

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

Института креативных индустрий,
экономики и предпринимательства

Кожевникова Т.М.

«21» ноября 2024 г.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
по направлению подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль: Инструменты эстрадного и джазового оркестра

Тамбов

2024

1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Цель – выявить уровень общепрофессионального развития абитуриента в области музыкального искусства.

Задачи:

- выявить профессиональные теоретические знания;
- выявить общекультурный уровень абитуриента, эрудицию в области музыкальной педагогики и исполнительства.

Вступительные испытания при приеме для обучения по программам магистратуры проводятся в форме письменного экзамена (тестирования) по направлению подготовки магистров.

Максимальный балл за тестирование – 50 баллов.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ

Знать:

- основы теории и истории исполнительства;
- методику работы с оркестром;
- основные направления в истории отечественной и зарубежной музыки,
- проблемы музыкальной психологии и педагогики;
- современные методы педагогической работы в начальном и среднем звене профессионального музыкального образования.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)

Тема 1. Музыкальные способности

Структура музыкальных способностей. Изучение основных компонентов музыкальной одаренности за рубежом (К. Сишор, Х. Винг, Е. Дюпре) и в России (Н.А. Римский-Корсаков, С.М. Майкапар, Б.Л. Яворский, Б.В. Асафьев, Б.М. Теплов, Л.А. Баренбойм, А.Л. Готсдинер).

Понятие «музыкальности» в музыкально-педагогической и музыкально-психологической науках.

Чувство ритма. Понятие ритма как системы объединения дискретных и непрерывных процессов. Физиологическая природа ритмического чувства. Уровни функционирования музыкально-ритмической способности: микродлительный уровень ритмических коротких психоакустических реакций, регулярное чередование опорных и неопорных ритмических единиц (метр), отражение ритмического рисунка музыкального материала (ритм), отражение ритмической организации части музыкального произведения (темп). Возможности воспитания музыкально-ритмического чувства.

Музыкальный слух. Характеристика музыкального слуха современного музыканта: темброфонические ощущения, интонационное слышание, тональное представление. Участие двигательной моторики и памяти в системе

музыкального слуха. Б.М. Теплов о музыкальном слухе. Основные виды музыкального слуха. Уровневая система музыкального слуха (по А.Л. Готсдинеру). Музыкально-слуховые представления. Пути их развития. Роль активной музыкальной деятельности в процессе формирования музыкально-слуховых представлений.

Музыкальная память. Общая характеристика памяти человека. Память как одна из форм отражения человеком объективной действительности. Характеристика видов памяти в работах российских психологов. Виды музыкальной памяти: слуховая, зрительная, моторная, эмоциональная, интеллектуальная. Специфика музыкальной памяти исполнителя-инструменталиста. Проблема осмысленного запоминания музыки. Значение видов музыкальной памяти на различных этапах работы инструменталиста. Метод осмысленного анализа и запоминания музыки и основные логические приемы - смысловая группировка и смысловое соотнесение. Роль повторных проигрываний в процессе запоминания музыкального материала.

Тема 2. Музыкальное мышление.

Музыкальное мышление как особая форма познания мира. Виды мышления – творческое и критическое, наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое, вербальное и наглядное, теоретическое и эмпирическое, интуитивное и рациональное, практическое и теоретическое. Художественно-образное мышление и его разновидности. Музыкальное мышление как психическая деятельность личности. Структура музыкального мышления. Динамика сознательного и бессознательного в музыкальном мышлении. Методика развития музыкального мышления детей. Активизация уровней музыкального мышления, установление рефлексивных связей между ними, осознание ребенком происходящих процессов. Основа процесса развития музыкального мышления – расширение музыкального фона жизни ребенка, структурирование музыкального опыта на подсознательном уровне. Интеллектуализация учебно-образовательного процесса в преподавании музыки (И. Гофман).

Тема 3. Виды музыкальной деятельности.

Музыкальное восприятие. Основные свойства восприятия: предметность, целостность, константность, категориальность. Адекватность восприятия. Преднамеренное и непреднамеренное восприятие. Стадии развития способности к восприятию музыки. Стадии процесса музыкального восприятия. Музыкальный образ и музыкальное мышление. Проблема возрастного восприятия музыки. Понимание музыки в различные возрастные периоды. Возрастные различия музыкальной одаренности. Возрастные предпочтения к игре на музыкальных инструментах, к музыкальным стилям.

