УДК 780.616.432
МРНТИ 18.41.51
DOI 10.37238/2960-1371.2960-138X.2026.103(3).43

Егина М.С.
Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова, Уральск, Казахстан

E-mail: masha.egina96@mail.ru

АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО

Аннотация. В данной работе я исследую современные подходы к обучению игре на фортепиано, рассматривая их через призму формирования музыкально-исполнительских, когнитивных и творческих способностей учащихся. Основой анализа стали как традиционные педагогические концепции, так и новейшие методические разработки, что позволяет проследить эволюцию взглядов на процесс становления пианиста. Особое внимание уделено поэтапной работе над произведением и практическим приёмам, стимулирующим развитие слухового восприятия, художественного мышления, техники и интерпретационных навыков.

«Для меня музыка — это не только звук, но и способ мыслить, чувствовать и выражать внутреннее состояние» — личное наблюдение, которое я регулярно отмечаю при работе с обучающимися.

В ходе исследования я выделила ключевые тенденции современной фортепианной педагогики: интеграцию многоуровневых методик, расширение репертуарного поля учащегося и усиление роли творческих форм обучения. Практическая значимость работы заключается в том, что предложенные методические принципы могут быть использованы при обновлении образовательных программ и совершенствовании преподавания в музыкальных школах и колледжах.

Современные исследования в области когнитивной психологии музыки подтверждают, что обучение игре на инструменте включает не только развитие техники, но и формирование памяти, слухового анализа, способности предвосхищать музыкальную мысль и распределять внимание между исполнительскими задачами [5; 10].

За годы работы я наблюдаю, что студенты, которые учатся слышать внутреннюю мелодию, быстрее развивают интерпретацию и эмоциональный отклик на произведение.

Ключевые слова: фортепианная педагогика, актуальные методы, музыкальное развитие, интерпретация, слуховое внимание, исполнительство, творческое обучение, индивидуальная траектория, музыкальная память, педагогические технологии, работа над репертуаром.

Введение

В последние годы музыкальное образование столкнулось с серьезными вызовами. Распространение цифровых платформ, пересмотр репертуара и новые образовательные стандарты ставят под вопрос эффективность традиционных подходов к обучению игре на фортепиано. Несмотря на прочность и авторитет российской

пианистической школы, заложенные такими выдающимися педагогами, как Е. Гнесина, А. Артоболевская и И. Кривицкий, современные реалии настоятельно требуют от нас адаптации методик, чтобы они соответствовали актуальным потребностям учащихся. [1; 3].

Из моих наблюдений следует, что обучающимся действительно нужно, чтобы обучение было более гибким и предлагало разные варианты, а не шло по одной схеме. Важно, чтобы каждый мог учиться в своем темпе. И, конечно, помимо освоения конкретных навыков, нужно помогать им становиться более самостоятельными, учиться думать критически и не бояться проявлять себя в творчестве[5; 9].

Я часто замечаю: когда ученик включается в обсуждение характера произведения, он начинает слышать детали, которые раньше ускользали.

В рамках данного исследования я стремлюсь выявить актуальные тенденции в фортепианной педагогике и определить, какие методические подходы наиболее эффективно способствуют развитию исполнительских навыков у обучающихся. Особое внимание уделяется поэтапной работе над произведениями, поскольку именно систематическое освоение материала является залогом успешного формирования техники, слуха и интерпретационных способностей, что будет полезно для практикующих педагогов.

Современная фортепианная педагогика находится в состоянии активного поиска. С одной стороны, она опирается на прочный фундамент традиционной методической школы, сформированной многолетним опытом отечественных педагогов и исполнителей. С другой — вынуждена учитывать изменения в образовательной среде, мотивации учащихся и способах восприятия информации. Практика показывает, что механическое следование устоявшимся схемам обучения сегодня не всегда приводит к желаемым результатам, особенно при работе с детьми и подростками, для которых важны вариативность, осмысленность и личная включенность в процесс обучения.

