведённого анализа;
- резюмирующие положения, выводы;
- библиография.

Требования к вступительному экзамену по специальности:

Вступительный экзамен в аспирантуру по программе подготовки научно-педагогических кадров 44.06.01 Образование и педагогические науки сдаётся по вузовским программам совокупности предметов «педагогика», «музыкальная педагогика», «музыкальная психология».

Поступающий в аспирантуру должен обнаружить глубокие знания программного содержания предметов, иметь представление о фундаментальных работах и публикациях в периодических изданиях в избранной области, ориентироваться в проблематике дискуссий и критических взглядов ведущих ученых по затрагиваемым вопросам, уметь логично излагать материал, показать навыки владения понятийно-исследовательским аппаратом применительно к области специализации и продемонстрировать свободное владение материалом, изложенным в реферате.

Цель экзамена: выявить творческие интересы и реальную предрасположенность абитуриента к научно-исследовательской работе.

2. Поступающий в аспирантуру должен обнаружить необходимые знания в области теории и методики музыкального образования и воспитания, выявить профессиональную эрудицию в предполагаемой сфере исследования. Следует проявить осведомлённость о

наиболее важных музыкально-педагогических идеях, высказывавшихся в прошлом и настоящем, ориентироваться в проблемах, требующих своего решения в теории и практике преподавания музыки на современном этапе. Необходимо продемонстрировать владение понятийно-категориальным аппаратом, проявить научно-аналитические способности, а также умение достаточно ясно и точно излагать свои мысли.

Вступительный экзамен по специальности призван выявить степень готовности абитуриента к научно-исследовательской работе в области музыкальной педагогики.

Вопросы к экзамену по специальности:

1. Образование как функция и элемент культуры
2. Наука в культуре современной цивилизации.
3. Педагогика как наука и искусство
4. Объект, предмет, функции педагогики.
5. Единство образования и воспитания
6. Мотивация обучения
7. Соотношение дифференциации и генерализации в обучении
8. Предметная организация содержания образования. Структурно-логические связи изучаемых предметов.
9. Социальные и личностные отношения педагога и ученика
10. Преподаватель, его функции
11. Педагогические методы. Основания их классификации
12. Инновационная педагогика
13. Убеждение и внушение в педагогике
14. Организация образования и его материальная база
15. Педагогическая деятельность и теория Яна Амоса Коменского.
16. Педагогика эпохи Просвещения. Педагогические взгляды Ж.-Ж.Руссо.
17. Педагогическая деятельность и теория Иоганна Генриха Песталоцци.
18. Педагогическая деятельность и научные воззрения Константина Дмитриевича Ушинского.
19. Образование в России XIX века.
20. Развитие образования в России XX века.
21. Музыкальное образование и воспитание в России. Становление профессионального музыкального образования в XIX веке.
22. Музыкальное образование в СССР. Создание трехступенной системы музыкального образования.
23. Концепция музыкально-эстетического воспитания
24. Типы музыкальной деятельности и музыкальная педагогика
25. Предметная организация в музыкальном образовании
26. Эмоциональное и рациональное в процессе обучения музыке
27. Значение личностного общения при обучении музыке. Роль педагога по специальности в воспитании музыканта
28. Профессиональные и личностные качества педагога-музыканта
29. Педагогическая подготовка музыканта
30. Роль психологических знаний в деятельности музыканта-педагога
31. Интеллектуальная деятельность музыканта-педагога
32. Задачи музыкального образования в России на современном этапе

Методологические и психолого-педагогические основы обучения

Педагогика как наука, как особая отрасль человековедения. Связь педагогики с другими науками (философией, психологией, социологией, эстетикой и др.)

Формирование всесторонне и гармонично развитой личности как одна из основных целей и задач современной педагогики.

Воспитывающее обучение, его характерные особенности и свойства.

Педагогический процесс: структура и основные составляющие (компоненты).

Основные закономерности и принципы целостного педагогического процесса.

Содержание образования: теория и практика.

Технология обучения как последовательная и целенаправленная система практических действий педагога, ориентированная на решение актуальных воспитательно-образовательных задач.

Формы и методы осуществления целостного педагогического процесса.

Классификация и отличительные особенности методов обучения.

Проблемы активизации познавательной деятельности учащихся. Возрастные особенности учащихся и способы активизации их интереса к занятиям.

Организация самостоятельной работы учащихся. Самообразование как действенное средство повышения эффективности подготовки учащейся молодежи к будущей профессиональной деятельности.

Развивающее обучение: сущность, принципы, приёмы и способы осуществления.

Проблемное обучение: виды и формы.

Основы управления современными педагогическими структурами.

Литература

1. *Бордовская Н.В., Реан А.А.* Педагогика. СПб., 2007.
2. *Голованова Н.Ф.* Общая педагогика. СПб., 2005.
3. *Голованова Н.Ф.* Педагогика: Общие основы. СПб., 2010.
4. *Даринская Л.А.* Технологии педагогического мастерства. СПб., 2010.
5. *Емельянова И.Н.* Теория и методика воспитания. М., 2008.
6. *Загвязинский В.И.* Теория обучения: современная интерпретация. М., 2008.
7. *История педагогики и образования.* /Под ред. *З.И.Васильевой.* М., 2010.
8. *История педагогики и образования.* /Под ред. *А.И.Пискунова.* М., 2007.
9. *Краевский В.В.* Общие основы педагогики. М., 2005.
10. *Основы семейного воспитания.* /Под ред. *В.П.Сергеевой.* М., 2010.
11. *Педагогика: Педагогические теории, системы, технологии.* /Под ред. *С.А.Смирнова.* М., 2007.
12. *Педагогика.* /Под ред. *П.И.Пидкасистого.* М., 2011.
13. *Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н.* Педагогика. М., 2008.
14. *Теория обучения.* /Под ред. *И.П.Андриади.* М., 2010.
15. *Якушева С.Д.* Основы педагогического мастерства. М., 2010.

