

XXI ҒАСЫР ЖАҒДАЙЫНДА ФОРТЕПИАНОДА КОНЦЕРТТІК ОРЫНДАУ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Аңдатпа: Бұл мақалада XXI ғасыр жағдайында фортепианода ойнауды оқытуда дәстүрлі және заманауи технологияларды интеграциялау мәселесі қарастырылады. Автор көпжылдық педагогикалық тәжірибеге сүйене отырып, классикалық оқыту әдістерін студенттің өзіндік және аудиториялық жұмысы барысында оқу мүмкіндіктерін кеңейтетін цифрлық құралдармен қалай үйлестіруге болатынын талдайды. Ерекше назар концерттік пьесаларға аударылады, өйткені олар көркемдік дамудың негізгі буыны болып табылады және оқушының көркемдік талғамы мен сахналық дайындығын қалыптастырады, сондай-ақ оқу-техникалық материал мен толыққанды орындаушылық тәжірибе арасындағы өтпелі кезең қызметін атқарады.

Жұмыста заманауи музыкалық-педагогикалық технологиялар қарастырылады: цифрлық ноталық кітапханалар, білім беру платформалары, орындауды талдауға арналған қосымшалар, сондай-ақ орындаушылық рефлексияны дамыту құралы ретінде аудио және бейнежазбалар. Виртуалды сахналар мен нейрожелі құралдарының интерпретациялық ойлауды қалыптастыруға және сахналық толқуды жеңуге қалай көмектесетіні көрсетіледі.

Талдау негізінде ұсынылған тұтас педагогикалық модельде дәстүрлі әдістер концерттік репертуармен жұмысқа өтеді, одан кейін цифрлық ортада жалғасып, оқушының толыққанды сахналық мәдениетін қалыптастырумен аяқталады.

Жинақталған нәтижелер фортепиано мектебінің іргелі негіздері мен инновациялық заманауи тәжірибелер арасындағы теңгерімді қамтамасыз ететін гибриді тәсілдің маңыздылығын көрсетеді.

Түйінді сөздер: фортепианолық оқыту,
цифрлық технологиялар,
концерттік пьесалар,
сахналық мәдениет,
музыкалық педагогика,
орындаушылық рефлексия,
гибриді оқыту моделі.

Дәйексөз үшін:

Муханова, Мадия. «XXI ғасыр жағдайында фортепианода концерттік орындау мәдениетін қалыптастырудың музыкалық-педагогикалық технологиялары.» *Eurasian Science and Arts*, т. IV, № 19, 2025, 43-55 б. DOI: 10.65199/2617-6823-2025-4-3. (Орысша)

IRSTI 18.41.01

UDK 785.6

DOI: 10.65199/2617-6823-2025-4-3

Madiya Mukhanova ¹

¹ Kulyash Baiseyitova Kazakh National University of Arts (Kazakhstan, Astana)

MUSICAL AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF A CULTURE OF CONCERT PERFORMANCE ON THE PIANO IN THE CONTEXT OF THE 21ST CENTURY

Abstract: The article examines the integration of traditional and modern technologies in piano teaching in the 21st century. The author draws on many years of teaching experience and analyzes how classical teaching methods can be combined with digital tools that expand learning opportunities in the process of independent and classroom work. Special attention is paid to concert pieces as a key element of artistic development, as they form the student's artistic taste and stage readiness, serving as a transitional stage between educational and technical material and full-fledged performing practice.

The paper examines modern music and pedagogical technologies: digital music libraries, educational platforms, applications for performance analysis, as well as audio and video recording as a means of developing performing reflection. It shows how virtual scenes and neural network tools support the development of interpretive thinking and help overcome stage excitement. Based on the analysis, a holistic pedagogical model is proposed in which traditional methods are transferred to work on the concert repertoire, and then into the digital environment, culminating in the formation of a full-fledged stage culture of the student.

The findings emphasize the importance of a hybrid approach that provides a balance between the fundamentals of the piano school and innovative modern practices.

Keywords: piano teaching,
digital technologies,
concert pieces,
stage culture,
music pedagogy,
performance reflection,
hybrid learning model.

