

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.09 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ»

Направление подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки «Фортепиано»

Форма обучения - очная

Квалификация: магистр

Факультет музыкальный

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра специального фортепиано

Воронеж
2025

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 815, зарегистрированным Минюстом РФ 13.09.2017 (регистрационный №48165).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры специального фортепиано от «21» мая 2025 г. Протокол № 9.

Разработчик – и.о. зав. кафедрой специального фортепиано, профессор, заслуженный артист Российской Федерации Погорелов А.Е.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных музыкантов-пианистов, обладающих широким художественным мировоззрением, подготовленных к активной педагогической, исполнительской и просветительской деятельности.

Задачей дисциплины является изучение и подготовка к концертному исполнению музыкальных произведений, программ в различных модусах – соло, в составе ансамбля (оркестра), с оркестром.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Специальный инструмент» входит в состав Обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профиль подготовки «Фортепиано». Она непосредственно связана с такими дисциплинами как «Камерный ансамбль», «Концертмейстерский класс», «Педагогика высшей школы».

В целостном учебно-воспитательном процессе факультета классам специального фортепиано принадлежит важнейшая роль. Здесь в основном формируется художественный облик молодого музыканта. В классе специального фортепиано развивается и совершенствуется весь комплекс профессиональных навыков обучающегося, происходит формирование его творческой личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, самостоятельности мышления.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Код компетенции	Содержание компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции)
ПК-1	Способен вести на высоком профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов, овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным	ПК-1.1. Готовит и исполняет концертные программы из произведений разных стилей и жанров, демонстрирует в процессе исполнительской деятельности артистизм, исполнительскую культуру и техническое мастерство владения инструментом, ставит и творчески решает исполнительские задачи, создаёт художественно	Знать: технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства. Уметь: передавать композиционные и стилистические особенности

	профессиональным репертуаром, создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	убедительную интерпретацию музыкальных сочинений. ПК-1.2. Осуществляет музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов. ПК-1.3. Демонстрирует знание репертуара для своего инструмента в разных стилях и жанрах	исполняемого сочинения. Владеть: приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
			Знать: специфику различных исполнительских стилей; разнообразный по стилю профессиональный репертуар; музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства. Уметь: выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения. Владеть: представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; навыками слухового контроля

			звучания нотного текста произведения; репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; профессиональной терминологией.
--	--	--	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4.1.1. Изучение дисциплины «Специальный инструмент» проводится в течение 2 лет в 1-4 семестрах в объеме 183 аудиторных часов. Занятия – индивидуальные.

4.1.2. Содержание учебной дисциплины.

Учебный план предусматривает 3 часа занятий по специальности в неделю.

Количество недель:

в 1-3 семестрах – 16

в 4 – 13

Экзамены: 1-4 семестры.

Государственная итоговая аттестация – в завершении 4 семестра.

Вид учебной работы		Всего часов	1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр
			Кол-во часов			
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Аудиторные занятия в том числе:		183	48	48	48	39
Лекции (Л)						
Семинары (С)						
Практические занятия (ПЗ): групповые, мелкогрупповые, индивидуальные		183 индивид.	48	48	48	39
Консультации						
Курсовая работа						
Самостоятельная работа студента (СРС)		276	24	96	60	96
Контроль (подготовка к экзамену)		405	162	36	162	45
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)			Э	Э	Э	Э
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	864	234	180	270	180
	зач. ед.	24	6,5	5	7,5	5

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия					СРС	Экзамен
			Лекции	Семинары	Практические занятия				
					групповые	мелкогрупповые	индивидуальные		
1.	Полифония	218					48	69	101
2.	Крупная форма	215					45	69	101
3.	Этюды	215					45	69	101
4.	Пьесы	216					45	69	102
Итого:		864					183	276	405

4.2.2. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	Полифонические произведения	Полифонические произведения композиторов XX-XXI веков. Произведения классиков
2	Крупная форма	Произведения композиторов XX-XXI веков. Произведения классиков
3	Этюды, виртуозные пьесы	Этюды композиторов XX-XXI веков. Концертные этюды классического репертуара
4	Пьесы	Произведения композиторов XX-XXI веков. Произведения классиков

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА МАГИСТРАНТА

На самостоятельную работу магистранта предусмотрено 276 часов за весь период обучения.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной профессиональной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах выполняемую магистрантом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя и содержанием творческо-исполнительской практики. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа выполняется магистрантом в рамках самоподготовки по дисциплинам специального класса, творческо-исполнительской практики, а также изучения и реферирования специальной литературы.