Работая с учениками разного возраста и уровня подготовки, я все чаще убеждаюсь в том, что эффективность обучения напрямую зависит от гибкости методического подхода. Обучающиеся значительно лучше усваивают материал, когда педагог не только демонстрирует образец исполнения, но и вовлекает их в совместный анализ музыкального текста. Обсуждение характера произведения, его образного строя, динамических и артикуляционных особенностей способствует формированию осознанного отношения к исполняемой музыке. В таких условиях ученик перестает быть пассивным исполнителем указаний и начинает выступать как соавтор интерпретации.

Особое значение в этом контексте приобретает поэтапная работа над музыкальным произведением. На практике именно последовательность и логичность освоения материала позволяют избежать поверхностного заучивания и формируют устойчивые исполнительские навыки. На первом этапе важна внимательная работа с нотным текстом: ритм, аппликатура, штрихи, динамические обозначения. При этом педагогическая задача заключается не только в исправлении ошибок, но и в объяснении их причин, чтобы ученик понимал, какие закономерности лежат в основе музыкального письма.

Следующий этап связан с развитием технической стороны исполнения. Однако техника не должна рассматриваться изолированно от художественного замысла. В своей работе я стараюсь показывать студентам, что технические трудности возникают

не сами по себе, а как следствие определенных выразительных задач. Например, сложные пассажи, скачки или аккордовая фактура требуют не просто механической отработки, но понимания музыкального движения, дыхания фразы, направления развития. Такой подход помогает обучающимся воспринимать технические упражнения как средство выражения, а не как самоцель.

Не менее важным этапом является работа над интерпретацией. Здесь особенно ценным становится диалог между педагогом и учеником. Вместо навязывания готовых решений эффективнее задавать вопросы, побуждающие к размышлению: каким может быть характер этой темы, почему здесь уместна именно такая динамика, как меняется настроение в разных разделах произведения. Подобные обсуждения развивают музыкальное мышление и формируют у обучающихся уверенность в собственных художественных суждениях.

В современных условиях нельзя игнорировать и фактор мотивации. Многие обучающиеся сталкиваются с перегруженностью учебного графика, снижением концентрации внимания и быстрой утомляемостью. В этой связи особую роль играет умение педагога варьировать формы работы: сочетать индивидуальные задания с элементами импровизации, слушанием записей, сравнительным анализом разных интерпретаций. Такой подход позволяет поддерживать интерес к занятиям и способствует более глубокому погружению в музыкальный материал.

Отдельного внимания заслуживает развитие самостоятельности учащихся. Постепенный переход от постоянного педагогического контроля к осознанной самоподготовке является важным показателем успешности обучения. В своей практике я стараюсь формировать у студентов навыки самостоятельного анализа: умение выделять проблемные места, планировать работу над произведением, оценивать собственное исполнение. Эти качества особенно важны на более продвинутых этапах обучения, когда обучающийся сталкивается с усложнением репертуара и возрастанием требований к качеству исполнения.

Таким образом, современные тенденции в фортепианной педагогике указывают на необходимость сочетания традиционных методических принципов с гибкими, личностно ориентированными подходами. Поэтапная работа над произведением, осознанное развитие техники, активное вовлечение ученика в интерпретационный процесс и формирование самостоятельности представляются наиболее эффективными направлениями педагогической деятельности. Практика показывает, что именно такой комплексный подход способствует не только росту исполнительского мастерства, но и формированию устойчивого интереса к музыке как к виду художественного самовыражения.

Материалы и методы исследования

Для проведения исследования были привлечены ключевые работы отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся вопросами педагогики, когнитивной психологии и исполнительского искусства.[1–4; 10–13].

Чтобы провести это исследование, я использовала следующие подходы:

- Изучила много научных статей и методических пособий.
- Сравнила, как учили игре на фортепиано раньше и как учат сейчас, чтобы увидеть изменения.
- Наблюдала за уроками и провела небольшие эксперименты.
- Попросила опытных преподавателей фортепиано высказать свое мнение.