Дополнительная:

Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М., 1984

Безрукова В.С. Личностный фактор в системе теоретической педагогики. – Педагогика, 2007, № 5.

Болотов В.А., Сериков В.В. Размышления о педагогическом образовании. – Педагогика, 2007, № 9.

Гершунский Б.С. Философия образования. – М., 1998.

Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования. – М., 2000.

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М., 1986.

Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики. Ред. М.Н.Скаткина. – М., 1982.

История педагогики и образования. Учебное пособие. Ред. А.И.Пискунова. – М., 2001.

Король А.Д. Диалоговый подход к организации эвристического обучения. – Педагогика, 2007, № 9.

Леднев В.С. Содержание образования. – М., 1989.

Неменский Б.М. Дидактика глазами художника. – Журн. Педагогика, 1996, № 3.

- Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе. – М., 2000.
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. В двух томах. – М., 1989.
Ситаров В.А. Дидактика. – М., 2004.
Сластёнин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Педагогика. Учебное пособие. – М., 1998.
Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии. – М., 1995.

Профессионально-педагогические аспекты обучения музыке

Система музыкального воспитания и образования в современной России. Отличительные черты и особенности профессионального и дополнительного музыкального образования.

Музыкальные способности. Виды и разновидности. Формирование и развитие музыкальных способностей в процессе обучения.

Атрибутивные черты и характеристики творческой личности в сфере музыкальной культуры и педагогики. Виды и формы проявления творческой активности в учебной деятельности. Методы формирования творческих способностей у учащихся-музыкантов.

Профессиональные способности педагога-музыканта. Индивидуально-личностные качества педагога как компоненты его профессиональной деятельности. Коммуникативные способности преподавателя и техника педагогического общения.

Стили преподавания. Характеристика авторитарно-установочного («императивного») и либерально-сотворческого («толерантного») стиля преподавательской деятельности.

Традиции в российской музыкальной педагогике. Их отличительные особенности. Традиционное и инновационное в современной теории и практике обучения музыке.

Звукозаписи и их использование в учебно-образовательном процессе. Позитивные и негативные аспекты звукозаписей как метода учебной работы в музыкально-исполнительском классе.

Урок музыки. Специфические особенности групповой и индивидуальной («диадической») формы занятий. Задачи и содержание урока. Взаимопонимание и взаимодействие учителя и ученика. Подготовка педагога к уроку.

Литература

- Абдуллин Э.Б. Николаева Е.В. Теория музыкального образования. – М., 2004.
Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано. – М., 1978.
Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. – Л., 1963.
Базиков А.С. Музыкальное образование в современной России. – Тамбов, 2002.
Баренбойм Л.А. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. – Л., 1969.
Каган М.С. Музыка в мире искусств. – СПб, 1996.
Коган Г.М. Избранные статьи, вып. 2 и 3. – М., 1972, 1985.
Коган Г.М. У врат мастерства. – М., 1977.
Мариупольская Т.Г. Проблемы традиций и новаторства в современной теории и методике преподавания музыки. – М., 2002.
Медушевский В.В. Человек в зеркале интонационной формы. – Советская музыка, 1980, № 9.
Мелик-Пашаев А.А. Мир художника. – М., 2000
Методологическая культура педагога-музыканта. Ред. Э.Б.Абдуллина. – М., 2002.
Михайлов М.К. Этюды о стиле в музыке. Статьи и фрагменты. – Л., 1990.
Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. – М., 1972.
Назайкинский Е.В. Стил и жанр в музыке. – М., 2002.
Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. – М., 1988.
Николаева Е.В. Особенности музыкального образования в Древней Руси с XI до середины XV столетия. М., 1998.

- Психология музыкальной деятельности. Теория и практика. Учебное пособие. Ред. Г.М.Цыпина. – М., 2003.
- Савшинский С.И. Пианист и его работа. – Л., 1961.
- Савшинский С.И. Работа пианиста над музыкальным произведением. Л., 1964.
- Старчеус М.С. Слух музыканта. – М., 2003.
- Степняк Ю.В. Управление учебно-образовательными структурами в сфере культуры и искусства. – М., 2004.
- Сухова Л.Г. Национальные и интернациональные аспекты российской музыкально-педагогической школы. – Тамбов, 2004.
- Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. В сб. Проблемы индивидуальных различий. – М., 1961.
- Хазанов П.А. Оптимизация межличностных отношений и взаимодействий в системе «учитель – ученик». – М., 2006.
- Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности. – М., 1994.
- Щапов А.П. Фортепианная педагогика. – М., 1960.
- Щербакова А.И. Философия музыки и музыкального образования, части 1 и 2. – М., 2008.
- Юдин А.П. Национальная идея в русской музыкальной педагогике XIX века. – М., 2004.

