

Схема интегрирования теории и гармонии по сфере изучения нового материала по фортепиано

Нурбек Эркинович Рахматов
Бухарский международный университет

Аннотация: Статья посвящена разработке комплексной схемы интеграции теоретических знаний и практических навыков гармонии в процессе изучения нового фортепианного материала. Анализируются различные уровни интеграции: от элементарных теоретических понятий до сложных гармонических структур современной музыки. В работе систематизируются подходы к одновременному изучению теории музыки, гармонии и фортепианного исполнительства. Представленная схема интеграции предназначена для преподавателей фортепиано, теории музыки и гармонии, методистов музыкальных учебных заведений, а также студентов музыкально-педагогических специальностей.

Ключевые слова: интеграция дисциплин, фортепианная педагогика, комплексный подход, музыкальное мышление, практическое применение теории, методика преподавания

Scheme of integration of theory and harmony in the sphere of studying new material on piano

Nurbek Erkinovich Rakhmatov
Bukhara International University

Abstract: The article is devoted to the development of a comprehensive scheme of integration of theoretical knowledge and practical skills of harmony in the process of studying new piano material. Various levels of integration are analyzed: from elementary theoretical concepts to complex harmonic structures of modern music. The work systematizes approaches to the simultaneous study of music theory, harmony and piano performance, ensuring the formation of holistic musical thinking of students. The presented scheme of integration is intended for teachers of piano, music theory and harmony, methodologists of music educational institutions, as well as students of music and pedagogical specialties.

Keywords: integration of disciplines, piano pedagogy, comprehensive approach, musical thinking, practical application of theory, teaching methods

Традиционная система музыкального образования часто характеризуется разобщенностью теоретических и практических дисциплин, что приводит к формированию фрагментарных знаний и навыков у учащихся. Студенты изучают теорию музыки и гармонию как отвлеченные дисциплины, не связывая получаемые знания с практической работой над фортепианным репертуаром. Такой подход значительно снижает эффективность образовательного процесса и препятствует формированию целостного музыкального мышления.

Современная музыкальная педагогика все более склоняется к интегративному подходу, предполагающему органическое объединение различных аспектов музыкального образования в единый комплекс. Особенно актуальной становится проблема интеграции теоретических знаний с практическими навыками фортепианного исполнительства, поскольку фортепиано является основным инструментом для изучения гармонии и музыкальной теории.

Разработка эффективной схемы интегрирования теории и гармонии в процессе изучения нового фортепианного материала может существенно повысить качество музыкального образования и способствовать формированию компетентных музыкантов-профессионалов, обладающих как глубокими теоретическими знаниями, так и развитыми практическими навыками.

1. Концептуальные основы интеграции теории и практики

Интегративный подход в музыкальном образовании основывается на принципе единства теоретического познания и практической деятельности. Этот принцип предполагает, что теоретические знания должны немедленно находить практическое применение, а практические навыки должны опираться на твердую теоретическую основу.

Ключевым элементом интеграции является концепция функционального применения теоретических знаний. Каждое теоретическое понятие должно рассматриваться не как абстрактная категория, а как практический инструмент для анализа, понимания и исполнения музыкальных произведений. Такой подход обеспечивает осмысленное усвоение теоретического материала и формирует навыки его творческого применения.

Важную роль в интегративном процессе играет принцип постепенности и систематичности. Сложные теоретические концепции должны вводиться поэтапно, начиная с простейших элементов и постепенно усложняясь по мере накопления практического опыта учащихся. Каждый новый уровень теоретических знаний должен подкрепляться соответствующим практическим материалом.

Индивидуализация образовательного процесса также является важным аспектом интеграции. Различные учащиеся могут иметь разные способности к

усвоению теоретических знаний и практических навыков, что требует гибкого подхода к выбору методов и материалов для интеграции теории и практики.

2. Базовый уровень интеграции: элементарная теория и начальный репертуар

На начальном этапе обучения интеграция теории и практики должна осуществляться через изучение элементарных теоретических понятий в непосредственной связи с простейшими фортепианными произведениями. Основными объектами изучения на этом уровне являются основы нотной грамоты, простейшие ритмические структуры, понятия лада и тональности.