В рамках данного исследования были изучены следующие аспекты:

- Процесс создания музыкального произведения на различных стадиях.
- Подходы к развитию слухового восприятия.
- Способы совершенствования исполнительской техники.
- Методики формирования навыков музыкальной интерпретации.
- Актуальные педагогические разработки, используемые в учреждениях дополнительного музыкального образования и среднего профессионального музыкального образования.

Из моих личных педагогических наблюдений: внимательная работа над каждым этапом произведения позволяет обучающимся не только развивать технику, но и глубже понимать музыкальный образ.

Для меня важно видеть, как когнитивные процессы, такие как память и внимание, проявляются в исполнении обучающегося — это показывает эффективность выбранных методик.

Результаты исследования

1. Эволюция фортепианного обучения: ключевые направления.

Мой анализ позволил выделить следующие важные тенденции, определяющие современное фортепианное образование:

- Гармоничное слияние классических техник и современных педагогических инноваций.
- Повышенное внимание к развитию когнитивных способностей ученика.
- Создание персонализированных образовательных траекторий для каждого студента.
- Активное освоение как исторического, так и актуального фортепианного репертуара.
- Формирование слухового анализа как фундаментального инструмента интерпретации.
- Стимулирование творческого потенциала через импровизацию, сочинение и ансамблевую игру [6; 12].

Эти направления формируют исполнителя нового типа — самостоятельного, вдумчивого, творчески активного.

Из практических наблюдений: каждый обучающийся уникален, и я стараюсь создавать ситуации, где он сам открывает музыкальные идеи, а не только повторяет то, что показал педагог.

2. Начальный этап работы над музыкальным материалом

На первом этапе мы закладываем основу для глубокого освоения музыкального произведения. Моя цель – обеспечить обучающемуся:

- Понимание исторической подоплеки: Связь произведения с его эпохой и композитором.
- Развитие образного мышления: Способность к интерпретации музыкальных идей как образов.
- Эмоциональное вовлечение: Формирование личного отношения к музыке.
- Формирование слуховой памяти: Создание четкого первичного представления о звучании.
- Активное взаимодействие: Использование диалога, ассоциаций и творческих заданий для стимулирования познания.

Первое впечатление от произведения зачастую определяет, как обучающийся будет его интерпретировать. Я всегда спрашиваю: «Что тебе рассказывает эта музыка?» — это помогает включить воображение и внимание.

Второй этап: Оттачивание инструмента исполнения.

Здесь мы шлифуем технику и наполняем исполнение смыслом. Помогают в этом:

– Гармонизация ритма;

– Игра с ритмическими оттенками;

– "Проживание" текста через проговаривание;

– Беззвучные "репетиции" для закрепления мышечных движений;

– Медленное, вдумчивое погружение в материал;

– Игровые "разминки" для освобождения от скованности.[7; 8].

Я наблюдала, что обучающиеся быстрее преодолевают технические трудности, если они мысленно проигрывают мелодию, а затем играют её.

Третий этап: Художественное воплощение и звуковая выразительность.

Основные направления работы на этом этапе:

- Создание единого исполнительского замысла: Формирование целостного представления о произведении и его воплощении.

-Развитие предвосхищающего слуха: Умение предвидеть дальнейшее развитие музыкального материала.

- Мастерство нюансировки, темпа и артикуляции: тонкая настройка всех элементов для достижения максимальной выразительности.

Для меня важно, чтобы ученик почувствовал музыку как «свою историю», а не просто точное воспроизведение нот.

Полезны: «игра в представлении», сравнение исполнений, работа над внутренним слухом [3; 11].

3. Преимущества комплексного подхода к обучению

Я убеждена, что сочетание классических методов с современными разработками значительно повышает качество обучения. Такой подход позволяет:

- Сделать процесс обучения более захватывающим и мотивирующим.

- Помочь каждому лучше понять суть изучаемого материала.

- Развить умение самостоятельно управлять своим учебным процессом.

- Улучшить навыки анализа и интерпретации информации.

