

**Программа вступительного экзамена по истории и теории художественного образования
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
магистерская программа Музыкально-компьютерные технологии**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа рассчитана на подготовку к вступительному экзамену по истории и теории художественного образования для поступающих в магистратуру по направлению 44.04.01 - Педагогическое образование магистерская программа «Музыкально-компьютерные технологии»

Программа включает в себя два раздела:

I. История художественного образования.

II. Теория музыкального образования.

Экзамен в магистратуру письменный, экзаменационный тест-билет включает в себя задания по истории художественного образования и основам теории музыкального образования, позволяющие выявить степень владения историко-художественным и теоретическим материалом в сфере музыкального образования.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I. История художественного образования

По истории художественного образования от абитуриента требуются знания следующих вопросов:

1. Методологические и мировоззренческие основы изучения музыкальной педагогики. Значение музыкальной педагогики, взаимосвязь ее компонентов в свете методологии.

2. Педагогические воззрения и музыкальная мысль в Древнем и Античном мире. Синкретичность всех видов искусства в древности, связь с религиозными обрядами и ритуалами. Зависимость развития культуры и искусства от роста производительных сил, появления государственных образований. Формы художественной деятельности. Античная эстетическая теория и музыка. Древняя Греция: жанры музыки, музыкальные инструменты. Появление обобщенных педагогических теорий. Воспитательное и образовательное воздействие музыки. Учение Платона и Аристотеля. Концепция античной теории гармоничного развития личности. Роль искусств в Древнем Риме, Древнем Китае, мусульманских странах.

3. Музыкальное искусство и педагогические взгляды в Средние века, эпохи Возрождения и Просвещения. Византия – центр и хранительница культурного наследия Средневековья. Преломление античных традиций в искусстве. Традиции тривиума и квадривиума. Место музыки в византийской цивилизации. Включение христианством музыки в культурный ритуал, развитие музыкально-педагогической мысли. Реформа системы нотации. Содержание и формы музыкального обучения. Теснейшая связь музыкально-эстетической мысли и богословских теорий. Труды Амвросия, Боэция, Кассиодора, Иоанна Златоуста, Августина, мусульманского философа Аль-Фараби. Первые музыкально-педагогические руководства (Иоанн Кантоний). Гуманизм эпохи Ренессанса. Философские взгляды эпохи Возрождения. Расцвет любительского музицирования. Зависимость стилей и жанров музыки от социума. Популярность инструментального музицирования. Борьба за «царство разума» выдающихся деятелей эпохи Просвещения. Оформление музыкальной педагогики в самостоятельную отрасль знания. Трактовка художественного образования в учебно-воспитательном аспекте.

4. Основные направления и особенности развития зарубежной музыкальной педагогики. Трансформация идей музыкального воспитания XVI-XVIII вв. в современной музыкальной практике. Педагогические концепции И.С. Баха, Л.в. Бетховена, педагогические идеи Р.Шумана. Педагогические установки Э.Ж. Далькроза, З. Кодая, К. Орфа. Деятельность Пьера Ван Хауве. Японская музыкальная педагогика Ш. Сузуки. «Столбица» - система сознательного пения (Болгария); музыкальное образование США, Канады. Музыка в общеобразовательных школах Австрии – принципы и практика. Художественное образование в новой Европе: Венгрии, Польше, Германии, Италии, Бельгии, Англии, Австрии, Нидерландах, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании. Педагогика и музыкальное воспитание в Китае, Южной Корее.

5. Русская музыкальная педагогика: история и современность. Особенности развития музыкальной педагогики на Руси. Истоки русской музыки. Языческие обряды славян – пение, музыкальные инструменты. Церковная музыка, ее национальные черты. Знаменный распев. Подъем русской певческой культуры в XVI-XVII вв. Хоры государственных певчих дьяков и патриарших певчих дьяков. Придворная певческая капелла (Петербург) и Синодальный хор (Москва). Педагогическая практика на Руси: училищная, профессионально-ремесленная, приходская, монастырская. Партесное пение - причина раскрепощенности, своды творчества, развитие теоретических основ обучения, развитие на этой основе светского музицирования. Формирование русской композиторской школы: Е.И. Фомин, В.А. Пашкевич, И.Е. Хандошкин, Д.С. Бортнянский. Развитие домашнего музицирования, художественные салоны и кружки. Частное преподавание. Фигура домашнего учителя. Система художественного воспитания в России. Музыкальное обучение в учебных заведениях разного типа. Создание и деятельность Императорского русского музыкального общества.