Изучение нотной грамоты должно происходить не в отрыве от практической игры, а через освоение конкретных музыкальных примеров. Каждая новая нота, ритмическая фигура или музыкальный знак должны немедленно закрепляться в практической работе за инструментом. Это обеспечивает не только механическое запоминание теоретических сведений, но и формирование устойчивых музыкально-двигательных навыков.

Понятие тональности вводится через практическое освоение простейших мажорных и минорных тональностей на фортепиано. Учащиеся должны не только теоретически знать количество знаков в различных тональностях, но и практически ощущать их звучание, уметь играть гаммы и простейшие аккорды в изучаемых тональностях.

Ритмические структуры изучаются через разучивание произведений с характерными ритмическими рисунками. Каждый новый ритмический элемент должен быть не только теоретически объяснен, но и практически освоен в контексте конкретных музыкальных произведений.

3. Средний уровень интеграции: основы гармонии и классический репертуар

Средний уровень интеграции характеризуется введением основных понятий функциональной гармонии и их практическим освоением через работу над произведениями классического репертуара. На этом этапе учащиеся должны овладеть пониманием основных гармонических функций, простейших аккордовых последовательностей и принципов голосоведения.

Изучение трезвучий главных ступеней лада должно сопровождаться их практическим освоением в различных тональностях и обращениях. Учащиеся должны не только знать теоретическое строение этих аккордов, но и уметь свободно играть их на фортепиано, распознавать на слух и анализировать в музыкальных произведениях.

Концепция функциональной гармонии вводится через анализ простейших произведений классического репертуара. Учащиеся учатся определять тонику, субдоминанту и доминанту в контексте конкретных музыкальных примеров,

что способствует формированию практического понимания гармонических закономерностей.

Каденции как основа тональной организации изучаются не только в теоретическом аспекте, но и практически осваиваются через игру различных каденциальных оборотов во всех изучаемых тональностях. Это формирует у учащихся чувство тональной устойчивости и понимание логики гармонического развития.

4. Продвинутый уровень интеграции: сложная гармония и романтический репертуар

Продвинутый уровень интеграции предполагает изучение сложных гармонических структур, альтерированных аккордов, модуляций и их практическое освоение через работу над произведениями романтического и постромантического периодов. На этом этапе особую важность приобретает способность к быстрому гармоническому анализу и практическому применению сложных теоретических концепций.

Альтерированные аккорды изучаются не как отвлеченные теоретические конструкции, а как живые элементы музыкального языка, имеющие конкретное выразительное значение. Каждый тип альтерации должен рассматриваться в контексте конкретных музыкальных произведений, где учащиеся могут наблюдать его практическое применение и художественный эффект.

Модуляции различных типов изучаются через анализ модуляционных планов классических произведений и практическое освоение основных модуляционных приемов. Учащиеся должны не только теоретически понимать механизмы модуляции, but и уметь практически осуществлять переходы в различные тональности, импровизировать модуляционные переходы.

Неаккордовые звуки и их выразительные возможности рассматриваются в непосредственной связи с исполнительскими задачами. Понимание функций проходящих, вспомогательных, задержанных звуков должно влиять на исполнительскую интерпретацию, агогику и фразировку.

5. Высший уровень интеграции: современная гармония и новейший репертуар

Высший уровень интеграции характеризуется изучением современных гармонических систем, расширенной тональности, атональных и политональных структур в связи с освоением произведений XX-XXI веков. На этом этапе особенно важна способность к гибкому применению различных аналитических методов в зависимости от стилистических особенностей изучаемого материала.

Расширенная тональность требует пересмотра традиционных функциональных концепций и их адаптации к новым гармоническим реалиям.

Учащиеся должны научиться анализировать произведения, в которых традиционные функциональные отношения усложнены хроматическими элементами, политональными наложениями или неофункциональными структурами.

