

ВОПРОСЫ ДЛЯ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Направление обучения – 50.06.01 «Искусствоведение»

Направленность (профиль) – «Музыкальное искусство»

Раздел 1. История музыки

История отечественной музыки

1. *Основные этапы истории профессиональной отечественной музыки.*
 - 1.1. Русская хоровая культура XVIII – первой четверти XIX веков.
 - 1.2. Историческая роль творчества М.И. Глинки.
 - 1.3. Наследие кучкистов как важный этап развития русского музыкального искусства.
 - 1.4. Музыка эпохи «Серебряного века».
 - 1.5. Русская музыкальная классика и русская музыка XX века (к проблеме преемственности традиций).
 - 1.6. Основные события музыкально-общественной жизни СССР в период с 1917 до середины 1950-х годов.
 - 1.7. Основные стилистические направления в искусстве XX века и формы их проявления в советской музыке (авангард 1910–1920-х годов, неофольклоризм, неоклассицизм, новые техники середины столетия и т.д.).
 - 1.8. Полистилистика и интертекстуальность и их проявления в отечественной музыке постмодерна.
 - 1.9. Отечественная музыкальная культура последних десятилетий.
2. *Литературное наследие классиков отечественной музыки:*
 - 2.1. Литературное наследие М.И. Глинки.
 - 2.2. Эстетические и творческие принципы композиторов Могучей кучки (по материалам их литературного наследия).
 - 2.3. Литературное и эпистолярное наследие П.И. Чайковского.
 - 2.4. Мировоззрение А.Н. Скрябина (на основе литературного наследия).
 - 2.5. Литературное наследие И.Ф. Стравинского.
 - 2.6. Автобиография и дневники С.С. Прокофьева.
 - 2.7. Мировоззрение А.Г. Шнитке (на основе литературного наследия композитора).
3. *Отечественная музыкальная историография.*
 - 3.1. Музыкаведческая литература о М.И. Глинке,
 - 3.2. Музыкаведческая литература о композиторах «Могучей кучки» (А.П. Бородине, М.П. Мусоргском, Н.А. Римском-Корсакове)
 - 3.3. Освещение творчества П.И. Чайковского в отечественном музыкознании.
 - 3.4. Музыкаведческая литература о С.В. Рахманинове.
 - 3.5. Труды отечественных музыковедов о творчестве И.Ф.Стравинского.
 - 3.6. Музыкаведческая литература о С.С. Прокофьеве.

- 3.7. Освещение творчества Д.Д. Шостаковиче в отечественной музыкальной историографии.
- 3.8. Музыкаловедческая литература о А.Г. Шнитке.
- 3.9. Музыкаловедческая литература о Р.К. Щедрине.
4. *Ведущие жанры отечественной музыки.*
 - 4.1. Музыкальный театр до М.И. Глинки.
 - 4.2. Русская классическая опера XIX века. Обзор жанров.
 - 4.3. Пути развития русского симфонизма в XIX веке.
 - 4.4. Камерно-инструментальная музыка в России XIX века. Эволюция жанров.
 - 4.5. Вклад С.В. Рахманинова и А.Н. Скрябина в развитие жанров инструментальной музыки.
 - 4.6. Камерно-вокальная музыка русских композиторов XIX–XX веков
 - 4.7. Обзор жанров творчества И.Ф. Стравинского.
 - 4.8. Пути развития отечественного симфонизма XX века: Н.Я. Мясковский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович.
 - 4.9. Отечественная опера XX столетия.
 - 4.10. Жанры камерно-инструментальной музыки в творчестве русских композиторов XX века.
 - 4.11. Обзор ведущих жанров музыки А.Г. Шнитке