II. Теория музыкального образования

По теории музыкального образования от абитуриента требуются знания следующих вопросов:

1. Российская музыкальная педагогика XX-XXI вв. Музыкально-просветительская деятельность В.Г. Каратыгина, Н.В. Ковина, В.Н. Щацкой, Б.Л.Яворского на рубеже XIX-XX вв. Теоретическое обоснование новой концепции в музыкальной педагогике Б.В. Асафьева. Педагогическая теория музыкального творчества Н.А.Ветлугиной. Деятельность Научно-исследовательского института художественного воспитания Академии педагогических наук СССР. Музыкально-педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского. Цель, задачи, содержание, принципы, методы программы по музыке Д.Б. Кабалевского. Альтернативные программы музыкального образования Ю.Б.Алиева, Н.А.Терентьевой, Н. Кошминой, Г.С.Ригиной и др.

2. Инновационные технологии в музыкальном образовании. Современный школьник в мире медиакультуры. Экранное искусство для детей. Основные виды работы по медиаобразованию с детьми младшего школьного возраста (работа с фильмом, творческая деятельность на занятиях, работа с ТВ-передатчей, звукозапись). Музыкальный компьютер – новый инструмент музыканта. Возможности использования музыкально-компьютерных технологий в музыкальном образовании.

Основная литература:

1. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования. Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. — М.: Академия, 2004.
2. Красильников И.М. Электронное музыкальное творчество в системе художественного образования. — Дубна: Феникс+, 2007.

3. Николаева Е.В. История музыкального образования: Древняя Русь, конец X - середина XVII столетия: Учебник для вузов / Е. В. Николаева. – М., Владос, 2006.

Дополнительная литература:

1.Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Методика музыкального образования. – М.: Музыка, 2006.

2.Хрестоматия по музыкальной педагогике / Сост. Немыкина И.Н., Беляев С.Е. – Каменск-Уральский педагогический университет, 2006.

3.Чердниченко Т.В.Музыка в истории культуры. – Долгопрудный, 2004.

Требования для вступительного испытания

Абитуриент демонстрирует уровень и качество предшествующего образования через вступительное испытание в форме теста.

Испытуемый должен дать ответ на все предлагаемые вопросы. Вопросы могут содержать как один, так и несколько правильных вариантов ответов. В последнем случае частично верный ответ снижает итоговое количество набранных баллов.

Критерии оценивания ответа

<i>Баллы</i>	<i>Содержание ответа</i>
100	Выполнено 20 заданий
98-80	Выполнено 18 заданий
79-70	Выполнено 16 заданий
69-60	Выполнено 14 заданий
59-50	Выполнено 12 заданий
49-40	Выполнено 10 заданий
39-30	Выполнено 8 заданий
29-20	Выполнено 6 заданий
19-10	Выполнено 4 задания
9	Выполнено 2 задания
0	Не выполнено ни одного задания

Образцы заданий

1. Что составляет природу музыки?

А) линия;

Б) форма;

В) цвет;

Г) ритм;

Д) звук.

2. В первобытном мире человеческое сознание функционировало на уровне:

А) мировоззрения;

Б) мироощущения;

В) миропонимания.

3. С чего началась первобытная музыка?

А) мелодия;

Б) ритм;

В) жанр.

4. Учение об эвритмии как способности человека находить верный ритм во всех жизненных проявлениях принадлежит:

А) Пифагору;

Б) Платону;

В) Аристотелю.

5. Учение о мимесисе и катарсической природе искусства развивал в своих трудах:

А) Демокрит;

Б) Платон;

В) Аристотель.

6. Назовите две характерные черты раннего средневековья:

А) разрушение городов;

Б) обособление церкви, уход от действительности;

В) возвеличивание городского строительства;

Г) руководство и помощь людям.

7. Назовите место нахождения Византии:

А) Балканы;

Б) Малая Азия;

В) Аппенины.

8. Почему в истории мировой культуры Византии принадлежит особое место:

А) Сменила Римскую империю;

Б) Богатое культурное государство;

В) Первая христианская культура, приобретшая законченную форму.

9. Какие музыкальные инструменты были созданы в Византии?

А) псалтирь;

Б) лютя;

В) гидравлос;

Г) труба.

10. Какое из искусств в Китае считалось самым главным?

а) музыка;

б) поэзия;

в) живопись.

11. Главным музыкально-педагогическим принципом системы З. Кодая является триединство:

А) фольклор – классика – популярная музыка;

Б) фольклор – классика – современная музыка;

В) фольклор – инструментальная музыка – вокальная музыка.

12. Авторами концепции и программы общего и специального музыкального образования на основе фольклора являлись:

А) К. Орф;

Б) Б. Барток и З. Кодай;

В) Д. Кабалевский.