Атональная музыка требует освоения новых аналитических методов, таких как анализ двенадцатитоновых рядов, изучение интервальных структур, понимание принципов серийной техники. Эти теоретические знания должны непосредственно применяться в исполнительской практике, влияя на понимание формы, фразировки и выразительных средств.

Джазовая гармония как особая область современной музыки требует изучения специфических гармонических структур, принципов импровизации и особенностей джазового синтаксиса. Интеграция джазовой теории с практическим освоением джазового репертуара может значительно расширить гармонические представления учащихся.

6. Методы практической реализации интегративного подхода

Эффективная реализация интегративного подхода требует разработки специальных методических приемов, обеспечивающих органическое соединение теоретических знаний с практическими навыками. Основными методами такой интеграции являются аналитическое изучение репертуара, практическое музицирование и творческие задания.

Аналитическое изучение репертуара предполагает детальный гармонический анализ изучаемых произведений с обязательным проигрыванием всех анализируемых элементов на фортепиано. Такой подход обеспечивает не только теоретическое понимание гармонических закономерностей, но и их слуховое и двигательное освоение.

Практическое музицирование включает игру аккомпанементов, транспонирование, импровизацию и ансамблевое музицирование. Эти виды деятельности требуют быстрого применения теоретических знаний в практической ситуации и способствуют формированию автоматизированных навыков гармонического мышления.

Творческие задания, такие как гармонизация мелодий, сочинение небольших пьес в различных стилях, создание вариаций на заданные темы, стимулируют активное применение теоретических знаний и развивают творческие способности учащихся.

7. Оценка эффективности интегративного подхода

Оценка эффективности интегративного подхода должна учитывать не только уровень теоретических знаний и практических навыков учащихся, но и их способность к творческому применению полученных знаний. Традиционные методы оценки, основанные на отдельной проверке теоретических знаний и

практических умений, не могут в полной мере отразить результаты интегративного обучения.

Комплексная оценка должна включать анализ способности учащихся к быстрому гармоническому анализу незнакомых произведений, практическому применению теоретических знаний в исполнительской деятельности, творческому решению гармонических задач. Особое внимание следует уделять оценке способности к переносу знаний и навыков в новые ситуации.

Портфолио учащегося может включать записи исполнения произведений с подробным гармоническим анализом, примеры собственных гармонизаций и композиций, рефлексивные эссе о связи теоретических знаний с исполнительской практикой. Такой подход обеспечивает более полную картину образовательных достижений учащихся.

Долгосрочная оценка эффективности интегративного подхода должна учитывать способность выпускников к самостоятельному профессиональному развитию, их готовность к творческой деятельности в различных областях музыкального искусства.

Заключение

Разработка и внедрение схемы интегрирования теории и гармонии в процессе изучения нового фортепианного материала представляет собой актуальную задачу современной музыкальной педагогики. Интегративный подход позволяет преодолеть традиционную разобщенность теоретических и практических дисциплин, способствуя формированию целостного музыкального мышления учащихся.

Успешная реализация интегративного подхода требует кардинального пересмотра традиционных методов преподавания и разработки новых педагогических технологий, обеспечивающих органическое соединение различных аспектов музыкального образования. Особенно важна подготовка педагогических кадров, способных эффективно работать в условиях интегративного обучения.

Дальнейшие исследования в этой области должны быть направлены на детальную разработку методических материалов для различных уровней интеграции, создание специальных учебных пособий и разработку системы оценки результатов интегративного обучения. Только комплексный подход к решению этих задач может обеспечить успешное внедрение интегративных методов в практику музыкального образования.

Перспективы развития интегративного подхода связаны также с использованием современных информационных технологий, которые могут значительно расширить возможности для практического применения теоретических знаний и создания интерактивных образовательных сред,

способствующих более эффективному усвоению интегрированного учебного материала.

