

Анализ и сравнение методик преподавания фортепианного искусства в классической и современной образовательных системах: от традиций к инновациям

Оу Чэнькай

Магистрант

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Санкт-Петербург

879788914@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 29.11.2023

Принята 08.12.2023

Опубликована 30.01.2024

УДК 78.071.2:37.016

DOI 10.25726/y5657-0174-6659-o

EDN JZRHWK

ВАК 5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)

OECD 05.03.HE EDUCATION, SPECIAL

Аннотация

Преподавание фортепианного искусства является одним из фундаментальных аспектов музыкального образования. На протяжении веков сформировались традиционные методики обучения игре на фортепиано, однако в современной образовательной системе наблюдается тенденция к внедрению инновационных подходов. Цель данного исследования - провести сравнительный анализ методик преподавания фортепианного искусства в классической и современной образовательных системах, выявить их особенности, преимущества и недостатки. Для проведения исследования были использованы следующие методы: теоретический анализ научной литературы по теме исследования, наблюдение за учебным процессом в музыкальных школах и вузах (всего 15 учебных заведений, 150 учащихся), анкетирование преподавателей фортепиано (75 респондентов), интервьюирование выдающихся пианистов и педагогов (10 интервью). Материалами исследования послужили научные публикации, методические пособия, учебные программы, видеозаписи мастер-классов и концертов. В ходе исследования было выявлено, что классические методики преподавания фортепианного искусства базируются на строгой дисциплине, многочасовых занятиях (в среднем 4-6 часов в день), развитии технических навыков путем многократного повторения упражнений (до 70% учебного времени), изучении академического репертуара (более 80% произведений – классические). Современные методики отличаются большей гибкостью, индивидуальным подходом, использованием разнообразного репертуара (до 50% современной музыки), применением технических средств обучения (специальные компьютерные программы, цифровые пианино с обучающими функциями), акцентом на развитии творческих способностей учащихся (импровизация, сочинение). Эффективность классических методик подтверждается высоким уровнем подготовки профессиональных пианистов (85% лауреатов международных конкурсов - выпускники классических школ), в то время как современные подходы способствуют популяризации фортепианного искусства и привлечению широкой аудитории (увеличение числа учащихся музыкальных школ на 25% за последние 10 лет).

Ключевые слова

фортепианное искусство, методики преподавания, классическое музыкальное образование, современные образовательные технологии, сравнительный анализ.

Введение

Фортепианное искусство является неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры, воплощая в себе богатейшие традиции и многовековой опыт выдающихся композиторов, исполнителей и педагогов. На протяжении длительного периода развития фортепианного исполнительства сформировались устойчивые принципы и методы обучения, которые легли в основу классического музыкального образования. Однако в условиях стремительного прогресса и трансформации общества, внедрения инновационных технологий во все сферы жизни, в том числе и в образование, возникает необходимость пересмотра традиционных подходов к преподаванию фортепианного искусства и адаптации их к реалиям современности.

Классическая система музыкального образования, сложившаяся в XVIII-XIX веках и достигшая своего расцвета в творчестве великих композиторов-пианистов, таких как И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен, Ф. Шопен, Ф. Лист, базируется на строгих академических канонах и направлена на воспитание профессиональных исполнителей высочайшего уровня. Основопологающими принципами классического обучения игре на фортепиано являются: тщательная работа над техническим совершенствованием, многочасовые занятия, направленные на выработку беглости пальцев, независимости рук, отточенности каждого движения; скрупулезное изучение нотного текста, внимание к деталям; следование традициям исполнительских школ; доминирование академического репертуара, включающего произведения барокко, классицизма, романтизма.

Безусловно, классическая система музыкального образования доказала свою эффективность, подарив миру плеяду гениальных пианистов и заложив прочный фундамент для дальнейшего развития фортепианного искусства, однако в современном, быстро меняющемся мире классические методы обучения не всегда в полной мере отвечают запросам и потребностям учащихся, для которых музыка зачастую является не профессией, а средством самовыражения, досугом, источником эмоционального обогащения.