Основная задача дисциплины «Специальный инструмент» - дальнейшее развитие самостоятельности творческого мышления обучающегося. В этой связи первостепенное значение имеет правильная организация самостоятельной работы молодого музыканта. Задания для самостоятельной работы, которые предлагает руководитель обучающемуся, должны отличаться разнообразием, постоянным и постепенным усложнением задач, направленных на развитие его творческой инициативы.

Главнейшая задача дисциплины «Специальный инструмент» - воспитание самостоятельности творческого мышления молодого музыканта. В этой связи первостепенное значение имеет правильная организация самостоятельной работы магистранта. Задания для самостоятельной работы, которые ставит педагог перед учеником, должны отличаться разнообразием, постоянным и постепенным усложнением задач, направленных на развитие творческой инициативы магистранта.

Магистранту необходимо проявлять инициативу и самостоятельность в определении направлений исполнительской работы и выборе репертуара для

самостоятельного изучения, что полезно для повышения активности и заинтересованности в процессе подготовки музыканта-профессионала. Следует учитывать, что в рамках прохождения исполнительской практики практикант должен приобрести навыки самостоятельной репетиционной работы как концертмейстер, участник ансамбля и сольный исполнитель. Необходимо ориентировать магистранта на максимально возможное участие в концертно-исполнительской деятельности с целью выработки устойчивого эстрадного самочувствия и артистизма. Используемые в ходе практики виды конкретной исполнительской деятельности практиканта должны принести ему практическую пользу, продемонстрировать самостоятельность его творческого мышления.

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

Самостоятельная работа магистранта организуется преподавателем с первой же встречи. Целесообразно выявить интересы обучающегося, его репертуарные приоритеты. При выборе репертуара необходимо учитывать пожелания магистранта и по возможности включать предлагаемые сочинения в его индивидуальный план. Целесообразно при выборе репертуара уделять большее внимание произведениям композиторов XX-XXI вв.

При изучении того или иного сочинения педагог отсылает магистранта к изучению аудио- и видеозаписей исполнений выдающихся мастеров, к ознакомлению с сочинениями композитора, написанных в других жанрах. Важно воспитать у обучающегося стремление к обращению к различным литературным источникам, к специальной литературе, что будет способствовать более глубокому постижению изучаемого сочинения. Так, при изучении произведения И.С.Баха следует обратиться к записям исполнений Г.Гульда, С.Рихтера, С.Фейнберга, других мастеров. Большую роль в постижении бетховенской проблематики может сыграть последняя фундаментальная монография Л.Кириллиной о Л.Бетховене, а также изданный в 2004 году уртекст Сонат для фортепиано Л.Бетховена под редакцией П.Егорова и Д.Часовитина, содержащий полезный информативный материал. Не потеряли своей актуальности комментарии А.Б.Гольденвейзера к сонатам Бетховена.

Текущий контроль осуществляется педагогом на каждом уроке, промежуточный – в открытых концертах с участием магистрантов. Итоговый контроль осуществляется на экзаменах в период экзаменационных сессий и на итоговом государственном экзамене.

4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы магистрантов

Преподавателем могут быть предложены произведения для самостоятельного изучения магистрантом и последующего исполнения их на кафедре. С этой целью педагог предлагает пьесы, предпочтительно из современной музыки, в том числе и воронежских авторов. Преподаватель оказывает помощь обучающемуся в поисках соответствующей литературы и аудиозаписей (при наличии). Если речь идет о сочинениях воронежских композиторов, организуется встреча с автором. Магистрант также получает одну-две консультации у преподавателя по ходу работы над самостоятельно изучаемыми произведениями.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии:

- различные виды исполнительской деятельности магистрантов: участие в конкурсах, открытых концертах, выступления с оркестрами;

- работа в студенческом жюри на кафедральных конкурсах;
- ассистентская практика в классе своего преподавателя: работа со студентами младших курсов по поручению педагога, участие в обсуждении исполнений студентов, пассивная практика в классе педагога;
- исполнение партии второго фортепиано со студентом-солистом при игре фортепианных Концертов;
- участие в мастер-классах приезжающих профессоров.