Использованная литература

1. К.Б.Холиков. Развитие музыкального материала контрапунктических голосах произведения. Science and Education 3 (1), 553-558
2. К.Б.Холиков. проблематика построения современных систем мониторинга объектов музыкантов в сфере фортепиано. Scientific progress 2 (3), 1013-1018
3. К.Б.Холиков. Гармония к упражнению голоса их роль в регуляции мышечной деятельности при вокальной музыки. Scientific progress 2 (3), 705-709
4. К.Б.Холиков. Область применения двойные фуги. Scientific progress 2 (3), 686-689
5. К.Б.Холиков. Музыкально театральные драмы опера, оперетта Science and Education 3 (2), 1240-1246
6. К.Б.Холиков. Фактуры, музыкальной формы, приводящие к структурной, драматургической и семантической многовариантности произведения. Scientific progress 1 (4), 955-960
7. К.Б.Холиков. О принципе аддитивности для построения музыкальных произведения. Science and Education 4 (7), 384-389
8. К.Б.Холиков. Своеобразие психологического рекомендация в вузе по сфере музыкальной культуре. Science and Education 4 (4), 921-927
9. К.Б.Холиков. Обученность педагогике к освоению учащихся сложным способам деятельности. Science and Education 5 (2), 445-451
10. К.Б.Холиков. Уровень и качество усвоения предмета музыки, закрепление памяти и способности учащихся. Science and Education 5 (2), 452-458
11. К.Б.Холиков. Сложная система мозга: в гармонии, не в тональности и не введении. Science and Education 4 (7), 206-213
12. К.Б.Холиков. Звуковой ландшафт человека и гармоническая структура головного мозга. Science and Education 6 (1), 21-27
13. К.Б.Холиков. Приёмы формирования музыкально теоретический интересов у детей младшего школьного возраста. Science and Education 4 (7), 357-362
14. К.Б.Холиков. Возможность использования этнически сложившихся традиций в музыкальной педагогике. Science and Education 4 (7), 345-349

15. К.Б.Холиков. Преобразование новых спектров при синхронном использовании методов и приёмов музыкальной культуре. Science and Education 4 (7), 107-120
16. К.Б.Холиков. Организация учебного сотрудничества в процессе обучения теории музыки младших школьников. Science and Education 4 (7), 363-370
17. К.Б.Холиков. Конструирование потока информации в балансировке разделения познания и поведение абстрактного воздействия на мозг человека. Science and Education 6 (1), 28-34
18. К.Б.Холиков. Динамическая обработка музыкального тембра и ритма в гипоталамусе мозга, переработка в рефлексорной дуге. Science and Education 6 (1), 65-70
19. К.Б.Холиков. Влияние классической музыки в разработке центральной нервной системы. Science and Education 6 (1), 49-56
20. К.Б.Холиков. Некоторые новые вопросы, связанные с применением методов и приёмов музыки в общеобразовательной системе. Science and Education 4 (7), 100-106
21. К.Б.Холиков. Музыкально компьютерные технологии, «музыкальный редактор» в науке и образовании Узбекистана. Science and Education 4 (7), 130-141
22. К.Б.Холиков. Диалоговые методы определения тональностей (не по квинтовому кругу). Science and Education 4 (7), 198-205
23. К.Б.Холиков. Музыкально педагогические приёмы по улучшению освоения учебного материала в школе. Science and Education 4 (7), 338-344
24. К.Б.Холиков. Музыкальная идея и создание новых идей, его развитие. Science and Education 5 (6), 129-136
25. К.Б.Холиков. Система грамматических форм полифонии, свойственных для классической многоголосной музыки. Science and Education 5 (11), 137-142
26. К.Б.Холиков. Искажения при синхронном направлении двух голосов в одновременной системе контрапункта и их решение. Science and Education 5 (11), 143-149
27. К.Б.Холиков. Три новые версии дефиниции формулировки мажора и минора. Science and Education 5 (11), 150-157
28. К.Б.Холиков. Совокупность идей и понятий, определяющих стиль написания ноты в компьютерной программе Сибелиус 9. Science and Education 5 (10), 171-178
29. К.Б.Холиков. Правила пользования печатными или электронными вариантами пользования музыкального редактора «финал». Science and Education 5 (10), 179-185

30. К.Б.Холиков. Обобщенные функции связок при исполнения академического пения включающей преобразования фальцета и вибрационной функции. Science and Education 5 (11), 287-292