13. Истоки русского искусства пения прослеживаются:

А) от искусства скоморохов и былинных сказителей;

Б) от духовного ансамблево-хорового пения;

В) от профессиональной светской музыки.

14. Какой музыкальный инструмент сопровождал службу в православном храме:

А) гидравлос;

Б) орган;

В) пение без сопровождения.

15. Кто являлся крупнейшим мастером вокального ансамбля в русской музыке во второй половине XVIII века?

А) А. Аренский;

Б) Д. Бортнянский;

В) С. Танеев.

16. Ведущими принципами музыкального образования детей в концепции Д.Б. Кабалевского являются:

А) принцип последовательности;

Б) принцип единства обучения, воспитания и развития;

В) принцип интереса и увлеченности и принцип тематизма.

17. К основным методам музыкального образования в концепции Д.Б. Кабалевского относятся:

- А) метод перекодирования;
- Б) методы создания художественной композиции;
- В) методы: музыкальных обобщений, музыкальной драматургии, забега вперед и возвращения к пройденному.

18. Сущность понятия «медиаобразование» представляет:

- А) образование в области средств массовой информации и коммуникации;
- Б) использование технических средств обучения в учебном процессе;
- В) показ видеофильма на школьном уроке.

19. Одним из важнейших направлений медиаобразования школьников в контексте телевидения следует считать:

- А) формирование критического отношения к телевизионной продукции;
- Б) формирование потребности к «мозаичному» просмотру телепередач;
- В) формирование негативного отношения к телевизионной продукции.

20. К видам работы по медиаобразованию школьников в сфере экранных искусств относятся:

- А) показ фильма в детской аудитории;
- Б) работа с фильмом (восприятие и анализ): выбор фильма для просмотра, разработка модели обсуждения фильма (методика), непосредственная работа с фильмом в детской аудитории;
- В) анализ популярного в детской аудитории фильма.

**Программа вступительного экзамена по
теории и истории художественного образования
по направлению 44.04.01 Педагогическое образование,
магистерская программа Музыкально-компьютерные технологии**

Курс История и теория художественного образования – предмет, введенный в Государственный образовательный стандарт подготовки учителя музыки в конце двадцатого столетия, поэтому не имеет пока достаточного числа фундаментальных исследований (учебников).

При изучении Истории и теории художественного образования запада от Античности до 20 в. следует обратиться к работам И.Н.Немыкиной История Российской музыкальной педагогики глубоко исследована в трудах Е.Николаевой.

В Интернет – источниках можно найти обобщенную информацию о музыкальном образовании и воспитании представителей любой социальной прослойки царской России.

Широко привлекаются материалы научных исследований, опубликованных в соответствующих сборниках трудов учебных Московских вузов; материалы научно-практических конференций, материалы специализированных периодических изданий.

Введение в предмет. Методологические и мировоззренческие основы изучения музыкальной педагогики.

Значение музыкальной педагогики, взаимосвязь ее компонентов в свете методологии. Интегративно

Педагогические воззрения и музыкальная мысль в Древнем и Античном мире.

Синкретичность всех видов искусства в древности, связь с религиозными обрядами и ритуалами.

Зависимости развития культуры и искусства от роста производительных сил, появления государственных образований. Формы художественной деятельности.

Античная эстетическая теория и музыка. Греция – жанры музыки, музыкальные инструменты. Появление обобщенных педагогических теорий. Воспитательное и образовательное воздействие музыки. Учение Платона и Аристотеля. Концепция античной теории гармонического развития личности.

Роль музыки в Древнем Риме, Древнем Китае.

Музыкальное искусство и педагогические взгляды в Средние века, эпохи Возрождения и Просвещения.

Византия – центр и хранительница культурного наследия Средневековья. Преломление античных традиций в искусстве. Традиции тривиума и квадриума.

Место музыки в византийской цивилизации. Включение христианством музыки в культурный ритуал.

Развитие музыкально-педагогической мысли. Реформа системы нотации. Содержание и формы музыкального обучения.

Теснейшая связь музыкально-эстетической мысли и богословских теорий.

Труды Амвросия, Боэция, Кассиодора, Иоанна Златоуста, Августина, мусульманского философа Аль-Фараби.

Первые музыкально-педагогические руководства (Иоанна Кантония).

Гуманизм эпохи Ренессанса.

Философские взгляды эпохи Возрождения. Расцвет любительского музицирования. Зависимость стилей и жанров музыки от социума. Популярность инструментального музицирования.

Борьба за «царство разума» выдающихся деятелей эпохи Просвещения. Оформление музыкальной педагогики в самостоятельную отрасль знания. Трактовка музыкального образования в учебно-воспитательном аспекте.