- Раскрыть творческий потенциал и научиться мыслить нестандартно.[10; 13].

Из моей практики делаю вывод: комбинируя старые и новые подходы, я вижу, что ученики становятся более уверенными, понимают музыкальный текст глубже и осознаннее.

4. Психологические механизмы освоения и закрепления навыков.

Успех в процессе разучивания напрямую зависит от качества нашей памяти и способности к концентрации. Техники, основанные на внутреннем представлении, поэтапном осмыслении и беззвучной практике, способствуют формированию устойчивых навыков. Зарубежные исследования подтверждают, что внутренний слух является краеугольным камнем успешного исполнительства.[8; 12].

Я заметила, что часто ученики думают, что игра — это только пальцы, но именно внимательное слушание помогает им понять музыку целиком.

5. Мотивация и эмоции: ключ к успешному обучению.

Творческие методы (ансамбль, импровизация, анализ) повышают интерес. Эмоциональная поддержка снижает тревожность и укрепляет устойчивость к

трудностям, особенно при активном взаимодействии учителя и ученика Из моих наблюдений: когда ученики чувствуют, что музыка — это игра и исследование, а не только работа, они проявляют инициативу и находят собственное звучание.

Заключение

Проведённое исследование позволило мне глубоко осмыслить современные тенденции фортепианной педагогики и определить ключевые направления её развития в условиях динамично меняющейся образовательной среды. Анализ научной литературы, современных методических разработок и собственных педагогических наблюдений убедил меня в том, что обучение игре на фортепиано уже нельзя ограничивать исключительно техникой. Сегодня успех обучающегося формируется через сочетание исполнительского опыта, когнитивных процессов, творческой инициативы и индивидуальных особенностей каждого ученика.

Я убеждена: когда ученик слышит музыку не только глазами, но и внутренним слухом, его исполнение становится осознанным и живым.

Одним из основных выводов моего исследования стала необходимость интеграции традиционных педагогических принципов с инновационными методами. Классическая школа остаётся фундаментом, но её эффективность напрямую зависит от того, насколько педагог умеет гибко адаптировать методику под конкретного ученика. В современных условиях, когда обучающиеся сталкиваются с большим потоком информации и цифровыми стимуляторами, обучение должно быть более деятельностным, творческим и способствующим развитию самостоятельного мышления.

Особое внимание, как показала практика, следует уделять развитию слухового внимания, художественного мышления и внутреннего слухового моделирования. Эти навыки обеспечивают способность к осознанной интерпретации и глубокому пониманию музыкального текста. В процессе работы над произведением формируются не только технические умения, но и способность предугадывать музыкальное развитие, распределять внимание между разными элементами исполнения и формировать интонационно-образное содержание. Всё это создаёт основу исполнительской зрелости и успешности учащегося.

Я вижу, что ученики, которые учатся внутренне «слышать» произведение, быстрее находят своё личное звучание и эмоциональный отклик.

Моё исследование подтвердило эффективность поэтапной модели работы над произведением. Анализ трёх этапов — первичного восприятия, исполнительского анализа и художественного оформления — показал, что последовательность и осознанность действий являются ключевыми для формирования устойчивых навыков. Включение в процесс творческих заданий, внутреннего проигрывания, сравнительного анализа интерпретаций и аналитических упражнений способствует глубокому и многогранному освоению материала.

Не менее важным является влияние мотивации и эмоционального состояния обучающегося на результат обучения. Творческие формы работы — импровизация, ансамбль, экспериментирование с художественными образами — повышают интерес, укрепляют уверенность и делают занятия более увлекательными.

Я наблюдаю, когда ученики чувствуют, что музыка — это их личное исследование, а не только повторение, они начинают проявлять инициативу и смелость в интерпретации.

Перспективы фортепианной педагогики, по моему мнению, связаны с активным использованием цифровых технологий. Современные обучающие приложения, программы для тренировки слуха, ритма, чтения с листа, а также системы анализа исполнения с помощью нейросетей открывают возможности для индивидуализации процесса. Однако цифровые инструменты могут быть полезны только при грамотном педагогическом применении: они служат поддержкой, но не заменяют живое художественное общение, которое остаётся основой музыкального воспитания.