5.1.Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для магистранта регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

5.2. Особенности работы в формате дистанционного обучения

В связи с возникшей опасностью заражения коронавирусной инфекцией возникла необходимость поисков новых форм и методов организации учебного процесса. Работа в режиме дистанционного обучения явилась основной формой новой организации общения с магистрантами. В плане организационном соблюдается полное соответствие графику учебного процесса. Занятия проводятся по утвержденному расписанию. Строго выполняются все программные требования. Экзамены в дистанционном формате проводятся по утвержденному расписанию. Итоговая государственная аттестация проведена четко в намеченные сроки.

Формы общения с обучающимися выбираются педагогом самостоятельно, с учетом возможностей.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	Полифонические произведения	ПК-1	Концертное

			выступление
2	Крупная форма	ПК-1	Концертное выступление
3	Этюды, виртуозные пьесы	ПК-1	Концертное выступление
4	Пьесы	ПК-1	Концертное выступление

Экзамен по дисциплине «Специальный инструмент» проводится в 1,2,3,4 семестрах в форме концертного выступления перед комиссией с программой из сочинений, соответствующих программным требованиям, утвержденных кафедрой. На экзамене в 3 семестре может быть исполнена часть дипломной программы. На экзамене в 4 семестре исполняется дипломная программа целиком. Программа исполняется наизусть. Объем исполняемой программы – 25-30 минут. В программу включается произведение крупной формы и развернутой пьесы или цикла пьес.

За годы обучения магистрант должен исполнить на экзаменах 2-3 полифонических произведения, 3-4 произведения крупной формы, 3-4 развернутых пьесы или циклов пьес, 2-3 концертных этюда.

Примерные экзаменационные программы:

1 семестр:

Д.Шостакович. Прелюдия и fuga си-бемоль минор
Л.Бетховен. Соната, соч.53
И.Стравинский. Этюд №4

С.Слонимский. Прелюдия и fuga Ля-бемоль мажор
Ф.Шуберт. Фантазия До мажор «Скиталец»
К.Дебюсси. Прелюдия «Фейерверк»

2 семестр:

А.Хинастера. Соната
А.Скрябин. Поэма «К пламени»

С.Франк. Прелюдия, хорал и fuga
С.Прокофьев. Соната №3

3 семестр:

П.Хиндемит. Соната №2
Ф.Лист. Этюды трансцендентного исполнения «Пейзаж», «Мазепа»

Н.Мяковский. Соната №3
И.Брамс. Вариации на тему Паганини, тетр.2

Выпускная квалификационная работа по дисциплине «Специальный инструмент» проводится в форме сольного выступления выпускника объемом 40-50 минут, которая утверждается решением кафедры по представлению преподавателя. Программа исполняется наизусть.

Примерные дипломные программы:

В.А.Моцарт. Прелюдия и fuga До мажор
Ф.Лист. Соната-фантазия по прочтении Данте

П.Чайковский. «Русское скерцо»
М.Равель. Концерт Соль мажор

И.С.Бах-Ф.Лист. Органная прелюдия и fuga ля минор.
Л.Бетховен. Соната, соч. 110
М.Равель. Благородные и сентиментальные вальсы
С.Прокофьев. Концерт №1

А.Глазунов. Прелюдия и fuga До мажор
Й.Гайдн. Соната Ми-бемоль мажор
Ф.Шопен. Фантазия фа минор
Ф.Пуленк. «Утренняя серенада»

6.2. Требования к процедуре проведения экзамена. Критерии оценки исполнения программы

Экзамен по дисциплине «Специальный инструмент» представляет собой концертное выступление перед комиссией с программой из сочинений, выбор которых обусловлен утвержденными кафедрой Программными требованиями. Программа исполняется наизусть.

Критерий оценки – артистизм, содержательность, глубина проникновения в образный мир сочинения, грамотность прочтения текста, музыкальность, технический уровень.

Выступление оценивается по пятибалльной системе:

«отлично» - яркое, артистичное исполнение, грамотное и самобытное прочтение, уверенность и свобода исполнения, разнообразие и соответствие выбора звучания идее сочинения, высокий технический уровень.

«хорошо» - правильное прочтение сочинения, музыкальность, хороший технический уровень исполнения при некотором недостатке яркости, артистизма и при отдельных технических недочетах.