История зарубежной музыки

1. *Основные этапы развития западноевропейского искусства.*
 - 1.1. Музыкальная культура эпохи античности.
 - 1.2. Музыкальная культура Средних веков.
 - 1.3. Музыка в эпоху Возрождения
 - 1.4. Эпоха барокко в музыкальной культуре: эстетические признаки, художественные индивидуальности.
 - 1.5. Восприятие наследия И.С. Баха в период 1750–2000 гг.
 - 1.6. Век Просвещения. Музыкальный классицизм.
 - 1.7. Эпоха раннего романтизма в западноевропейской музыке.
 - 1.8. Поздний романтизм, «постромантизм» и «неоромантизм» в музыке.
 - 1.9. Национальные композиторские школы XIX века в Польше, Чехии, Норвегии.
 - 1.10. Ведущие художественные течения в западноевропейской музыке рубежа XIX–XX веков. Импрессионизм. Экспрессионизм. Веризм.
 - 1.11. Неоклассицизм в музыке XX века.
 - 1.12. Национальные направления в музыке XX века.
 - 1.13. Ведущие направления зарубежной музыки последних десятилетий.
 - 1.14. Пути развития музыкальной культуры США.
2. *Основные этапы развития зарубежной и русской историографии (музыкально-исторической науки) XIX и XX веков на материале зарубежной музыки.*
 - 2.1. Основные труды в области баховедения – западного и русского.

- 2.2. Русская бетховениана XIX и XX веков.
- 2.3. Понятие «романтизм» в музыкальной науке.
- 2.4. Творчество Р.Вагнера как объект полемики в искусствознании.
- 2.5. Освещение ведущих художественных направлений искусства XX века в отечественной музыкальной историографии
3. *Литературное наследие классиков западноевропейской музыки.*
- 3.1. Литературные труды композиторов-романтиков середины XIX в.: Р.Шуман. Г.Берлиоз.
- 3.2. Литературное наследие представителей позднего романтизма. Р. Вагнер. Ф. Лист. Р. Штраус.
- 3.3. Творчество зарубежных композиторов XIX–XX веков в зеркале их литературной деятельности (Б. Барток, П. Хиндемит, А.Шёнберг, О.Мессиян, К Штокхаузен).
4. *Ведущие виды и жанры западноевропейской музыки.*
- 4.1. Зарождение и ранний этап развития оперы (от рубежа XVI-XVII веков до середины XVIII в.)
- 4.2. Оперные реформы конца XVIII в. (Глюк, Моцарт).
- 4.3. Проблемы музыкальной драмы в XIX веке.
- 4.4. Пути развития музыкально-театральных жанров в западноевропейском искусстве XX столетия.
- 4.5. Вклад западноевропейских композиторов-романтиков в развитие фортепианной музыки.
- 4.6. Романтическая песня в зарубежной музыке XIX века
- 4.7. Этапы развития симфонии со 2-й половины XVIII в. до начала XX в. (от Гайдна до Малера)
- 4.8. Симфоническая поэма: история и эстетика жанра.
- 4.9. Симфонические искания зарубежных композиторов XX века.
- 4.10. Метаморфозы оперного искусства (с конца XIX века).
- 4.11. Массовые музыкальные виды и жанры в культуре XX века.

Раздел 2. Теория музыки

Анализ музыкальных произведений

1. Художественный мир музыки. Представления о сторонах и гранях музыкального содержания в музыкознании.
2. Понятие музыкальной драматургии.
3. Стил в музыке.
4. Представление о музыкальном языке в музыкознании.
5. Музыкальное произведение.
6. Интонация и интонационная сторона музыки.
7. Жанр в музыке.
8. Фактура.
9. Музыкальный синтаксис.

10. Тема и тематическая организация в музыке (теоретические и исторические аспекты).
11. Музыкальная форма XIX века.
12. Музыка в синтезе искусств.
13. Основы методики анализа вокальных форм.
14. Принцип сонатности в музыке.
15. Формы эпохи барокко.