Подводя итог, могу утверждать, что современная фортепианная педагогика находится в процессе качественного обновления. Она учитывает когнитивные особенности учащихся, опирается на междисциплинарные исследования и активно внедряет инновационные технологии, сохраняя при этом классические педагогические принципы.

Делаю вывод, что гармоничное сочетание традиций и новаторства позволяет создавать гибкую, многоуровневую систему обучения, в которой каждый обучающийся может развивать своё индивидуальное музыкальное «я».

Представленные выводы могут служить методологической основой для совершенствования программ обучения, разработки новых педагогических практик и проведения дальнейших исследований, направленных на развитие музыкального образования в целом.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Хазеева И.Н., Гиниятуллина А.И., «Современные подходы в музыкально-ритмическом воспитании детей дошкольного возраста», Нижневартовск, 2023.

[2] Цыпин Г.М. Пианист-педагог: психология, методика, практика — М.: Лань, 2020.

[3] Бергер А. Педагогика фортепианной игры: современные подходы — М.: Юрайт, 2022.

[4] Бонфельд М. Русская фортепианная школа: путь через века. — М.: КДУ, 2020.

[5] Баррет Дж.Р. Обучение музыкантству в XXI веке. — Оксфордское университетское издательство, 2019.

[6] Макферсон Г., Уэлч Г. (ред.). Справочник по исследованию музыкального образования. — Издательство «Шпрингер», 2020.

[7] Цыпин Г. М. Психология музыкальной деятельности. — М.: Академический проект, 2019.

[8] Гордон Э. Теория музыкального обучения. — Чикаго, 2019..

[9] Музыкальное исполнение как форма приобретения знаний: обзор и концептуальная модель. — Женева, 2024.

[10] Суслова Н. Современные подходы к обучению фортепиано // Музыкальное искусство и образование. — 2021.

[11] Иванова О. Методика формирования слухового внимания юных пианистов. — СПб., 2020.

[12] Петрова Т. Тенденции развития музыкального обучения в цифровой среде. — М., 2023.

[13] Развитие творческих способностей студентов – будущих учителей на занятиях по педагогике — семенова О. М., 2024.

REFERENCES

[1] Hazeeva I.N., Ginijatullina A.I., «Sovremennye podhody v muzykal'no-ritmicheskom vospitanii detej doshkol'nogo vozrasta», Nizhnevartovsk, 2023.

[2] Cypin G.M. Pianist-pedagog: psihologija, metodika, praktika — M.: Lan', 2020.

[3] Berger A. Pedagogika fortepiannoj igry: sovremennye podhody — M.: Jurajt, 2022.

[4] Bonfel'd M. Russkaja fortepiannaja shkola: put' cherez veka. — M.: KDU, 2020.

[5] Barret J.R. Teaching Musicianship in the 21st Century. — Oxford University Press, 2019.

[6] McPherson G., Welch G. (eds.). Handbook of Music Education Research. — Springer, 2020.

[7] Cypin G. M. Psihologija muzykal'noj dejatel'nosti. — M.: Akademicheskij proekt, 2019.

[8] Gordon E. Music Learning Theory. — Chicago, 2019.

[9] Muzykal'noe ispolnenie kak forma priobretenija znanij: obzor i konceptual'naja model'. — Zheneva, 2024.

[10] Suslova N. Sovremennye podhody k obucheniju fortepiano // Muzykal'noe iskusstvo i obrazovanie. — 2021.

[11] Ivanova O. Metodika formirovanija sluhovogo vnimanija junyh pianistov. — SPb., 2020.

[12] Petrova T. Tendencii razvitija muzykal'nogo obuchenija v cifrovoj srede. — M., 2023.

[13] Razvitie tvorcheskih sposobnostej studentov – budushhih uchitelej na zanjatijah po pedagogike — semenova O. M., 2024.