В связи с этим в современной образовательной системе наблюдается тенденция к пересмотру традиционных подходов и внедрению инновационных методик преподавания фортепианного искусства, которые позволяют сделать процесс обучения более гибким, увлекательным, соответствующим индивидуальным потребностям и интересам учащихся. Одним из ключевых направлений модернизации фортепианной педагогики является расширение репертуара за счет включения произведений современных композиторов, джазовых и популярных композиций, что способствует формированию разносторонней музыкальной культуры учащихся, развитию их творческого мышления, повышению мотивации к обучению.

Другим важным аспектом современного преподавания фортепианного искусства является применение инновационных технологий, таких как специальные компьютерные программы для обучения игре на фортепиано, цифровые пианино с интерактивными функциями, онлайн-уроки и мастер-классы выдающихся пианистов. Использование технических средств позволяет сделать процесс освоения фортепианных навыков более наглядным, эффективным, увлекательным, а также расширяет возможности для самостоятельной работы учащихся.

Еще одной характерной чертой современных методик преподавания фортепианного искусства является акцент на развитии творческих способностей учащихся, поощрение их самовыражения через импровизацию, сочинение собственных композиций, аранжировку известных мелодий. Творческие задания стимулируют фантазию, развивают музыкальное мышление, помогают учащимся глубже понять выразительные возможности инструмента и раскрыть свой артистический потенциал.

Безусловно, инновационные подходы к преподаванию фортепианного искусства не отрицают значимости классических методов обучения, а, скорее, дополняют и обогащают их, адаптируя к современным реалиям. Синтез традиций и новаторства, индивидуальный подход к каждому учащемуся, разнообразие педагогических приемов и средств, – все это позволяет сделать процесс обучения игре на фортепиано максимально эффективным, увлекательным и соответствующим требованиям времени.

Таким образом, сравнительный анализ методик преподавания фортепианного искусства в классической и современной образовательной системах позволяет выявить как преимущества, так и

ограничения каждого из подходов, а также наметить пути их гармоничного сочетания для достижения оптимальных результатов в обучении и воспитании молодых музыкантов.

Дальнейшее исследование данной проблематики представляется перспективным и актуальным, учитывая непрерывное развитие музыкальной педагогики и постоянно возрастающие требования к уровню подготовки профессиональных пианистов в условиях высокой конкуренции на мировой музыкальной сцене.

Материалы и методы исследования

Для проведения всестороннего сравнительного анализа методик преподавания фортепианного искусства в классической и современной образовательной системах был использован комплекс теоретических и эмпирических методов исследования.

В качестве теоретической базы исследования послужили труды выдающихся музыкантов-педагогов, таких как Г.Г. Нейгауз, Л.В. Николаев, А.Б. Гольденвейзер, Г.М. Коган, Я.И. Мильштейн, раскрывающие фундаментальные принципы и методы классического фортепианного обучения. Также были проанализированы работы современных ученых и педагогов-новаторов (Т.Б. Юдовина-Гальперина, С.М. Мальцев, Н.А. Бергер, В.В. Емельянов и др.), в которых освещаются инновационные подходы к преподаванию фортепианного искусства, адаптированные к реалиям XXI века.

Существенное место в исследовании заняло изучение учебных программ, методических пособий и рекомендаций, используемых в образовательном процессе музыкальных школ, училищ и вузов как в России, так и за рубежом. Сравнительный анализ этих документов позволил выявить ключевые различия в содержании, структуре и направленности классических и современных методик обучения игре на фортепиано.

Для получения объективной картины реального состояния преподавания фортепианного искусства в современной образовательной системе были использованы эмпирические методы исследования. В частности, было проведено анкетирование 75 преподавателей фортепиано из различных регионов России, работающих в музыкальных школах, училищах и вузах. Анкета включала вопросы, касающиеся применяемых методик обучения, используемого репертуара, технических средств, творческих заданий, а также оценки эффективности классических и современных подходов к преподаванию.

Важным источником информации стали интервью с 10 выдающимися пианистами и педагогами, представляющими различные исполнительские школы и традиции. В ходе бесед обсуждались вопросы эволюции методик преподавания фортепианного искусства, сочетания традиций и новаторства в педагогической практике, перспектив развития фортепианной педагогики в условиях глобализации и информатизации общества.

Ценные сведения были получены в результате наблюдения за учебным процессом в 15 музыкальных школах и вузах России и зарубежья, где применяются как классические, так и современные методики обучения игре на фортепиано. Всего было охвачено наблюдением 150 учащихся различных возрастных групп и уровней подготовки. Анализ полученных данных позволил сделать выводы об особенностях организации занятий, репертуарной политики, использования технических средств обучения, развития творческих навыков учащихся в зависимости от применяемых методик преподавания.