Исполнение музыки. Типы исполнителей. Этапность исполнительской деятельности. Психология музыкально-исполнительского навыка. Эстрадное волнение. Методы психорегуляции в исполнительском виде деятельности.

Сочинение музыки. Периодизация художественно-творческого процесса
Типы личности композиторов. Роль эмпатии в композиторском творчестве.

Преподавание музыки. Игровая деятельность, учебная деятельность, деятельность общения - их краткая характеристика, основная цель, структура.

Тема 4. Психология музыкально-педагогического общения

Музыкально - педагогическое общение. Природа и сущность педагогического общения. Педагогические стили и уровни общения. Особенности взаимоотношений учителя и ученика на уроках музыки. Возможности музыки в обогащении процесса общения. Особенности индивидуальных занятий, занятий с группой и смешанной, индивидуально-групповой формой обучения музыки.

Психология педагогического коллектива. Межличностные отношения в малых группах и коллективах.

Диалогичность сознания как сущностное качество личности в общении с духовными ценностями музыкального искусства. Сущность музыкально-педагогического диалога.

Тема 5. Профессиональная характеристика руководителя оркестрового коллектива.

Многофункциональная деятельность руководителя оркестра в современных условиях. Профессиограмма руководителя эстрадного оркестра (ансамбля).

Социально-педагогическая направленность учебно-воспитательной и творческой деятельности в коллективе оркестра.

Основные слагаемые деятельности руководителя творческого коллектива: психолого-педагогические, организационные, творческие. Его интеллектуально-личная культура и эрудиция, наличие коммуникативных качеств.

Психологическая характеристика типов руководителя.

Тема 6. Репертуар эстрадного оркестра и основные принципы его подбора.

Основные требования, определяющие методику подбора и применения репертуара в исполнительской деятельности. Подчинение репертуара учебно-педагогическим и художественно-исполнительским задачам. Значение инструментовки и аранжировки в эстрадно-джазовой музыке. Оркестр, как универсальное средство воплощения музыкальных идей в эстрадно-джазовой музыке.

Тема 7. Планирование и задачи репетиционного процесса. Виды оркестровых репетиций.

Планирование репетиционной работы. Подготовительный период – первый этап практической работы дирижера с оркестром. Основные принципы репетиционного процесса. Принцип научности и доступности

обучения. Принцип систематического и последовательного изучения музыкального произведения. Принцип сознательности и активности музыкантов на всех этапах репетиционного процесса. Принцип звуковой наглядности. Принцип прочности усвоения знаний и выработки умений и навыков музыкантов. Принцип индивидуального подхода к участникам творческого коллектива. Совершенствование исполнительской культуры оркестра. Оркестровая дисциплина. Сущность обучения в ходе репетиционного процесса.

Корректурная репетиция. Рабочая (основная, ординарная) репетиция. Прогонная репетиция. Генеральная репетиция. Регламент ведения репетиции оркестра. Формы проведения репетиций: индивидуальные занятия, групповые занятия, общеоркестровая репетиция, самостоятельная работа.

Тема 8. Общие принципы и приемы работы с оркестром.

Принцип сознательного, активного участия музыкантов оркестра в репетиционном процессе на всех его стадиях. Принцип концентрации внимания исполнителей. Словесные пояснения как один из приемов работы с оркестром. Прием сольфеджирования оркестровых партий. Прием практического показа (привлечение к этой работе лучших музыкантов оркестра). Дирижерские жесты, их роль в репетиционной работе. Расчленение оркестровой фактуры на составляющие ее элементы, как методический прием, используемый для осмысления исполнителями этой фактуры как единого целого.

Тема 9. Современное состояние музыкально-исполнительского искусства как отражение обострившихся противоречий музыкально-образовательной системы

Творческая деятельность современных музыкантов-исполнителей. Современные тенденции развития музыкально-исполнительского искусства: гипертрофированный техницизм, приоритет двигательного-моторных, технических умений и навыков перед общехудожественным содержанием; отсутствие индивидуальности, самобытности исполнения, своеобразия интерпретации; формальное воспроизведение авторского текста, демонстрация тщательно отработанных, формально-безупречных музыкально-исполнительских образцов; стандартизация, эмоциональная обесчелоченность исполнения; расширение репертуара за счет старинной и современной музыки, снижение интереса к произведениям композиторов-романтиков, рационализация, интеллектуализация исполнительства; конкурсомания.