Основные направления и особенности развития зарубежной музыкальной педагогики.

Трансформация идей музыкального воспитания 16-18 веков в современной музыкальной практике. Педагогические концепции И.С. Баха, Л.В.Бетховена, педагогические идеи Р.Шумана.

Педагогические установки Э.Ж. Далькроза, З.Кодая, К.Орфа.

Деятельность Пьера Ван Хауве; японская музыкальная педагогика Ш.Сузуки; румынская педагогическая концепция: «Столбица» - система сознательного пения (Болгария); музыкальное образование США, Канады.

Музыка в общеобразовательных школах Австрии – принципы и практика.

Музыкальное образование в новой Европе: Венгрии, Польше, Германии, Италии, Бельгии, Англии, Австрии, Нидерландах, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании.

Педагогика и музыкальное воспитание в Южной Корее.

Русская музыкальная педагогика: история и современность.

Особенности развития музыкальной педагогики на Руси.

Истоки русской музыки. Языческие обряды славян – пение, музыкальные инструменты.

Церковная музыка, ее национальные черты. Знаменный распев.

Подъем русской певческой культуры в 16-17 вв. Хоры государственных певчих дьяков и патриарших певчих дьяков. Придворная певческая капелла (П-б) и Синодальный хор (М).

Педагогическая практика на Руси: училищная, профессионально-ремесленная, приходская, монастырская практики.

Партесное пение- причина раскрепощенности, своды творчества, развитие теоретических основ обучения. Развитие на этой основе светского музицирования.

Формирование русской композиторской школы: Фомин, Пашкевич, Хандошкин, Бортнянский.

Развитие домашнего музицирования, художественные салоны и кружки. Частное преподавание. Фигура домашнего учителя.

Система музыкального воспитания в России. Музыкальное обучение в учебных заведениях разного типа.

Создание и деятельность Императорского русского музыкального общества.

Российская музыкальная педагога 20 века.

Деятельность музыкально-просветительская В.Г. Каратыгина, Н.В. Ковина, В.Н.Щацкой, Б.Л.Яворского на рубеже 19-20 вв.

Теоретическое обоснование новой концепции в музыкальной педагогике Б.В. Асафьевым.

Педагогические теории музыкального творчества К.Головской, Н.А.Ветлугиной.

Деятельность Научно-исследовательского института художественного воспитания Академии педагогических наук СССР.

Революционная музыкально-педагогическая концепция Д.Б.Кабалевского.

Альтернативные программы музыкального образования Ю.Б.Алиева, Н.А.Терентьевой, Н.Кашминой, Г.С.Ригиной и др.

Инновационные технологии в музыкальном образовании..

Младший школьник в мире современной медиакультуры. Экранное искусство для детей.

Основные виды работы по медиаобразованию с детьми младшего школьного возраста (работа с фильмом, творческая деятельность на занятиях, работа с ТВ – передачей. Звукозапись.).

Музыкальный компьютер – новый инструмент музыканта. Возможности использования музыкально-компьютерные технологии в музыкальном образовании.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Основная литература к курсу.

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М., 2002
2. Апраксина О.А. Детское музыкальное воспитание в России до Великой Октябрьской революции //Музыкальное воспитание в русской общеобразовательной школе: - М., Л, 1948.
3. Алиев Ю.Б. Методика музыкального воспитания детей (от детского сада к начальной школе). – Воронеж, 2004.
4. Бражников М.В. Древнерусское певческое искусство. – Л., 1971.
5. Гарднер И.Л. Богослужбное пение Русской православной церкви: Сущность. Система. История. – Сергеев Посад, 1998. т.1
6. Гнутикова Ю.П. Подготовка учителя пения в дореволюционной России // Музыкальная подготовка учителя пения: Ученые записки МГПИ им.В.И.Ленина. вып.233. - М., 1965.
7. Ефимова Н.И. Музыкальное воспитание и образование в раннесредневековье Западной Европы //Западно-европейская школа и педагогическая мысль. – М., 1990.
8. Из истории музыкального воспитания. Хрестоматия //Сост. О.А.Апраксина. – М., 1990.
9. История музыкального образования как наука и как учебный предмет: Материалы 5 Международной научно-практической конференции 1-2.12.1999. – М., 1999.
10. Кабалецкий Д.Б. Педагогические размышления. – М., 1986.
11. Карнетов Г.Б. Всемирный историко-педагогический процесс в зеркале цивилизационного подхода //Современные проблемы истории образования и педагогические науки: Монографический сборник: в 3-х т. / Под ред. З.И.Ровкина. – М., 1994, т.1
12. Леонтьева О.Т. Карл Орф. – М., 1984.
13. Медушевский В.В. Межпредметные связи в преподавании искусства в школе. – М., 1981.
14. Молева Н.М. Выдающиеся русские художники – педагоги. – М., 1991.
15. Музыкальная культура народов: Традиции и современность. – М., 1973.
16. Музыкальное образование в СССР. – М., 1986.
17. Николаева Е.В. Музыкальное образование в Древней Руси с конца 10 до середины 17 столетия: Учебное пособие. – М., 2000.
18. Новоселева О. Из истории музыкально-эстетического воспитания в дореволюционной Сибирской школе // Художественное воспитание подрастающего поколения: проблемы и перспективы. Сб.статей //Сост. М.М.Берлянчик. – Новосибирск, 1989.
19. Терентьева Н.А. история и теория музыкальной педагогики и образования: Учебное пособие. – С-Пб, 1994.
20. Хрестоматия по музыкальной педагогике //Сост. Немыкина И.Н., Беляев С.Е. – Каменск-Уральский пед.университет, 2006.
21. Чередниченко Т.В.Музыка в истории культуры. – Долгопрудный, 2004.