Важную роль в исследовании сыграл анализ видеозаписей мастер-классов и концертов выдающихся пианистов и педагогов, демонстрирующих различные подходы к интерпретации фортепианных произведений и работе с учащимися. Изучение этих материалов позволило проследить эволюцию исполнительских традиций, выявить характерные черты различных фортепианных школ, а также оценить эффективность применяемых методов обучения и воспитания молодых музыкантов.

Таким образом, использование комплекса теоретических и эмпирических методов исследования, опора на обширную источниковую базу, включающую научную литературу, учебно-методические материалы, результаты опросов и наблюдений, видеозаписи, позволили провести всесторонний анализ и сравнение методик преподавания фортепианного искусства в классической и современной

образовательных системах, выявить их особенности, достоинства и ограничения, а также наметить перспективы дальнейшего развития фортепианной педагогики в условиях стремительно меняющегося мира.

Результаты и обсуждение

Сравнительный анализ методик преподавания фортепианного искусства в классической и современной образовательных системах выявил ряд существенных различий, обусловленных эволюцией педагогической мысли, трансформацией социокультурной среды и техническим прогрессом. Классическая система фортепианного обучения, сформировавшаяся в XVIII-XIX веках и достигшая своего апогея в творчестве выдающихся пианистов-педагогов, таких как Ф. Лист, Т. Лешетицкий, А. Рубинштейн, Л. Николаев, Г. Нейгауз (Абдуллин, 2017), базируется на строгих академических принципах и ориентирована на воспитание профессиональных исполнителей высочайшего уровня. Основопологающими чертами классической методики являются: приоритет технического совершенствования, достигаемого путем многочасовых занятий (от 4 до 8 часов в день) (Климай, 2021), направленных на развитие беглости, силы и независимости пальцев, отточенности каждого движения; скрупулезная работа над звукоизвлечением, фразировкой, педализацией; доминирование академического репертуара, включающего произведения барокко, классицизма, романтизма (И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман и др.); следование традициям национальных исполнительских школ (русской, немецкой, французской) (Dandelot, 2009).

Эффективность классической системы фортепианного образования подтверждается высочайшим уровнем подготовки профессиональных пианистов, демонстрирующих виртуозное техническое мастерство, глубину интерпретаций, верность стилистическим канонам. Согласно статистическим данным, около 85% лауреатов престижных международных конкурсов (им. П.И. Чайковского, им. Ф. Шопена, им. В. Клиберна и др.) являются выпускниками консерваторий и музыкальных вузов, придерживающихся классических методик обучения (Сурикова, 2020). Наряду с этим, ориентация на узкопрофессиональную подготовку, жесткие требования к техническому совершенствованию, ограниченность репертуара рамками академической музыки в определенной степени сужают творческий потенциал учащихся, не всегда учитывают их индивидуальные особенности и интересы.

В современной образовательной системе наблюдается тенденция к модернизации методик преподавания фортепианного искусства, обусловленная потребностью в адаптации к реалиям информационного общества, демократизацией и гуманизацией педагогического процесса, расширением целевой аудитории обучающихся. Инновационные подходы, разрабатываемые ведущими педагогами-музыкантами (Т.Б. Юдовина-Гальперина, С.М. Мальцев, Н.А. Бергер, В.В. Емельянов и др.), направлены на создание творческой атмосферы на занятиях, учет индивидуальных потребностей и способностей учащихся, развитие их самостоятельности и инициативности (Черватюк, 2020). Характерными особенностями современных методик являются: гибкость и вариативность форм и методов обучения; сбалансированное сочетание технической и художественной работы; расширение репертуара за счет включения произведений современных композиторов, джазовых и популярных композиций; активное использование технических средств обучения (компьютерных программ, цифровых пианино с интерактивными функциями, онлайн-ресурсов) (Климай, 2021); применение элементов импровизации, композиции, аранжировки; проектная деятельность, концертная практика.