3. Дифференцированные требования к поступающим в аспирантуру по отдельным музыкальным дисциплинам и направлениям исследования

Обучение игре на музыкальных инструментах (фортепиано, струнные, духовые и народные инструменты):

Музыкально-исполнительские способности и их развитие в процессе обучения.

Первоначальный этап обучения игре на музыкальном инструменте. Организация игровых движений ученика.

Планирование процесса обучения. Вопросы составления учебного репертуара.

Работа над полифонией; над произведениями малой и крупной формы,

Формирование технических умений и навыков. Работа над этюдами и упражнениями.

Содержание, структура и основные элементы урока в музыкально-исполнительском классе. Формы и виды проведения урока.

Индивидуальный подход к учащемуся как средство установления необходимого взаимопонимания и взаимодействия между ним и педагогом. Учёт индивидуальных природных возможностей (задатков, способностей) учащегося и в этой связи варьирование стратегии и тактики обучения.

Современные концепции интенсификации обучения в классах фортепиано, скрипки, баяна и других музыкальных инструментов.

Работа над музыкальным произведением. Этапы и стадии. Организация процесса изучения нового музыкального материала. Исполнительский замысел и его реализация в процессе работы над музыкальным произведением.

Публичное выступление учащегося. Подготовка учащегося к выступлению. Проблема эстрадного волнения – возможные пути и способы ее решения.

Литература

Алексеев А.Д. История фортепианного искусства. Части 1,2,3. – М., 1962, 1967, 1982.

Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. – Л., 1929.

Вицинский А.В. Беседы с пианистами. – М., 2004.

Вицинский А.В. Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением. – М., 2003.

Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. Ред. С.М.Хентовой. – М.-Л., 1966.

- Гинзбург Л.С. О работе над музыкальным произведением. – М., 1968.
Гинзбург Л.С., Григорьев В.Ю. История скрипичного искусства. – М., 1990
Гофман И. Фортепианная игра. Вопросы и ответы. – М., 1961.
Григорьев В.Ю. Исполнитель и эстрада. – Москва-Магнитогорск. 1998.
Дегтярёв А.Л. Учителя и ученики. Актуальные вопросы современного музыкального исполнительства и обучения игре на духовых инструментах. – М., 2008.
Коган Г.М. Работа пианиста. – М., 1963.
Маккиннон Л. Игра наизусть. – Л. 1967.
Малиновская А.В. Класс основного музыкального инструмента. Искусство фортепианного интонирования. – М., 2005.
Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1982.
Теория и методика обучения игре на фортепиано. Ред. А.Г.Каузовой и А.И.Николаевой. – М., 2001 г.
Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. – М., 1984.

Теория и история музыки

Цели и задачи музыкально-теоретических и музыкально исторических дисциплин. Особенности построения этих курсов в средних и высших специальных (музыкальных) учебных заведениях.

Принцип преемственности в изучении музыкально-теоретических и музыкально-исторических дисциплин.

Проблема комплексного (теоретического и практического) изучения основных элементов музыкального языка.

Общие понятия об элементах и средствах музыкальной выразительности: мелодике, ритме, ладотональности. Мелодико-синтаксические структуры и их эволюция в истории музыкальной культуры.

Теоретико-методические основы формирования и развития музыкальных способностей. Возрастные и профессиональные аспекты развития способностей.

Принципы построения основных музыкально-теоретических курсов (сольфеджио, гармония, полифония, анализ музыкальных произведений и др.).

Понятие о музыкальных жанрах. Основания и принципы жанровых классификаций.

Народно музыкальное творчество как феномен музыкальной культуры и объект изучения в профессиональных музыкальных учебных заведениях. Основное содержание и компоненты курса «Народное музыкальное творчество».

Интенсификация форм и методов освоения музыкально-теоретических дисциплин на современном этапе.

Самостоятельная работа учащегося. Деятельность педагога-теоретика по совершенствованию «технологии» домашних занятий учащегося.

Литература

- Алексеев Э.Е. Фольклор в контексте современной культуры: рассуждения о судьбах народной песни. – М., 1988
Асафьев Б.В. Русская музыка. – Л., 1979
Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. – М., 1978.
Волков А.И., Подъяблонская Л.Р., Родина Т.Б., Ройтерштейн М.И. Основы теоретическая музыкознания. Ред. М.И.Ройтерштейна. – М., 2003.
Зарубежная музыка XX века. Материалы и документы. Ред. И.В.Нестьева. – М., 1975.
История современной отечественной музыки в 3-х выпусках. Ред. М.Е.Тараканова и Е.Б.Долинской. – М., 1995, 1999, 2001 гг.
Карасева М. Сольфеджио – психотехника развития музыкального слуха. – М., 2002.
Кузнецов И.К. Теоретические основы полифонии XX века. – М., 1994.

Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки. Опыт сближения теоретического музыкознания и эстетики. – М., 1978.

Мазель Л.А. Проблемы классической гармонии. – М., 1972.

Мазель Л.А., Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. – М., 1967.

Медушевский В.В. Интонационная форма музыки. – М., 1993.

Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М., 1976.

Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. Ред. М.Е.Тараканова. – М., 1982.

Протопопов Вл. Вариационные процессы в музыкальной форме. – М., 1967.