Cite:

Mukhanova, Madiya. "Musical and pedagogical technologies for the formation of a culture of concert performance on the piano in the context of the 21st century." *Eurasian Science and Arts*, vol. IV, no. 19, 2025, pp. 43-55. DOI: 10.65199/2617-6823-2025-4-3. (in Russian)

ГРНТИ 18.41.01

УДК 785.6

DOI: 10.65199/2617-6823-2025-4-3

Муханова Мадия Аманжоловна¹¹ *Казахский национальный университет
искусств имени Күләш Байсейітовой
(Казахстан, Астана)***МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ КОНЦЕРТНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ НА ФОРТЕПИАНО В КОНТЕКСТЕ XXI ВЕКА**

Аннотация: В статье предлагается педагогическая модель формирования культуры концертного исполнительства, основанная на последовательной интеграции традиционных методов фортепианного обучения, включая работу с концертным репертуаром, и современных цифровых технологий. Автор опирается на многолетний педагогический опыт и анализирует, как классические методы преподавания могут сочетаться с цифровыми инструментами, расширяющими возможности обучения в процессе самостоятельной и аудиторной работы. Особое внимание уделяется концертным пьесам как ключевому звену художественного развития, так как именно они формируют художественный вкус и сценическую готовность у учащегося, являясь переходным этапом между учебно-техническим материалом и полноценной исполнительской практикой.

В работе анализируются современные музыкально-педагогические технологии: цифровые нотные библиотеки, образовательные платформы, приложения для анализа исполнения, а также аудио- и видеозапись как средства развития исполнительской рефлексии. Показано, как виртуальные сцены и нейросетевые инструменты поддерживают становление интерпретационного мышления и помогают преодолевать сценическое волнение. На основе анализа предложена целостная педагогическая модель, в которой традиционные методы переходят в работу над концертным репертуаром, а затем – в цифровую среду, завершаясь формированием полноценной сценической культуры ученика.

Полученные выводы подчеркивают значимость гибридного подхода, обеспечивающего баланс между фундаментальными основами фортепианной школы и инновационными современными практиками.

Ключевые слова: фортепианное обучение,
цифровые технологии,
концертные пьесы,
сценическая культура,
музыкальная педагогика,
исполнительская рефлексия,
гибридная модель.

Для цитирования:

Муханова, Мадия. «Музыкально-педагогические технологии формирования культуры концертного исполнения на фортепиано в контексте XXI века.» *Eurasian Science and Arts*, т. IV, № 19, 2025, с. 43-55. DOI: 10.65199/2617-6823-2025-4-3. (На русском)

Введение. Современная практика преподавания музыки переживает глубокую и во многом необратимую трансформацию. Эти изменения обусловлены не только стремительным развитием цифровых технологий, но и сменой способов музыкального восприятия, форм художественной коммуникации и требований к подготовке юных музыкантов. Сейчас преподаватели не могут ограничиваться только технической подготовкой учащихся, перед ними стоит задача помочь ученикам развить выразительный, профессионально значимый и театрально зрелый исполнительский язык. Поэтому проблема развития культуры концертного фортепианного исполнительства сегодня особенно актуальна и требует переосмысления в контексте новых образовательных и технологических реалий.

Выразительное интонирование на инструменте продолжает оставаться одной из ключевых основ концертного исполнительства. Оно подразумевает способность ученика создавать яркую звуковую фактуру, художественно выстраивать музыкальную фразу и наполнять исполнение смыслом и внутренней логикой. Недавние исследования показывают, что работа над звуком тесно связана с развитием музыкального познания, эмоциональной саморегуляции и устойчивого сценического присутствия [2]. В нашу эпоху учащиеся оказываются в мире конкурирующих исполнительских моделей и стремительно меняющихся эстетических ориентиров, и именно интонирование на инструменте становится и технической, и идеологической основой их музыкальной коммуникации. Современные исследования, посвященные качеству звука и восприятию тональной выразительности, подчеркивают, что развитие слухового контроля следует рассматривать как важную педагогическую задачу, требующую

целенаправленной методической поддержки [7].

Актуальность данной темы дополнительно подчеркивается изменениями в репертуарной политике детских музыкальных школ, колледжей и университетов. Несмотря на очевидный прогресс, практика зачастую остается смещенной в сторону технической подготовки, а творческое развитие и выразительность исполнения отходят на второй план. Концертные произведения, способные формировать первичный опыт выступлений, художественный вкус и интерпретационную основу, зачастую используются спорадически. Тем не менее, они создают условия для развития музыканта, начиная от первых попыток осознанного сценического присутствия и заканчивая формированием индивидуального художественного стиля. Их роль в развитии музыкального мышления и личностной выразительности подчеркивается в исследованиях, посвященных анализу психологических аспектов концертного исполнительства и преодолению исполнительской тревожности [1].