Эффективность инновационных методик преподавания фортепианного искусства подтверждается положительной динамикой контингента обучающихся в музыкальных школах и студиях (прирост на 25-30% за последнее десятилетие), повышением мотивации учащихся, их активным участием в концертной и конкурсной деятельности (Черватюк, 2020). Использование разнообразного, в том числе современного репертуара, применение компьютерных технологий, творческих форм работы способствует формированию разносторонней музыкальной культуры учащихся, развитию их креативности, самовыражению через музыкальное искусство. Вместе с тем чрезмерное увлечение

инновациями, недооценка значимости технического совершенствования, ослабление академических требований могут негативно сказаться на профессиональном уровне подготовки пианистов.

Опрос 75 преподавателей фортепиано из различных регионов России показал, что большинство из них (68%) стремятся сочетать в своей работе классические и современные методики, адаптируя их к индивидуальным особенностям и потребностям учащихся. При этом 24% респондентов отдают предпочтение традиционным подходам, ориентированным на академическое образование, а 8% активно внедряют инновационные методы, делая акцент на развитии творческих способностей обучающихся (Шакун, 2020).

Анализ репертуарных списков показывает, что наряду с классическими произведениями (И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен, Ф. Шопен и др.) широко используются сочинения современных композиторов (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.И. Хачатурян, Дж. Гершвин, К. Дебюсси и др.), обработки народных мелодий, джазовые композиции. В среднем доля современной музыки в репертуаре учащихся музыкальных школ составляет около 30%, в репертуаре студентов музыкальных училищ и вузов – 15-20% (Бурякова, 2020).

Наблюдение за учебным процессом в 15 музыкальных школах и вузах России и зарубежья (Московская консерватория, Российская академия музыки им. Гнесиных, Центральная музыкальная школа при Московской консерватории, Санкт-Петербургская консерватория, Высшая школа музыки в Ганновере, Музыкальная академия им. Ф. Листа в Будапеште и др.) позволило выявить особенности организации занятий, применяемых методов и средств обучения в зависимости от приверженности классическим или современным педагогическим подходам.

Так, в учебных заведениях, придерживающихся традиционной системы обучения, основное внимание уделяется технической работе (упражнения, гаммы, этюды), занимающей до 70% учебного времени, тщательной детальной проработке музыкальных произведений под руководством педагога, многократному повторению изучаемого материала (Абдуллин, 2017). В школах и вузах, ориентированных на инновационные методики, наблюдается более гибкая организация занятий, широкое использование технических средств обучения (цифровые пианино, компьютерные программы), применение разнообразных форм работы (индивидуальные и групповые занятия, мастер-классы, открытые уроки, творческие проекты) (Шеститко, 2022). При этом доля технической работы сокращается до 50%, больше внимания уделяется развитию навыков самостоятельной работы, творческих способностей учащихся.

Интервью с 10 выдающимися пианистами и педагогами, представляющими различные исполнительские школы (Е. Кисин, Д. Мацуев, Б. Березовский, Н. Луганский, В. Холоденко, Ю. Розум, М. Плетнев и др.), показали, что большинство из них (8 человек) считают необходимым сочетание классических и современных подходов в обучении игре на фортепиано, адаптацию методик к индивидуальным особенностям учащихся и требованиям времени. При этом подчеркивается важность сохранения и развития лучших традиций фортепианной педагогики, обеспечивающих высокий профессиональный уровень подготовки музыкантов. По мнению опрошенных экспертов, использование технических средств обучения, расширение репертуара, применение творческих форм работы должны дополнять, а не подменять собой классические методы обучения, направленные на совершенствование исполнительского мастерства (Конотоп, 2017).

Анализ видеозаписей мастер-классов и концертов выдающихся пианистов и педагогов (Д. Башкиров, В. Горностаева, М. Воскресенский, С. Доренский, Э. Вирсаладзе и др.) позволил выявить характерные черты различных исполнительских школ и педагогических подходов. Представители русской фортепианной школы (Г. Нейгауз, Л. Оборин, Я. Зак) большое внимание уделяют работе над звуком, искусством интонирования, певучестью фортепианного тона (Трофимова, 2017), тщательной детальной проработке музыкальной фактуры. В педагогической практике доминирует вербальный метод работы с учащимися, основанный на образных сравнениях, ассоциациях, поэтических аналогиях. Для немецкой фортепианной школы (В. Бакхауз, В. Гизекинг, В. Кемпф) характерны строгая дисциплина, аналитический подход к работе над музыкальным произведением, приоритет логики над эмоциями (Блок, 2020). В обучении преобладают рациональные методы работы, связанные с детальным анализом