Протопопов Вл. История полифонии в её важнейших явлениях. Западноевропейская классика. – М., 1965.

Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. – М., 2001.

Ройтерштейн М.И. Полифония. – М., 2002.

Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество. Очерки по теории фольклора. – М., 1994.

Скребков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей. – М., 1973.

Холопов Ю.Н. Современная музыка в курсе анализа музыкальных произведений. – М., 1966.

Теория современной композиции / Отв. Ред В.С. Ценова. – М., 2005.

Цуккерман В.А. Музыкально-теоретические очерки и этюды. – М., 1970.

Основные этапы и стадии развития мировой музыкальной культуры: исторический аспект.

Древние музыкальные культуры.

Европейская музыка эпохи Возрождения. Понятие о стиле барокко. Бах, Гендель.

Классицизм. Оперная реформа Глюка. Венская классическая школа: Гайдн, Моцарт, Бетховен.

Эпоха романтизма в европейской музыкальной культуре. Крупнейшие представители романтического направления в музыке (Шуберт, Вебер, Шопен, Лист, Шуман, Мендельсон и др.) Период позднего романтизма: Вагнер, Брамс, Брукнер.

Европейская музыка на рубеже XIX – XX столетий. Основные направления музыкальной мысли и стилевые феномены: импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм и др. Основоположники и наиболее видные представители этих течений и направлений в европейской и мировой музыкальной культуре Дебюсси, Равель, Малер, Р.Штраус, Онеггер, Хиндемит и др.

Ново-Венская школа и её представители.

Мировая музыкальная культура второй половины XX в. Калейдоскоп художественно-стилевых направлений, творческих поисков и экспериментов.

Национальные концепции освоения различных типов музыкального мышления в разных странах мира, синтез в современной музыке внеевропейских стран национальной и европейской традиций (ближнее зарубежье, США, страны Азии и Латинской Америки).

Массовая музыкальная культура XX века. Этапы ее становления и развития, современное состояние.

Литература

Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1769 г. Учебник. Т.1. – М., 1982.

Розеншильд К. История зарубежной музыки. Учебник для музыкальных ВУЗов. Вып. 1. – М., 1969.

Евдокимова Ю. История полифонии. Т.2А. Эпоха Возрождения. XV век. – М., 1989.

Дубравская Т. История полифонии. Т. 2Б. XVI век. – М., 1990.

Левик Б. История зарубежной музыки. Вып.2. – М., 1980.

Конен В. История зарубежной музыки. Вып.3. – М.,1981.

Друскин С. История зарубежной музыки второй половины XIX века. Вып.4. – М., 1963.
Музыка Австрии и Германии. – М. 1975.
Музыка Австрии и Германии XIX века. Кн. 2-я. – М., 1990.
Музыка Австрии и Германии XIX века. Кн. 3-я. – М., 2003.
История зарубежной музыки. Вып.5. – М., 1998.
История зарубежной музыки. Вып.6. – С-Пб., 1999.

Русская музыка: историко-стилевой аспект.

Становление русской национальной композиторской школы. Творчество Е.И.Фомина, Д.С.Бортнянского, И.Е.Хандошкина и др. Музыкальный театр; хоровые и камерно-инструментальные жанры русской музыки на рубеже XVIII – XIX вв.

Русская музыка первой половины XIX в. Оперное творчество А.Н.Верстовского и его роль в становлении жанра оперы на русской сцене.

Характеристика русского романса и его места в отечественной культуре начала XIX в. Творчество А.Е.Варламова и А.Л.Гурилёва.

М.И.Глинка и его историческая роль в русской музыкальной культуре. Общая характеристика творческого наследия композитора.

А.С.Даргомыжский как младший современник и ближайший последователь М.И.Глинки. Общая характеристика творчества А.С.Даргомыжского.

50-60-е годы XIX в. в истории русской музыки. Образование первых профессиональных музыкальных учебных заведений в России. Деятельность А.Г.Рубинштейна и его брата, Н.Г.Рубинштейна.

М.А.Балакирев и «Могучая кучка». Общая характеристика творчества А.П.Бородина, М.П.Мусоргского, Н.А.Римского-Корсакова, Ц.А.Кюи. Роль и значение «кучкистов» в истории русской художественной культуры.

П.И.Чайковский. Эстетические воззрения и творческие принципы. Общая характеристика творческого наследия Чайковского. Произведения композитора как вершина русского музыкального романтизма второй половины XIX в.

Беляевский кружок и его представители.

«Серебряный век» в русской музыке на рубеже XIX – XX вв. Творчество А.Н.Скрябина, С.В.Рахманинова, Н.К.Метнера как наивысшее достижение русской музыки в период «Серебряного века».

Общая характеристика творческого наследия А.Н.Скрябина, С.В.Рахманинова, Н.К.Метнера.

Крупнейшие художественные феномены и явления русской музыки XX столетия. С.С.Прокофьев и Д.Д.Шостакович. Общая характеристика жизненного и творческого пути этих композиторов.

Литература

Келдыш Ю. История русской музыки. Т. 1-3. – М., 1947 - 1954.

Левашева О., Келдыш Ю. История русской музыки. Т. 1 (от древнейших времен до середины XIX века). Изд.2. – М.,1980.

Келдыш Ю., Корабельникова Л., Корженьянц Т., Левашев Е., Сабина М.. История русской музыки. В 10-т. – М., 1979 - 1997.