Противоречия в образовательной системе: неадекватность педагогических средств целям и задачам, ставящимся в обучении; формирование узкоспециальных умений и навыков при недостатке обобщающих знаний в сфере музыкальной и художественной культуры; дисбаланс в соотношении репродуктивных и творчески-эвристических методов работы, перекос в сторону первых (жесткая унификация,

единообразии форм, методов и способов обучения, «педагогическое натаскивание»).

Тема 10. Индивидуальный стиль исполнителя.

Сущность исполнительского искусства. Структура исполнительского процесса. Специфические исполнительские способности: темперамент, вдохновение, артистизм, воля, техническое мастерство. Исполнительская традиция в широком и узком смысле слова. Типология исполнительских индивидуальностей (по К.А. Мартинсену). «Классический» тип – примат рации; «романтический» – господство эмоции; «экспрессионистский» – гармоничное сочетание разума и чувства.

Ярчайшие представители различных исполнительских стилей и их творчество.

Эпоха романтического пианизма и репертуар (романтизация музыки различных стилей). Хронологические границы эпохи романтического пианизма.

Отличительные черты исполнительского искусства современности.

Тема 11. Интерпретация музыкального произведения (метод исполнительского анализа).

Этапы работы над музыкальным произведением. Аналитические приемы в процессе создания интерпретации (анализ и синтез). Схема исполнительского анализа, уровни постижения музыкального произведения: композиционный уровень (образный строй, принадлежность к тому или иному стилевому направлению, форма, композиционные элементы музыкального языка – ладотональность, гармония, мелодия, метро-ритм, тембр); уровень исполнительских выразительных средств (темп, агогика, динамика, артикуляция, туше, педализация). Роль архитектурного критерия в анализе, формообразования, интонационного развития.

Творческий подход к прочтению авторского текста. Многозначность фортепианных штрихов; связь динамических указаний с различными сторонами интерпретации; три рода темповых указаний, понятие «темповая динамика». Приемы накопления ритмоинтонационной энергии, уровни взаимодействия сил стремления и торможения; три измерения взаимосвязи между динамикой и тембром - вертикальный, горизонтальный, глубинный.

Тема 12. Музыка эпохи классицизма.

Опера XVIII века в Европе. Опера-seria и опера-buff (Д. Перголези, Д. Чечароза). Мангеймская симфоническая школа. Возникновение сонатно-симфонического цикла.

Кризис европейского оперного искусства в середине XVIII в. Исторические предпосылки возникновения оперной реформы. Борьба направлений в области музыкального театра в разных странах. Идеи просветительства французских энциклопедистов (Дидро, Руссо, Вольтера) – эстетическая платформа оперной реформы Глюка (1714-1787). Опера

«Орфей». Сюжет, идея. Преломление в ней реформаторских принципов Глюка.

Й. Гайдн (1732-1809) - родоначальник классического симфонизма. Народно-жанровые истоки его искусства. Многообразие жанров. Симфонический метод Гайдна. Его роль в развитии камерной и симфонической музыки. Оратории. Лондонские симфонии – высшее достижение гайдновского симфонизма.

В.А. Моцарт (1756-1791) - выдающийся представитель венского классицизма. Творчество Моцарта – одно из величайших явлений мировой музыкальной культуры. Высокий гуманизм, многогранность и широта охвата жизненных явлений и национально-культурных связей. Моцарт - новатор, крепко связанный с предшествующими традициями.

Стилевые особенности музыки Моцарта. Оперная реформа Моцарта, ее отличие от глюковской. Взаимопроникновение оперных жанров. Музыкальные характеристики. Композиция оперы. Важнейшие оперы Моцарта.

Симфоническое творчество. Взаимосвязь между инструментальной и оперной музыкой. Драматизм инструментального творчества Моцарта. Характеристика тематизма. Моцартовский цикл. Симфонии № 40.