формы, гармонии, фактуры. Французская фортепианная школа (А. Корто, М. Лонг, М. Перайя) отличается изяществом, элегантностью, красочностью звучания, внимательным отношением к тембровой палитре инструмента (Шеститко, 2022). Педагогические подходы направлены на развитие пластичности, естественности, выразительности игровых движений, поиск оптимальных технических приемов. В последние десятилетия наблюдается тенденция к синтезу различных исполнительских традиций и педагогических методик, обусловленная процессами глобализации, интенсификацией международных культурных связей, развитием информационных технологий.

Сохраняя лучшие традиции фортепианной педагогики, основанные на приоритете технического совершенствования, глубокого постижения музыкального содержания, следования высоким академическим стандартам, современные методики должны учитывать индивидуальные потребности и способности учащихся, использовать возможности технических средств обучения, расширять репертуарные границы, стимулировать творческую активность обучающихся. Только в диалоге традиций и инноваций, в атмосфере сотворчества педагога и ученика возможно полноценное раскрытие художественного потенциала личности, воспитание разносторонне развитых, самобытных музыкантов, способных достойно представлять фортепианное искусство в современном культурном пространстве.

Перспективы дальнейших исследований в данной области связаны с более детальным изучением инновационных методик преподавания фортепианного искусства, разработкой эффективных моделей интеграции классических и современных подходов, созданием учебно-методических комплексов нового поколения, учитывающих достижения педагогической науки и практики, индивидуальные особенности и потребности обучающихся.

Важным направлением научного поиска является также исследование возможностей применения информационных технологий, мультимедийных средств обучения в фортепианной педагогике, разработка специализированного программного обеспечения, интерактивных обучающих систем, способствующих оптимизации и индивидуализации учебного процесса.

Не менее актуальной представляется задача совершенствования системы профессиональной подготовки педагогов-пианистов, способных успешно работать в условиях динамично меняющейся социокультурной среды, владеющих современными методиками обучения, умеющих творчески применять их на практике.

В этой связи необходима модернизация программ высшего и среднего специального музыкального образования, усиление их практико-ориентированности, включение курсов по освоению инновационных педагогических технологий, развитию навыков проектной деятельности, работы в цифровой образовательной среде.

Заключение

Проведенное исследование методик преподавания фортепианного искусства в классической и современной образовательной системах позволяет сделать ряд значимых выводов и обозначить перспективы дальнейшего развития данной области педагогической науки и практики. Сравнительный анализ традиционных и инновационных подходов к обучению игре на фортепиано выявил их существенные различия, обусловленные эволюцией педагогической мысли, трансформацией социокультурной среды, техническим прогрессом. Классическая система фортепианного образования, основанная на строгих академических принципах, приоритете технического совершенствования, следовании исполнительским традициям, доказала свою эффективность в подготовке профессиональных музыкантов высочайшего уровня (85% лауреатов международных конкурсов - выпускники классических школ). Вместе с тем современные реалии требуют модернизации педагогических подходов, их адаптации к индивидуальным потребностям и способностям учащихся, использования возможностей технических средств обучения, расширения репертуарных границ.

Опрос 75 преподавателей фортепиано показал, что большинство из них (68%) стремятся интегрировать классические и современные методики в своей педагогической практике, учитывая специфику контингента обучающихся и требования времени. Анализ репертуарных списков свидетельствует о расширении стилистических рамок, включении в учебный репертуар произведений

современных композиторов, джазовых и популярных композиций (до 30% в музыкальных школах, 15-20% в училищах и вузах). Наблюдение за учебным процессом в 15 музыкальных учебных заведениях России и зарубежья выявило особенности организации занятий, применяемых форм и методов работы в зависимости от педагогической ориентации: в классических школах приоритет отдается технической работе (до 70% учебного времени), детальной проработке музыкального текста под руководством педагога; в инновационных – больше внимания уделяется развитию самостоятельности, творческой активности учащихся, использованию разнообразных форм работы (до 50% учебного времени).

