

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

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по научной
деятельности
и вопросам развития

 Хайрутдинова Д.Ф.
« 2 » декабря
20 22 г.

ТРЕБОВАНИЯ

к кандидатскому экзамену по специальности

Научная специальность

5.10.3 «Виды искусства (музыкальное искусство)»

Отрасль науки

Искусствоведение

Казань 2022

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 2022-2023 уч.год.

КАФЕДРА ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

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

Вопросы к кандидатскому экзамену

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

(составитель: кандидат искусствоведения, доцент Хадеева Е.Н.)

Вопросы к кандидатскому экзамену

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

Основная литература

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

Дополнительная литература

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

КАФЕДРА ИСТОРИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА, МУЗЫКАЛЬНОЙ КРИТИКИ И МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ

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», «Планета музыки»; 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 венского 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 // Мастерство 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»