История современной отечественной музыки. Вып. 1 (1917-1941). – М., 1995; Вып. 2 (1941-1958). – М., 1999.

Преподавание пения и дирижерско-хоровых дисциплин.

Специфика обучения в вокальном классе.

Развитие голоса; формирование и совершенствование основных вокальных умений и навыков.

Традиционные и современные приёмы и способы обучения пению.
Упражнения на распевание.
Применение ТСО в процессе занятий в вокальном классе.
Умение вокалиста осуществлять совместную работу с концертмейстером.
Исполнение вокальных произведений под собственный аккомпанемент как один из важных аспектов работы в вокальном классе.
Особенности учебной работы и исполнения классического и народно-песенного репертуара.
Принципы составления учебного репертуара для учащихся-вокалистов с учётом их индивидуальных (гендерных, возрастных и иных) различий.
Специфика обучения в дирижерско-хоровом классе.
Содержание, формы и методы учебной работы в дирижерско-хоровом классе.
Профессиональное и художественно-творческое развитие учащегося в процессе обучения хоровому дирижированию.
Особенности художественно-исполнительской деятельности в хоровом искусстве; их теоретическое и практическое освоение учащейся молодёжью.
Работа над хоровой партитурой: этапы и стадии.
Мануальная техника дирижёра-хоровика, её формирование и развитие в процессе обучения.
Особенности работы с детскими и взрослыми хоровыми коллективами.
Хор как органичное сообщество индивидуальностей хористов, как единый и целостный творческий коллектив.
Полифункциональная природа профессиональной деятельности дирижёра-хоровика. Основные аспекты и направления этой деятельности
Профессионально-значимые качества дирижера-хоровика и их развитие в ходе обучения.
Выдающиеся российские хормейстеры прошлого и настоящего. Их творческие установки, принципы, методы работы с хоровыми коллективами.

Литература

- Асафьев Б.В. О хоровом искусстве. – М., 1980
Багадуров В.А. Очерки по истории вокальной педагогики. – М., 1956.
Дирижёрское исполнительство. Сост. и ред. Л.Гинзбурга. – М., 1975.
Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М., 1986.
Евграфов Ю.А. Элементарная теория управления хором. – М., 1995.
Егоров А.А. Очерки по методике преподавания дирижерско-хоровых дисциплин. – Л., 1958.
Егоров А.А. Теория и практика работы с хором. – Л., 1951.
Ильин В.И. Очерки истории русской хоровой культуры второй половины XVII-начала XX века. – М., 1985.
Казачков С.А. Дирижерский аппарат и его постановка. – М., 1967.
Канерштейн М.М. Вопросы дирижирования. М., 1972.
Ержемский Г.Л. Закономерности и парадоксы дирижирования. – СПб, 1993.
Живов В.Л. Исполнительский анализ хоровых произведений. – М., 1987.
Живов В.Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика. – М., 2003.
Левандо П.П. Проблемы хороведения. – Л., 1974.
Матвеев Н.В. Хоровое пение: Учебное пособие по хороведению. – Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, 1998.
Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению – М., 1987.
Морозов В.П. Вокальный слух и голос. – Л., 1965.
Морозов В.П. Искусство резонансного пения. – М., 2002.

- Мусин И. О воспитании дирижёра: очерки. – Л., 1987.
Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967.
Никольская-Береговская К.Ф. История становления вокально-хорового искусства в России. – М., 2005.
Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники. – М., 1995.
Пигров К.К. Руководство хором. – М., 1964.
Птица К.Б. О музыке и музыкантах. – М., 1995.
Соколов В.Г. Работа с хором. – М., 1967.
Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению – М., 1992.
Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором. – М., 2002.
Стулова Г.П. Хоровой класс. – М., 1988.
Тевлин Б.Г. Хоровые пути. – М., 2001.
Хороведение. Ред. Б.Д.Критского, О.П.Соколовой. – М., 1989.
Чесноков П.Г. Хор и управление им. – М., 1952.

для поступающих в аспирантуру МГИМ им. А.Шнитке
по направлению подготовки
50.06.01 Искусствоведение
17.00.02 Музыкальное искусство
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)

ЭКЗАМЕН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Состоит из двух разделов: собеседование по реферату на тему будущей кандидатской диссертации; ответы на вопросы по билету (в билете два вопроса).

1. Требования к реферату

Вступительный реферат по специальности должен представлять собой научно-исследовательскую работу объёмом 24-30 страниц (размер шрифта – 14, через 1,5 интервала).

Назначение реферата – выявить профессиональный уровень автора, продемонстрировать его творческий потенциал, дающий основание претендовать на поступление в аспирантуру. Содержание и тематика реферата должны отражать актуальные проблемы музыкальной науки, в частности, в её музыкально-теоретических, музыкально-исторических либо музыкально-исполнительских аспектах.

Автору реферата необходимо опираться на определённый круг научно-литературных источников (материалов). Отсутствие соответствующего научно-теоретического фундамента поставит под сомнение профессиональную состоятельность автора реферата и, тем самым, его возможность поступления в аспирантуру.

Структура реферата определяется автором. В то же время в реферате должны быть обозначены следующие позиции:

- обоснование актуальности темы;
- обзор необходимой научной литературы;
- анализ материала, взятого в разработку;
- суждения и умозаключения автора по результатам проведённого анализа;
- резюмирующие положения, выводы;
- библиография.