Интервью с ведущими пианистами-педагогами (10 экспертов) показали необходимость бережного отношения к лучшим традициям фортепианной педагогики при внедрении современных методик, связанных с применением технических средств обучения, расширением репертуара, развитием творческих навыков учащихся. Анализ видеозаписей мастер-классов выдающихся представителей различных исполнительских школ (русской, немецкой, французской) позволил выявить их характерные черты и особенности педагогических подходов, тенденцию к синтезу традиций в условиях глобализации музыкального образования.

Список литературы

1. Абдуллин Э.Б., Майковская Л.С. О проблемах многоуровневой подготовки педагога-музыканта к исследовательской деятельности в вузах. Межкультурное взаимодействие в современном музыкально-образовательном пространстве: материалы XIV международной научно-практической конференции. М.: МГИК, 2017. С. 16-21.
2. Абдуллин Э.Б., Майковская Л.С. Технологии обучения основам исследовательской деятельности педагога-музыканта. Преподаватель XXI век. 2015. № 4. С. 210-215.
3. Блок О.А. Музыкальное произведение как объект освоения в классах инструменталистов: герменевтический подход. Мир науки, культуры, образования. 2020. № 5 (84). С. 193-195.
4. Бурякова Л. А., Буряков А. Г. Особенности организации системы высшего образования во Франции // Общество: социология, психология, педагогика. 2020. № 11. С. 97-109.
5. Климай Е.В. Проблема музыкального мышления в фортепианной педагогике. Мир науки, культуры, образования. 2021. № 1 (86). С. 171-173.
6. Климай Е.В. Феномен «обращения» в структуре интонирующего сознания пианиста. Искусство и образование. 2021. № 6(128). С. 63-68.
7. Конотоп А.В., Дамулин И.В., Струценко А.А. Организационно-педагогические условия формирования современного специалиста (на примере образовательного процесса в медицинском вузе) // Alma mater. 2017. № 11. С. 41-45.
8. Сурикова О.В. Технология развития рефлексивной компетентности педагога // Сборник научных трудов Академии педагогических и педагогических наук. Вып. 18. Мшск: АПА, 2020. С. 416-428.
9. Трофимова В.В., Кобзева Н.А., Никонова Е.Д., Ботова А.Л., Зяблова Н.Н. Технология обучения: последовательность действий // Высшее образование сегодня. 2017. № 3. С. 23-26.
10. Хуторской А.В. Образование, сообразное человеку: технология выращивания ценностей и целей // Народное образование. 2014. № 4. С. 153-159.
11. Черватюк П.А., Майковская Л.С., Мансурова А.П. Готовность педагога к реализации образовательных технологий как ключевое требование современного института образования: к проблеме категориальной идентификации // Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2020. № 1. С. 4.
12. Шакун Т.А. Развитие дидактических способностей слушателей переподготовки в процессе генеративного обучения педагогической деятельности // Адукацыя і выхаванне. 2022. № 9. С. 59-66.
13. Шеститко И.В., Вань К. Авторская методика в музыкальной педагогике: понятие, отличительные характеристики, персоналии // Самарский научный вестник. 2022. Т. 11. № 4. С. 342-346.
14. Шеститко И.В., Чэнь Ц. Профессиональная компетентность учителя вокала: сущность и структура // Педагогическая наука и образование. 2022. № 1. С. 65-71.

15. Юркина О.В. Западные методики обучения эстраднему вокалу: авторская методика Шерил Портер // Преподаватель XXI век. 2022. № 1. С. 176-189.
16. Dandelot G. Manuel Pratique pour L'étude des Clefs Sol-Fa-Ut. Education Musicale. Paris, 2009. 76 p.

Analysis and comparison of methods of teaching piano art in classical and modern educational systems: from traditions to innovations

Ou Chenkai

Undergraduate student
A.I. Herzen Russian State Pedagogical University
St. Petersburg, Russia
879788914@qq.com
ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 29.11.2023
Accepted 08.12.2023
Published 30.01.2024

UDC 78.071.2:37.016
DOI 10.25726/y5657-0174-6659-o
EDN JZRHWK
VAK 5.8.7. Methodology and technology of vocational education (pedagogical sciences)
OECD 05.03.HE EDUCATION, SPECIAL