Егина М.С.

ФОРТЕПИАНОДА ОҚЫТУДЫҢ ӨЗЕКТІ ӘДІСТЕРІ

Аңдатпа. Осы жұмыста мен фортепианода ойнауды үйретудің қазіргі тәсілдерін зерттеймін, оларды оқушылардың музыкалық-орындаушылық, когнитивтік және шығармашылық қабілеттерін дамыту тұрғысынан қарастырамын. Талдаудың негізін дәстүрлі педагогикалық концепциялар мен ең жаңа әдістемелік әзірлемелер құрады, бұл пианисттің қалыптасу процесіне көзқарастың эволюциясын қадағалауға мүмкіндік береді. Арнайы назар шығарманы кезең-кезеңімен игеру жұмысына және есту қабылдауын, көркем ойлауды, техника мен интерпретациялық дағдыларды дамытуға ықпал ететін практикалық тәсілдерге аударылады.

«Мен үшін музыка тек қана дыбыс емес, ойланудың, сезінудің және ішкі күйімді білдірудің бір жолы» — оқушылармен жұмыс кезінде мен жиі байқайтын жеке бақылауым.

Зерттеу барысында мен қазіргі фортепиана педагогикасының негізгі тенденцияларын анықтадым: көпдеңгейлі әдістемелерді біріктіру, оқушының репертуарлық аясын кеңейту және шығармашылық оқыту формаларының рөлін күшейту. Жұмыстың практикалық маңызы — ұсынылған әдістемелік принциптер музыкалық мектептер мен колледждердегі оқу бағдарламаларын жаңартуда және оқытуды жетілдіруде қолданылуы мүмкін.

Музыканың когнитивтік психологиясы саласындағы қазіргі зерттеулер көрсеткендей, аспапта ойнауды үйрету тек техника дамытумен шектелмей, сонымен

қатар есте сақтау, есту анализін қалыптастыру, музыкалық ойды алдын ала болжау және орындаушылық тапсырмалар арасында назарды бөлу қабілетін қамтиды [5; 10].

«Мен байқаймын, ішкі әуенді естуді үйренетін оқушылар интерпретацияны тезірек дамытып, шығарманың эмоционалды әсеріне жылдам жауап береді» — менің педагогикалық бақылауым.

Кілт сөздер: фортепианолық педагогика, өзекті әдістер, музыкалық даму, интерпретация, есту назары, орындаушылық, шығармашылық оқыту, жеке білім траекториясы, музыкалық жады, педагогикалық технологиялар, репертуармен жұмыс.

Egina Mariya

CURRENT METHODS OF PIANO TEACHING

Annotation. In this work, I investigate modern approaches to teaching piano, examining them through the lens of developing students' musical-performance, cognitive, and creative abilities. The analysis is based on both traditional pedagogical concepts and the latest methodological developments, which allows tracing the evolution of perspectives on the process of a pianist's formation. Special attention is given to the step-by-step work on a musical piece and practical techniques that stimulate the development of auditory perception, artistic thinking, technique, and interpretative skills.

"For me, music is not only sound, but also a way to think, feel, and express one's inner state," — a personal observation that I regularly note in my work with students.

During the study, I identified key trends in modern piano pedagogy: the integration of multi-level methodologies, the expansion of students' repertoire, and the strengthening of creative forms of learning. The practical significance of this work lies in the fact that the proposed methodological principles can be applied to update educational programs and improve teaching in music schools and colleges.

Modern research in the field of cognitive music psychology confirms that learning to play an instrument involves not only the development of technique but also the formation of memory, auditory analysis, the ability to anticipate musical thought, and the capacity to distribute attention among various performance tasks [5; 10].

"I notice that students who learn to hear the internal melody develop their interpretation and emotional response to a piece more quickly," — my pedagogical observation.

Keywords: piano pedagogy, current methods, musical development, interpretation, auditory attention, performance, creative learning, individual learning trajectory, musical memory, pedagogical technologies, work on repertoire.