

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

Комил Бурунович Холиков
Бухарский международный университет

Аннотация: В данной статье рассматривается методологическая схема интеграции музыкально-теоретических знаний и гармонического анализа в процесс освоения нового фортепианного материала. Автор предлагает системный подход, позволяющий глубже понять структуру произведения и повысить эффективность исполнительской подготовки. Анализируются принципы объединения теории и практики, а также выявляются дидактические приёмы, направленные на формирование у учащегося музыкального мышления. Работа опирается на педагогический опыт, методические труды в области фортепианного образования и адаптируется как к академической, так и к современной музыкальной практике.

Ключевые слова: фортепиано, музыкальная теория, гармония, интеграция, обучение музыке, анализ, исполнение, педагогика, структура произведения, музыкальное мышление

A Method for integrating theory and harmony in the study of new piano material

Komil Buronovich Kholikov
Bukhara International University

Abstract: This article examines a methodological framework for integrating musical theory and harmonic analysis into the process of mastering new piano material. The author proposes a systematic approach that allows for a deeper understanding of the structure of a piece and increases the effectiveness of performance training. The principles of integrating theory and practice are analyzed, and didactic techniques aimed at developing students' musical thinking are identified. The work draws on pedagogical experience and methodological works in the field of piano education and is adaptable to both academic and contemporary musical practice.

Keywords: piano, musical theory, harmony, integration, music teaching, analysis, performance, pedagogy, structure of a piece, musical thinking

Современное музыкальное образование требует от педагога всестороннего подхода к обучению: теоретические знания должны не только сосуществовать с практикой, но и активно взаимодействовать с ней. Это особенно актуально в преподавании фортепиано, где исполнитель сталкивается с необходимостью одновременно понимать музыкальный текст, грамотно интерпретировать его и применять технические навыки.

Однако на практике теория и гармония зачастую преподаются отдельно от исполнительского предмета, в то время как эффективное обучение требует их интеграции. Цель данной статьи - представить структурную схему интеграции теории и гармонии в процессе изучения нового материала по фортепиано, а также показать её методическую значимость.

1. Понятие интеграции теории и гармонии в фортепианном обучении

1.1 Теория как основа осмысленного исполнения

Музыкальная теория включает в себя изучение:

ладо-тональных отношений;

ритмики;

формы;

мелодико-гармонического анализа.

Без понимания этих аспектов фортепианная игра часто сводится к механическому заучиванию нотного текста. Поэтому теория должна не "следовать" за практикой, а предварять и сопровождать её.

1.2 Гармония как внутренняя логика произведения

Гармонический анализ позволяет исполнителю:

1) понимать функциональные связи между аккордами,

2) распознавать кадансовые структуры,

3) предвидеть модуляции и отклонения.

Гармоническое осмысление улучшает память, ориентирование на клавиатуре, а также формирует образное мышление.

2. Модель интеграции: принципы и уровни

Предлагаемая модель интеграции теории и гармонии с фортепианной практикой строится на трёх уровнях:

Уровень 1: Аналитическая подготовка перед началом разучивания

Разбор тональности, лада;

Определение формы произведения;

Гармонический анализ (функции, каденции, модуляции);

Понимание фактуры и её связи с гармонией.

Уровень 2: Совмещение анализа и разучивания

1) Поиск устойчивых гармонических структур;

2) Проработка трудных мест с опорой на теоретическое понимание;

3) Использование теоретических понятий в технической работе (например, интервалов, функций).

Уровень 3: Осмысленное исполнение

Интерпретация исходя из логики формы и гармонии;

Выразительное исполнение на основе структурного понимания;

Подготовка к концертной подаче или экзамену с включением объяснений.

3. Педагогическая реализация интеграции

3.1 Методика на начальном уровне

Пример: пьеса «К Элизе» Л. ван Бетховена

Перед началом разучивания:

- a) определить тональность (ля минор),
- b) выявить лад (натуральный минор),
- c) разобрать устойчивые гармонии (Am - E - Am),
- d) показать типичные обороты: доминанта - тоника, субдоминанта - тоника.

Учащийся быстрее осваивает пьесу, понимая логические связи.

3.2 Средний уровень

Пример: Менуэт G-dur И.С. Баха

Разбор формы (двухчастная, репризная),

Гармонический анализ: G - D7 - G (I - V7 - I),

Модуляция в D-dur во второй части,

Сравнение ладовых особенностей (G-dur vs. D-dur).

3.3 Продвинутый уровень

Пример: Прелюдия и фуга C-dur из WTC

- a) Определение формы: периодическая структура;
- b) Анализ мотивов и их трансформаций;
- c) Гармоническая логика в фуге;
- d) Функции и тональные отклонения.

Таким образом, учащийся постигает не только ноты, но и внутреннюю логику произведения, развивает слух и мышление.

4. Влияние интеграции на формирование музыкального мышления

Интеграция теории и гармонии:

усиливает осознанность исполнения;

формирует аналитические навыки;

улучшает запоминание материала;

способствует самостоятельной работе ученика;

развивает интерпретационные качества.

Музыкальное мышление становится структурным и логическим, ученик начинает понимать музыку как систему взаимосвязей, а не просто как набор нот.

5. Проблемы и пути их преодоления

Проблема 1: Разрыв между теорией и практикой в учебных планах.

Решение: Введение модульных занятий с элементами анализа перед разучиванием нового материала.

Проблема 2: Недостаточная подготовка педагогов к интеграции.

Решение: Повышение квалификации через семинары, мастер-классы, внедрение межпредметных программ.

Проблема 3: Сопротивление учеников из-за сложности.

Решение: Использование простых и наглядных схем анализа, постепенное усложнение.

6. Интеграционная схема: структура и применение

Предлагаемая схема может быть представлена следующим образом:

Этап	Действие	Методический приём
1. Ознакомление	Прослушивание, чтение	Формулировка общего впечатления
2. Теоретическая проработка	Лад, тональность, форма	Схематизация, маркировка
3. Гармонический анализ	Функции, каденции, отклонения	Использование условных знаков (T, S, D)
4. Соединение с фактурой	Анализ аккомпанемента	Прогнозирование технических трудностей
5. Исполнение	Игровой подход, рефлексия	Повтор, корректировка

Такой подход позволяет системно выстраивать процесс обучения, интегрируя аналитические и исполнительские элементы.

7. Роль педагога в реализации схемы

Педагог выполняет несколько ключевых ролей:

Аналитик - помогает выявить структуру;

Проводник - связывает теорию с игрой;

Наставник - формирует музыкальный вкус;

Мотиватор - поддерживает интерес ученика к глубокому изучению.

Особенно важно использовать вопросно-диалоговую форму работы, чтобы развивать самостоятельность.

Заключение. Интеграция теории и гармонии в процесс изучения нового материала по фортепиано является необходимым условием формирования грамотного, вдумчивого и артистичного исполнителя. Она способствует формированию музыкального мышления, улучшает понимание структуры произведений и повышает качество исполнительской подготовки. Предложенная схема может быть адаптирована под любой уровень учащихся и образовательную среду.

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 использование 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 рефлекторной 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 связей при исполнении академического пения включающей преобразования фальцета и вибрационной функции. *Science and Education* 5 (11), 287-292