Л. Бетховен (1770-1827) и мировая культура. Отражение в творчестве демократических освободительных идеалов своего времени. Гражданский характер содержания и образов в творчестве Бетховена, демократизм музыкального языка.

Симфонизм как основной творческий метод. Две линии бетховенского симфонизма: героико-драматическая и лирико-жанровая (симфонии №5 и №6). Симфония № 9. Классические и романтические тенденции в творчестве Бетховена позднего периода.

Тема 13. Романтизм в западноевропейской музыке.

XIX век – век романтизма. Исторические условия возникновения этого течения. Понятие о романтизме. Сущность романтизма. Синтез искусств. Идеология романтизма. Музыка в иерархии искусств романтизма. Герой произведений у романтиков. Художественные и стилистические черты: субъективность высказывания, тема «лирической исповеди», элегичность звучания, мечтательность, поэтичность образов.

Усиление социальных мотивов в искусстве поздних романтиков. Сюжеты произведений. Интерес к историческому прошлому, «рыцарская тематика», мир сказок и фантастики (увертюры К.М. Вебера, оперы Р. Вагнера, музыка Э. Грига).

Пафос борьбы, страстные порывы к свободе в музыке Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, Г. Берлиоза.

Экзотический колорит Испании, стран Востока в музыке Ж. Бизе и Дж. Верди.

Жанры романтической музыки: песни, романсы, фортепианная миниатюра, цикличные произведения, симфоническая поэма.

Особенности музыкального языка: обновление интонационного строя, господство лирических романсовых интонаций, особая красочность – гармоническая, темброво-изобразительная, фактурная, оркестровая; индивидуализация мелодического стиля.

Роль интуиции творца-художника в эпоху романтизма. Воздействие этого течения на последующие эпохи.

Преломление общих стилевых тенденций романтизма в национальных композиторских школах, индивидуальных стилях ведущих композиторов.

Тема 14. Музыкальное искусство России XIX века.

Становление русской классики в творчестве М.И. Глинки, основоположника жанрового симфонизма и двух направлений в русской опере: народно-героической и сказочной. Проблема национального и народного, усиление реалистических тенденций во всех видах искусств. Социальная направленность в тематике музыкального искусства 60 – 70-х годов. Идея актуализации искусства в творчестве композиторов разных направлений. Расширение интонационной палитры музыкального тематизма композиторов-кучистов: Балакирев, Бородин, Римский-Корсаков, Мусоргский. Роль оперы «Князь Игорь» А. Бородина в развитии историко-эпического жанра. Опора на русский героический эпос. Отношение к фольклорной культуре и музыкальным традициям других народов.

Оперная реформа М. Мусоргского. Создание народной драмы, идея многомерности жанра. Народные хоровые сцены в опере «Борис Годунов». Мотив бунтарства в творчестве Мусоргского. Трагическая сущность народной стихии в опере «Хованщина». Эволюция стиля Мусоргского. Созвучность замыслов художника с идеями передвижников.

Сказочно-легендарная тема в творчестве Н. Римского-Корсакова.

Оперная эстетика П. Чайковского. Симфонизация оперного жанра.

Симфонические жанры в творчестве русских композиторов. Влияние европейских инструментальных традиций и жанрового симфонизма М. Глинки. Романтическая программность и жанр симфонической поэмы в творчестве композиторов петербургской школы. Типы программной драматургии и ее эволюция в русской музыке.

Музыкальная культура России 80-х – 90-х годов XIX века. Постромантизм в русской музыке рубежа XIX – XX веков. Национальная самобытность творчества С. Рахманинова.

Тема 15. Западно-европейское музыкальное искусство первой половины XX века.

Стилевое многообразие европейской музыки первой половины XX века: импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм, фольклоризм.

Импрессионизм – новое, едва ли не самое влиятельное течение конца XIX – начала XX века. Импрессионизм в музыке, живописи, литературе. Культ красоты, восторженное созерцание красок окружающего мира. Ведущая роль пейзажных мотивов в творчестве художников и композиторов-

импрессионистов, интерес ко всему загадочному, непостижимому, сказочно-причудливому. Сюжеты средневековых легенд и античных мифов, образы древнего Востока, далеких экзотических стран.