«удовлетворительно» - исполнение в целом корректное, демонстрирующее определенную работу над сочинением, но не яркое, отличающееся серьезными недочетами музыкального и технического порядка, не стабильное.

«неудовлетворительно» - несостоятельное исполнение, отличающееся низким музыкальным и техническим уровнем, небрежным прочтением текста, аварийностью.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Бадура-Скода Ева и Пауль. Интерпретация Моцарта: Как исполнять его фортепианные сочинения. Изд.2-е, доп.: С приложением DVD-диска М.: Музыка, 2011.
2. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения пианиста. М., Классика-XXI. 2011
3. Генрих Нейгауз и его ученики. Пианисты-гнесинцы рассказывают. – М., Классика-XXI, 2007. Сост. А.Малинковская. компакт-диск.
4. Дубовик А.В. Фортепианная аппликатура. Размышления педагога-пианиста. Воронеж, 2006.

5. Кириллина Л.В. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т./ Л.В.Кириллина – М.; Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2009
6. Маккинон Л. Игра наизусть. М., Классика-XXI. 2011
7. Мержанов В.К. Некоторые мысли об организации домашних занятий, о самовоспитании учащихся. Сб. статей «Профессора исполнительских классов Московской консерватории». Вып.4/ Ред.-сост. А.М.Меркулов. - Научно-исследовательский центр «Московская консерватория», 2008.
8. Носина В. Символика музыки И.С.Баха. М., Классика-XXI. 2011
9. Обучение игре на фортепиано по Леймеру – Гизекинг. Составитель С.Грохотов. М., Классика - XXI, 2009.
10. Хитрук А. Одиннадцать взглядов на фортепианное искусство. М., Классика-XXI. 2011
11. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. М., Классика-XXI. 2011
12. Яворский Б. Сюиты Баха для клавира. Носина В. О символике «Французских сюит» Баха. М., Классика-XXI. 2002.
13. Изучение концертного репертуара : учебно-методическое пособие : [16+] / авт.-сост. А. В. Кузнецова ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2020. – 75 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615825> (дата обращения: 09.09.2022).

7.2. Дополнительная литература

1. Вицинский. А.В. – Беседы с пианистами. – М.: Издательский дом «Классика – XXI век», 2007.
2. Гордон Г.Б. Эмиль Гилельс. За гранью мифа. – М.: Издательский дом «Классика – XXI век», 2007.
3. Долинская Е.Б. – Фортепианный концерт в русской музыке XX столетия. Исследовательские очерки. – М.: Издательский Дом «Композитор», 2005.
4. Корто А. – О фортепианном искусстве. – М.: Издательский дом «Классика – XXI век», 2005.
5. Рабинович Д.А. – Исполнитель и стиль. – М.: Издательский дом «Классика – XXI век», 2008.
6. Юрова Т.В. – Фортепианные произведения современных отечественных композиторов в педагогическом репертуаре. – М.: Музыка, 2010.
7. История исполнительских стилей : учебно-методическое пособие : [16+] / авт.-сост. О. А. Курганская ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2021. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615792> (дата обращения: 09.09.2022).
8. Разгуляев, Р. А. Фортепианные этюды Дьёрдя Лигети : учебно-методическое пособие / Р. А. Разгуляев ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки. – Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория (ННГК), 2012. – 83 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312205>

7.3. Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной дисциплины

1. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Уртекст. Редакция и вступительная статья П.Егорова. «Музыка», 2007.

2. Бетховен Л.ван. Сонаты для фортепиано в двух томах. Уртекст. Редакция и вступительная статья П.Егорова и Д.Часовитина. «Лань», 2004.
3. Моцарт В.А. Сонаты для фортепиано в двух томах. Уртекст. Подготовка текста и комментарии В.Платта и В.Рема. РМИ, 2006.

7.4. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы

<http://nlib.org.ua/ru/pdf/books>
<http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm>
www.classic-online.ru
www.musiccritics.ru

IMSLP/Petrucci Music Library
Нотный архив Бориса Тараканова

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания учебной дисциплины «Специальный инструмент» используются учебные аудитории, оснащенные:

- рояль «Ферстер», рояль «Ферстер», стол преподавателя, два нотных стана, 6 стульев.

А также концертные залы ВГИИ, фонды Информационно-библиотечного центра ВГИИ, кабинет информатики ВГИИ (самостоятельная работа).