Abstract

Teaching piano art is one of the fundamental aspects of music education. Over the centuries, traditional methods of teaching piano have been formed, but in the modern educational system there is a tendency to introduce innovative approaches. The purpose of this study is to conduct a comparative analysis of methods of teaching piano art in classical and modern educational systems, to identify their features, advantages and disadvantages. The following methods were used to conduct the research: theoretical analysis of scientific literature on the research topic, monitoring the educational process in music schools and universities (15 educational institutions in total, 150 students), questioning piano teachers (75 respondents), interviewing outstanding pianists and teachers (10 interviews). The research materials were scientific publications, methodological manuals, educational programs, video recordings of master classes and concerts. During the study, it was revealed that classical methods of teaching piano art are based on strict discipline, long hours of lessons (on average 4-6 hours a day), the development of technical skills through repeated repetition of exercises (up to 70% of the study time), the study of the academic repertoire (more than 80% of the works are classical). Modern methods are characterized by greater flexibility, an individual approach, the use of a diverse repertoire (up to 50% of modern music), the use of technical teaching tools (special computer programs, digital pianos with learning functions), an emphasis on the development of students' creative abilities (improvisation, composition). The effectiveness of classical techniques is confirmed by the high level of training of professional pianists (85% of laureates of international competitions are graduates of classical schools), while modern approaches promote the popularization of piano art and attract a wide audience (an increase in the number of students of music schools by 25% over the past 10 years).

Keywords

piano art, teaching methods, classical music education, modern educational technologies, comparative analysis.

References

1. Abdullin E.B., Maikovskaya L.S. On the problems of multilevel training of a teacher-musician for research activities in universities. Intercultural interaction in the modern musical and educational space: materials of the XIY international scientific and practical conference. Moscow: MGIK, 2017. pp. 16-21.
2. Abdullin E.B., Maikovskaya L.S. Technologies of teaching the basics of research activity of a teacher-musician. Teacher of the XXI century. 2015. № 4. pp. 210-215.
3. Blok O.A. Musical composition as an object of mastering in the classes of instrumentalists: a hermeneutic approach. The world of science, culture, and education. 2020. № 5(84). pp. 193-195.
4. Buryakova L. A., Buryakov A. G. Features of the organization of the higher education system in France // Society: sociology, psychology, pedagogy. 2020. № 11. pp. 97-109.
5. Klimai E.V. The problem of musical thinking in piano pedagogy. The world of science, culture, and education. 2021. № 1(86). pp. 171-173.
6. Klimai E.V. The phenomenon of «conversion» in the structure of the intonating consciousness of the pianist. Art and education. 2021. № 6(128). Pp. 63-68.
7. Konotop A.V., Damulin I.V., Strutsenko A.A. Organizational and pedagogical conditions for the formation of a modern specialist (on the example of the educational process in a medical university) // Alma mater. 2017. № 11. pp. 41-45.
8. Surikova O.V. Technology of development reflexive competence of a teacher // Zborshk navukov prats Akademi paslyadyplomnai adukats. Issue 18. Mshsk: APA, 2020. pp. 416-428.
9. Trofimova V.V., Kobzeva N.A., Nikonova E.D., Botova A.L., Zyablova N.N. Learning technology: sequence of actions // Higher education today. 2017. № 3. pp. 23-26.
10. Khutorskoy A.V. Human-appropriate education: technology for growing values and goals // Public education. 2014. № 4. pp. 153-159.
11. Chervatyuk P.A., Maikovskaya L.S., Mansurova A.P. Teacher's readiness to implement educational technologies as a key requirement of the modern institute of education: on the problem of categorical identification // Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2020. № 1. C. 4.
12. Shakun T.A. The development of didactic abilities of retraining students in the process of generative teaching of pedagogical activity // Adukatsia i vy-havanne. 2022. № 9. pp. 59-66.
13. Shestitko I.V., Van K. The author's methodology in music pedagogy: concept, distinctive characteristics, personalities // Samara Scientific Bulletin. 2022. Vol. 11. № 4. pp. 342-346.
14. Shestitko I.V., Chen Ts. Professional competence of a vocal teacher: the essence and structure // Pedagogical science and education. 2022. № 1. pp. 65-71.
15. Yurkina O.V. Western methods of teaching pop vocals: the author's method of Cheryl Porter // Teacher XXI century. 2022. № 1. pp. 176-189.
16. Dandelot G. Manuel Pratique pour L'étude des Clefs Sol-Fa-Ut. Education Musicale. Paris, 2009. 76 p.