Гармония

1. Историческая эволюция понятия гармонии.
2. Художественно-конструктивные функции гармонии в музыкальном целом.
3. Лад. Система ладов. Проблема лада в отечественной теории гармонии.
4. Созвучие как специфический фактор гармонии; основные виды созвучий. Консонанс и диссонанс.
5. Аккорд. Историческая эволюция категории аккорда. Понятие аккорда в музыкально-теоретической литературе XX века.
6. Голосоведение. Фактурные функции голосов.
7. Роды интервальных систем (пентатоника, диатоника, хроматика, микрохроматика и др.).
8. Тональность. Историческая эволюция тональности.
9. Модальность. Ее формы в старинной и современной музыке.
10. Тональные функции. Развитие категорий тональных функций от венских классиков в музыке XX века.
11. Модуляция. Конкретные формы и уровни проявления модуляционности. Модуляция и отклонение.
12. Гармония и формообразование. Каденции. Принципы гармонической структуры классических музыкальных форм.
13. Принципы ладовой системы в различных древних и восточных монодических культурах.
14. Проблема национальной характеристичности гармонии. Гармония русской музыки.
15. Учебники гармонии Чайковского и Римского-Корсакова (сравнительная характеристика).
16. Общие основы гармонии XX века. Систематика гармонических техник.
17. Проблемы тональности XX века. Новая тональность.

Полифония

1. Полифония. Контрапункт. Основные этапы развития многоголосия в эпоху Средневековья и Ренессанса. Ведущие творческие школы. Жанры и формы.
2. Контрапункт строгого стиля и его традиции в музыке XVIII–XX века.
3. Принципы формообразования в полифонической музыке XV–XVI веков.

4. Месса. Классификация ее видов. Особенности трактовки мастерами эпохи Ренессанса.
5. Имитационная полифония. Классификация имитационных форм. Особенности трактовки в музыке разных эпох.
6. Проблемы взаимоотношения вокальной и инструментальной музыки XV – начала XVII веков.
7. Особенности полифонии барокко.
8. Полифония в творчестве венских классиков.
9. Фуга и основные этапы ее развития. Полифонические формы – «предшественницы» фуги.
10. Характеристика компонентов фуги (тема, ответ, противосложение, интермедия). Их эволюция в истории развития фуги.
11. Сложная (многотемная) фуга и ее разновидности.
12. Хорал в творчестве Баха и виды хоральных обработок.
13. Теоретические труды эпохи барокко, посвященные контрапункту и фуге.
14. Особенности полифонии в русской музыке XVII – XVIII веков.
15. Труды С.И.Танеева в контексте русской критической мысли о контрапункте.
16. Прелюдия и фуга в творчестве западноевропейских и русских композиторов XIX века.
17. Циклы прелюдий и фуг в музыке XX века.
18. Основные тенденции в развитии контрапункта XX века.

Раздел III. Музыкальное искусство как проблема музыкознания

1. Универсальный язык музыки.
2. Понятие интонации в музыке.
3. Интонация и семантика. Типология музыкальных интонаций.
4. Функции музыки.
5. Мелодическая и ритмическая концепции музыки.
6. Особенности национальных музыкальных культур мира.
7. Проблема канона и эвристики в музыке.
8. «Музыкальные» эмоции.
9. Пространственный параметр в музыке. Опространствование времени.
10. Понятие содержания в музыке. Соотношение понятий «содержание» и «семантика».
11. Высшие принципы искусства.
12. Жанровое и стилевое содержание музыкального произведения.
13. Содержание музыкальной формы.
14. Проблема индивидуального замысла и художественной целостности музыкального произведения. Художественное открытие.
15. Интерпретация музыкального произведения как проблема.
16. Проблема восприятия музыкального произведения.
17. Музыка как средство коммуникации.

18. Музыка и другие виды искусства.
19. Музыка и миф, ритуал, теория архетипов.
20. Художественный опыт XX века и музыка
21. Категориальный аппарат музыкознания.
22. Вопросы интерпретации символов в музыке.
23. Теория архетипов и музыка.
24. Осмысление основ музыки в трудах мыслителей и художников.