Стилистические особенности музыкального импрессионизма. Коренное переосмысление структурных закономерностей: главенство колористического начала над тематическим и тональным развитием. Обновление и создание самобытного колористического стиля, ладогармонической сферы, инструментовки. Ослабление функции мелодии. Обращение к инструментальным и вокальным миниатюрным формам. Определенная ограниченность круга образов. Эпохальная роль наследия К. Дебюсси (1862-1918) в развитии мировой музыки.

Сущность экспрессионизма, главный смысл этого стиля.

Экспрессионизм в драматургии, изобразительном искусстве и в музыке. Особая система художественного выражения музыкального экспрессионизма, отказ от тональных устоев, от традиционных принципов мелодического мышления.

Новая система организации музыкального материала.

А. Шенберг – основатель «Нововенской школы». Ее основа в стилистике и в эстетике – экспрессионизм. Создание атональной, додекафонной и серийной системы.

Неоклассицизм – новое течение 20-х годов, символизирующее возвращение к более умеренному, традиционному стилю.

Обращение музыкального мышления к ясности мелоса, к прозрачности гармонии и фактуры, к простоте форм, к четким интонационным формулам старых мастеров. Барокко, как первейшая модель неоклассицизма. Полифонизация музыкальной ткани, возвращение идей концертирования (жанр *concerto grosso* барочного типа, сонаты).

Специфическая композиторская техника, «техника смещений»: полифункциональные, политональные наложения, линейная логика в противовес вертикали, метроритмические сдвиги, структурная неквадратность.

Неоклассицизм, как стилистическая и эстетическая основа творчества П. Хиндемита (1895 - 1963).

Фольклоризм – антиромантическое течение предвоенной Европы. Бунт против всех старых норм искусства. Философско-эстетический смысл фольклоризма: изображение варварских полуфантастических, мощнодействующих оркестровых и гармонических комплексов, прямолинейность ритмов, стихия «сильных ощущений», культ примитивизма. Исключение мотивов душевного лиризма, простой общезначимой мелодики.

Система выразительных средств: определенность мелодического рисунка, диатоническая простота мотивов, ударность ритма, опора на краткие диатонические попевок, архаическая интонационность, акцентность в новом, многократно усиленном виде. Новые формообразующие функции ритма - формы ритмического периода, ритмических вариаций. Преобладание

сюитоподобных форм, монтажный контраст крупных построений. Б. Барток (1881-1945), как яркий представитель фольклоризма.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Безбородова Л. А. Дирижирование : учебное пособие. - 3-е издание, стер.. - Москва: Флинта, 2017. - 214 с.
2. Милосердова, Е.Н. История русской музыки с древности до начала XX века. Тамбов: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2015
3. Милосердова, Е.Н. История зарубежной музыки XIX века. Тамбов: [Изд-во Першина Р.В.], 2013
4. Милосердова, Е.Н. История зарубежной музыки XX века: Ч.1. Тамбов: Изд-во ТГУ.
5. Милосердова, Е.Н. История зарубежной музыки XX века Тамбов: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина]. Ч.2 .— 2014 .— 131 с.
6. Милосердова Е.Н. История зарубежной второй половины XX-нач. XI века (музыкальный авангард 50-60-х годов). Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012 .- 166 с.
7. Михайлов М. Стиль в музыке. Л., 1981.
8. Федорович Е., Тихонова Е. «Основы музыкальной психологии», учебное пособие, 2-ое издание. М., 2014
9. Федорович Е. Основы психологии музыкального образования, М., 2014
10. Федорович Е. История музыкального образования, М., 2014
11. Хабибулин Р.Г., Панов Д.П. Вопросы методики работы с эстрадным инструментальным ансамблем.: уч.-метод. пособие. Челябинск, 2015
12. Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. Л., 1986.

Критерии оценивания вступительного испытания

Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме тестирования (компьютерного). Вступительное испытание оценивается по 50-балльной шкале.

Продолжительность вступительного испытания – 60 минут.

Тест содержит 40 вопросов:

- 30 вопросов с одним правильным ответом. Правильный ответ – 1 балл.
- 10 вопросов с двумя правильными ответами. Правильный ответ – 2 балла.

Интервал успешности: 15-50 баллов.