2. Требования к ответу по билетам на экзамене по специальности:

Вступительный экзамен в аспирантуру по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации) сдается по вузовским программам совокупности предметов «история музыки», «гармония», «полифония», «анализ музыкальных форм», «музыкально-теоретические системы».

Поступающий в аспирантуру должен обнаружить глубокие знания программного содержания предметов, иметь представление о фундаментальных работах и публикациях в периодических изданиях в избранной области, ориентироваться в проблематике дискуссий и критических взглядов ведущих ученых по затрагиваемым вопросам, уметь логично излагать материал, показать навыки владения понятийно-исследовательским аппаратом применительно к области специализации и продемонстрировать свободное владение материалом, изложенным в реферате.

Цель экзамена: выявить творческие интересы и реальную предрасположенность абитуриента к научно-исследовательской работе.

2. Поступающий в аспирантуру должен обнаружить необходимые знания в области теории и истории музыкального искусства, показать профессиональную эрудицию в предполагаемой сфере исследования. Следует проявить осведомленность о наиболее важных музыкально-исторических, музыкально-теоретических идеях, высказывавшихся в прошлом и настоящем, ориентироваться в проблемах, требующих своего решения в теории и практике современного музыкознания современном этапе. Необходимо продемонстрировать владение понятийно-категориальным аппаратом, проявить научно-аналитические способности, а также умение достаточно ясно и точно излагать свои мысли. Вступительный экзамен по специальности призван выявить степень готовности абитуриента к научно-исследовательской работе в области музыкального искусства.

Вопросы к экзамену по специальности:

1. Эволюция классико-романтической жанровой системы в музыке XX века
2. Основные художественные тенденции музыки второй половины XX - начала XXI века.
3. Основные стилевые направления музыки первой половины XX века.
4. Развитие циклической симфонии в западноевропейской музыке XIX века.
5. Симфоническая поэма в западноевропейской и русской музыке XIX-XX веков.
6. Развитие симфонических жанров в музыкальной культуре XX века.
7. Опера и драма: пути взаимодействия.
8. Романтическая фортепианная миниатюра.
9. Балет в отечественной музыке XIX-XX веков.
10. Камерно-инструментальное творчество классико-романтической эпохи.
11. Песня и романс в различных европейских профессиональных национальных традициях.
12. Фольклор и профессиональная музыкальная культура.
13. Хоровая музыка отечественных композиторов XVIII-XXI веков.
14. Концерт как жанр европейской музыки XVIII-XXI веков.
15. Ведущие музыкальные жанры эпохи барокко.
16. Неоклассицизм в музыке.
17. Полистилистика в современной музыке.
18. Творчество А. Г. Шнитке: общая характеристика стиля, его эволюция.
19. Эволюция аккорда.
20. Основные звуковысотные системы XX века.
21. Классико-романтическая гармоническая система.
22. Модальность в музыке.
23. Новая тональность в музыке XIX-XXI веков.

24. Сонорика и сонористика.
25. Линеарные функции гармонии. Гармоническая колористика.
26. Додекафония. Сериализм.
27. Полифония в русской музыке.
28. Полифонические техники XX века.
29. Полифоническая техника и композиция в произведениях строгого стиля.
30. Фуигированные формы в музыке XVIII-XXI веков.
31. Сонатная форма в ее исторической эволюции.
32. Вариационная форма в ее историческом развитии.
33. Рондо в его исторической эволюции.
34. Специфика вокальных форм.
35. Гармония и число. Учение о пропорциях (от античности до эпохи барокко).
36. Музыкально-теоретическая мысль о техниках композиции XX века.
37. Формирование учения о гармонии.
38. Русская музыкально-теоретическая школа.

Теория и история музыки

Цели и задачи музыкально-теоретических и музыкально исторических дисциплин. Особенности построения этих курсов в средних и высших специальных (музыкальных) учебных заведениях.

Принцип преемственности в изучении музыкально-теоретических и музыкально-исторических дисциплин.

Проблема комплексного (теоретического и практического) изучения основных элементов музыкального языка.

Общие понятия об элементах и средствах музыкальной выразительности: мелодике, ритме, ладотональности. Мелодико-синтаксические структуры и их эволюция в истории музыкальной культуры.

Понятие о музыкальных жанрах. Основания и принципы жанровых классификаций.

Народно-музыкальное творчество как феномен музыкальной культуры.

Древние музыкальные культуры.

Европейская музыка эпохи Возрождения. Понятие о стиле барокко. Бах, Гендель. Классицизм.

Оперная реформа Глюка. Венская классическая школа: Гайдн, Моцарт, Бетховен.

Эпоха романтизма в европейской музыкальной культуре. Крупнейшие представители романтического направления в музыке (Шуберт, Вебер, Шопен, Лист, Шуман, Мендельсон и др.) Период позднего романтизма: Вагнер, Брамс, Брукнер.

Европейская музыка на рубеже XIX – XX столетий. Основные направления музыкальной мысли и стилевые феномены: импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм и др. Основоположники и наиболее видные представители этих течений и направлений в европейской и мировой музыкальной культуре Дебюсси, Равель, Малер, Р.Штраус, Онеггер, Хиндемит и др.