Видеоматериалы.

- Фрагмент из к/ф «Александр» - Школа Аристотеля.
- Фрагмент из концертной программы, посвященной 400 - летию г.Тары – ансамбль «Русичи» - языческие напевы, музыкальные инструменты.
- Фрагмент из к/ф А.Тарковского «Рублев» - Скоморохи.
- Видеоматериалы музыкального быта Дворянства, чиновничества канал «Культура» - 2007).
- Московская государственная консерватория (юбилейная программа канал «Культура»).
- Леонардо да Винчи.
- Покушение на Данаю

Примерный перечень вопросов к экзамену.

1. Значимость историко-педагогических знаний и умений в области музыкального образования для учителя.
2. Сущность цивилизационного подхода к изучению истории музыкально-педагогического образования.
3. Периодизация истории Музыкального образования как историко-педагогическая проблема.
4. Общее и особенное в музыкально-педагогическом воззрениях разных народов мира в период язычества.
5. Особенности передачи музыкального опыта от одного поколения к другому в период язычества.
6. Особенности становления музыкально-педагогической мысли в Древней Греции и Древнем Риме, Древнем Китае.
7. Музыкальная педагогика в Античный период развития цивилизации.
8. Особенности развития Музыкального образования в Средневековье.
9. Особенности развития Музыкального образования в эпоху Возрождения.
10. Особенности развития Музыкального образования в эпоху Просвещения.
11. Идеи Э.Ж. Далькроза и их влияние на Музыкальное образование.
12. Идеи Идеи З.Кодая и их влияние на Музыкальное образование.
13. «Шульверк» К.Орфа, его сущность, дидактические возможности.
14. История Музыкального образования зарубежья: Германия, Болгария, Румыния.
15. История Музыкального образования зарубежья: США, Канада, Великобритания.
16. История Музыкального образования зарубежья: Италия, Австрия, Венгрия, Польша.
17. История Музыкального образования зарубежья: Бельгия, Австрия, Нидерланды.
18. История Музыкального образования зарубежья: Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания.
19. Сущность противопоставления Русской православной церковью богослужебного пения и музыки.
20. Музыкальное образование православной ориентации в Древней Руси с 10 до 17 столетия.
21. Знаменная система нотации и ее принципиальные отличия от пятилетней нотации.
22. Музыкальное образование народной ориентации в Древней Руси.
23. Музыкальное образование светской ориентации во второй половине 17 – первой трети 19 века.
24. Музыкальное образование православной ориентации во второй половине 17 – первой трети 19 века.
25. Музыкальное образование народной ориентации во второй половине 17 – первой трети 19 века.
26. Русская композиторская школа и ее влияние на развитие Музыкального образования.
27. Музыкальное образование светской ориентации до конца 19 века.
28. Характеристика элитарного образования до конца 19 века.
29. Общая характеристика элементарного Музыкального образования в России во второй половине 19 века.
30. Музыкальное образование просветительского типа в конце 19 века.
31. Новые тенденции в развитии Музыкального образования народной ориентации конца 19 века.
32. Музыкально-педагогическое воззрение и музыкально-педагогическая деятельность А.Г.Рубенштейна.
33. Основные тенденции российского музыкального образования в 20 в.
34. Отечественное музыкальное образование в 1 трети 20 века.
35. Отечественное Музыкальное образование 30-60 г. 20 века.
36. Отечественное Музыкальное образование в 60-90 г.20 века Д.Б. Кабалевского.