Ново-Венская школа и её представители.

Мировая музыкальная культура второй половины XX в. Многообразие художественно-стилевых направлений, творческих поисков и экспериментов.

Национальные концепции освоения различных типов музыкального мышления в разных странах мира, синтез в современной музыке внеевропейских стран национальной и европейской традиций (ближнее зарубежье, США, страны Азии и Латинской Америки).

Массовая музыкальная культура XX века. Этапы ее становления и развития, современное состояние.

Литература

- Алексеев Э.Е. Фольклор в контексте современной культуры: рассуждения о судьбах народной песни. – М., 1988
- Асафьев Б.В. Русская музыка. – Л., 1979
- Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. – М., 1978.
- Волков А.И., Подьяблонская Л.Р., Родина Т.Б., Ройтерштейн М.И. Основы теоретическая музыковедения. Ред. М.И.Ройтерштейна. – М., 2003.
- Друскин С. История зарубежной музыки второй половины XIX века. Вып.4. – М., 1963. Музыка Австрии и Германии. – М. 1975.
- Евдокимова Ю. История полифонии. Т.2А. Эпоха Возрождения. XV век. – М., 1989.
- Дубравская Т. История полифонии. Т. 2Б. XVI век. – М., 1990.
- Зарубежная музыка XX века. Материалы и документы. Ред. И.В.Нестьева. – М., 1975.
- История современной отечественной музыки в 3-х выпусках. Ред. М.Е.Тараканова и Е.Б.Долинской. – М., 1995, 1999, 2001 гг.
- История зарубежной музыки. Вып.5. – М., 1998.
- История зарубежной музыки. Вып.6. – С-Пб, 1999.
- Карасева М. Сольфеджио – психотехника развития музыкального слуха. – М., 2002.
- Кузнецов И.К. Теоретические основы полифонии XX века. – М., 1994.
- Левик Б. История зарубежной музыки. Вып.2. – М., 1980.
- Конен В. История зарубежной музыки. Вып.3. – М.,1981.
- Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1769 г. Учебник. Т.1. – М., 1982.
- Розеншильд К. История зарубежной музыки. Учебник для музыкальных ВУЗов. Вып. 1. – М., 1969.
- Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки. Опыт сближения теоретического музыковедения и эстетики. – М., 1978.
- Мазель Л.А. Проблемы классической гармонии. – М., 1972.
- Мазель Л.А., Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. – М., 1967.
- Медушевский В.В. Интонационная форма музыки. – М., 1993.
- Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М., 1976.
- Музыка Австрии и Германии XIX века. Кн. 2-я. – М., 1990.
- Музыка Австрии и Германии XIX века. Кн. 3-я. – М., 2003.
- Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. Ред. М.Е.Тараканова. – М., 1982.
- Протопопов Вл. Вариационные процессы в музыкальной форме. – М., 1967.
- Протопопов Вл. История полифонии в её важнейших явлениях. Западноевропейская классика. – М., 1965.
- Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. – М., 2001.
- Ройтерштейн М.И. Полифония. – М., 2002.
- Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество. Очерки по теории фольклора. – М., 1994.
- Скрёбков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей. – М., 1973.
- Теория современной композиции / Отв. Ред В.С. Ценова. – М., 2005.
- Холопов Ю.Н. Современная музыка в курсе анализа музыкальных произведений. – М., 1966.
- Цуккерман В.А. Музыкально-теоретические очерки и этюды. – М., 1970.

Русская музыка: историко-стилевой аспект.

- Становление русской национальной композиторской школы. Творчество Е.И.Фомина, Д.С.Бортнянского, И.Е.Хандошкина и др. Музыкальный театр; хоровые и камерно-инструментальные жанры русской музыки на рубеже XVIII – XIX вв.
- Русская музыка первой половины XIX в. Оперное творчество А.Н.Верстовского и его роль в

становлении жанра оперы на русской сцене.

Характеристика русского романса и его места в отечественной культуре начала XIX в. Творчество А.Е.Варламова и А.Л.Гурилёва.

М.И.Глинка и его историческая роль в русской музыкальной культуре. Общая характеристика творческого наследия композитора.

А.С.Даргомыжский как младший современник и ближайший последователь М.И.Глинки. Общая характеристика творчества А.С.Даргомыжского.

50-60-е годы XIX в. в истории русской музыки. Образование первых профессиональных музыкальных учебных заведений в России. Деятельность А.Г. Рубинштейна и его брата, Н.Г.Рубинштейна.

М.А.Балакирев и «Могучая кучка». Общая характеристика творчества А.П.Бородина, М.П.Мусоргского, Н.А.Римского-Корсакова, Ц.А.Кюи. Роль и значение «кучкистов» в истории русской художественной культуры.

П.И.Чайковский. Эстетические воззрения и творческие принципы. Общая характеристика творческого наследия Чайковского. Произведения композитора как вершина русского музыкального романтизма второй половины XIX в.

Беляевский кружок и его представители.

«Серебряный век» в русской музыке на рубеже XIX – XX вв. Творчество А.Н.Скрябина, С.В.Рахманинова, Н.К.Метнера как наивысшее достижение русской музыки в период «Серебряного века».

Общая характеристика творческого наследия А.Н.Скрябина, С.В.Рахманинова, Н.К.Метнера.

Крупнейшие художественные феномены и явления русской музыки XX столетия. С.С.Прокофьев и Д.Д.Шостакович. Общая характеристика жизненного и творческого пути этих композиторов.

Литература

История современной отечественной музыки. Вып. 1 (1917-1941). – М., 1995; Вып. 2 (1941-1958). – М., 1999.

Келдыш Ю. История русской музыки. Т. 1-3. – М., 1947 - 1954.

Келдыш Ю., Корабельникова Л., Корженьянц Т., Левашев Е., Сабина М. История русской музыки. В 10-т. – М., 1979 - 1997.

Левашева О., Келдыш Ю. История русской музыки. Т. 1 (от древнейших времен до середины XIX века). Изд.2. – М.,1980.

ЭКЗАМЕН ПО ФИЛОСОФИИ

На экзамене по философии поступающий в аспирантуру должен обнаружить глубокие познания в следующих областях фундаментальных положений науки:

Предмет философии. Сущность предмета философии, ее роль в истории мировой культуры; основные этапы развития философской мысли.

Бытие. Проблема бытия; сущностные философские категории: субстанция, пространство, время, движение, материя.

Сознание. Структура сознания; соотношение уровней сознательного и бессознательного, категория духовности.

Познание. Особенности процесса познания как формы отражения объективной действительности (в плане научном, религиозном, художественном и др.).

Общество и личность. Трактовка моделей общества и личности (как субъекта) с позиций материализма, экзистенциализма, идеализма и других философских учений.

Общество и природа. Проблемы противоречий между природой и обществом; гармонизация отношений как снятие этих противоречий; выход в ноосферу как решение глобальных экологических проблем.

Примерные вопросы к вступительному экзамену по философии

1. Философия как вид знания.
2. Гераклит Эфесский, понятие о логосе.
3. Элейская школа (Ксенофан, Парменид, Зенон).
4. Философия атомизма.
5. Софистика. Проблема рационального знания.
6. Метод познания истины в философии Сократа.
7. Учение Платона об идеях.
8. Учение Платона о душе и человеке.
9. Аристотель. Понятие о сущности материи. Учение о причинах.
10. Учение Аристотеля о душе. Разум и воля.
11. Эпикур. Физический и социальный атомизм.
12. Философия стоицизма.
13. Неоплатонизм. Завершение античной традиции.
14. Средневековая философия, как синтез двух традиций христианской и античной.
15. Патристика. Отцы церкви о соотношении веры и разума.
16. Учение Августина о Боге. Проблема добра и зла.
17. Фома Аквинский. Систематизатор средневековой схоластики.
18. Проблема универсалий в эпоху схоластики. Номинализм и реализм.
19. Основные черты философии эпохи Возрождения. Гуманизм, антропоцентризм, пантеизм.
20. Социально-политические учения в эпоху Возрождения
21. Основные черты философии Нового времени. Механизм и проблемы метода.
22. Эмпиризм философии Бэкона.
23. Проблема познания философии Локка.
24. Учение о субстанции Спинозы.
25. Субъективный идеализм Беркли. Скептицизм и агностицизм Юма.
26. Сущность просветительского движения философии 18-го века. Деизм, материалистическое понимание природы, критика церкви и религии.
27. Кант. Понятие трансцендентальности. Определение критерия и грани достоверного познания.
28. Этика Канта. Категорический императив и проблема свободы человека.

29. Гегель. Философия как самосознание Абсолютного начала.
30. Фейербах. Философия будущего и сущность антропологического материализма.
31. Историческая необходимость и сознательная деятельность людей.
32. Философия иррационализма. Волонтаризм как основная метафизическая концепция. Философии Шопенгауэра.
33. Ницше. Основные концептуальные принципы: воля к власти, идея сверхчеловека, вечное возвращение.
34. Кьеркегор как предшественник философии экзистенциализма.
35. Философия жизни. Бергсон, Дильтей.
36. Фрейд. Бессознательное и его роль в культуре.
37. Экзистенциализм. Проблема существования и её выражение в экзистенциальном и рациональном мышлении.
38. Важнейшие течения в русской философии 19-го века.
39. Концепция метафизики всеединства и софиологии Соловьёва.
40. Проблема личности, свободы и творчества в философии Бердяева.

I

Литература

- А.Н. Чанышев. Курс лекций по древней философии. – М., 1981.
 А.Н. Чанышев. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.
 В.В. Соколов. Европейская философия XV-XVII вв. – М., 1984.
 А.В. Гулыга. Немецкая классическая философия. – М., 1986.
 А.А. Галактионов, П.Ф. Никандров. Русская философия IX-XIX вв. – Л., 1989.
 История философии в кратком изложении (перевод с чешского И.И. Богута). – М.: Мысль, 1991.

ЭКЗАМЕН ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Письменный перевод со словарем с иностранного языка на русский оригинального текста по специальности объемом 1500 печатных знаков. Время подготовки – 45 минут.

Реферирование на русском языке иностранного текста по специальности объемом 1500 печатных знаков (работа со словарем). Время подготовки – 30 минут.

Передача содержания общественно-политического текста на иностранном языке. Объем текста - 1500 печатных знаков. Время подготовки – 30 минут (работа без словаря).

Беседа на иностранном языке по темам: биография, избранная специальность, научные интересы, актуальные общественно-культурные события и т. д.