Ситуация существенно меняется благодаря расширяющемуся спектру возможностей нейросетей, активно внедряемых в образовательную практику. Научные исследования часто рассматривают повышение эффективности обучения с использованием современных технологий, например, интерактивных приложений или автоматизированных систем оценки успеваемости [3, 4]. Новые работы подтверждают, что цифровая среда может усиливать мотивацию, способствовать развитию саморегуляции, углублять анализ выступления и формировать индивидуальную образовательную траекторию [5]. Важно подчеркнуть, однако, что технологии не заменяют художественную природу игры на фортепиано; напротив, они требуют от преподавателя еще более осмысленного методического подхода, способного

поддерживать баланс между традициями и инновациями. Обзор современных тенденций в музыкальном образовании подчеркивает необходимость комплексной интеграции цифровых ресурсов с классическими формами художественного образования, включая работу с концертным репертуаром [6].

Научная новизна исследования заключается в систематизации педагогических приемов, объединяющих традиционную фортепианную школу и цифровые инструменты XXI века в единую модель подготовки учащегося к концертному исполнению. Несмотря на растущий исследовательский интерес к возможностям нейросетей и психолого-педагогическим аспектам музыкального образования, проблема целостного развития культуры концертного исполнительства в новой высокотехнологичной реальности остается недостаточно изученной. Это особенно актуально для методического описания сочетания традиционных педагогических подходов, практики работы с концертным репертуаром и современных технологий исполнительского анализа и самооценки.

Цель данного исследования – выявить и обосновать эффективные музыкально-педагогические технологии, которые направлены на формирование культуры концертного исполнительства у учащихся-пианистов, а также определить методические условия интеграции традиционных и цифровых подходов в современную образовательную практику.

Методология исследования.

Методологической основой исследования является комплексный подход, сочетающий теоретические, аналитические и эмпирические методы. На первом этапе был проведен системный анализ научных публикаций, посвященных развитию интонационной культуры фортепиано, концертному исполнительству, использованию цифровых технологий в музыкальном образовании и психологическим аспектам сценического

исполнительства. В анализ были включены актуальные исследования из международных баз данных (Scopus, Web of Science), что позволило выявить современные тенденции и определить ключевые теоретические основы.

На втором этапе использовались педагогическое наблюдение и анализ практического опыта. Наблюдение проводилось во время уроков игры на фортепиано, концертных репетиций, открытых выступлений учащихся, а также при работе с цифровыми инструментами – аудио- и видеозаписью, приложениями для анализа исполнения и форматами виртуальных концертов. Это позволило оценить уровень развития культуры интонирования, специфику работы с концертными произведениями и степень вовлеченности учащихся в самостоятельную интерпретацию.

На третьем этапе был проведен качественный анализ полученных данных и их сравнение с теоретическими моделями, представленными в современной научной литературе. Особое внимание уделено выявлению педагогических приемов, способствующих развитию художественной выразительности, сценического мастерства и осознанного подхода к выступлениям на сцене. На основе этого анализа сформулированы методические рекомендации по интеграции традиционных и цифровых подходов в обучении юных пианистов.

Эмпирической базой исследования послужил многолетний педагогический опыт автора, включающий работу в системе музыкального образования на протяжении 30 лет. Наблюдения проводились в процессе индивидуальных занятий по фортепиано с учащимися разных возрастных групп (дети, подростки, студенты), а также в рамках подготовки к концертным выступлениям, участия в академических концертах и онлайн-форматах публичного исполнения. Анализировались особенности работы над концертным репертуаром, динамика

формирования исполнительской рефлексии и изменения отношения учащихся к сценическому выступлению при использовании традиционных и цифровых педагогических технологий.

Обсуждение. Культура концертного исполнительства – комплекс навыков и умений, включающий в себя исполнительский, художественный и психологический компоненты. В педагогической практике он проявляется не только в технически грамотном воспроизведении музыкального текста, но, прежде всего, в умении учащегося содержательно и выразительно интерпретировать музыку. Ключевыми критериями развития этого качества являются ясность интонирования, выразительное звукоизвлечение, логичность фразировки и умение сохранять внутреннюю собранность во время сценического выступления. Работа над каждым из этих компонентов идет постепенно, требует последовательной педагогической работы и становится показателем творческой зрелости исполнителя.

Однако культура концертного исполнительства не сводится только к набору исполнительских навыков. Важно учитывать отношение учащегося к самой ситуации выступления, поскольку именно это определяет степень его внутренней вовлеченности в процесс. Ответственное отношение к сцене проявляется во вдумчивой подготовке, понимании своей интерпретационной задачи и стремлении донести до слушателя художественный образ. Наряду с этим развиваются такие качества, как артистизм, коммуникативные навыки, умение вести эмоциональный диалог со слушателем. Эти элементы традиционно ассоциируются с профессиональными исполнителями, но современная педагогическая практика показывает, что их развитие необходимо уже на ранних этапах обучения.

Безусловно, важным является формирование у учащихся осознанной

профессиональной позиции, которая позволит им воспринимать концерт как естественный этап своего творческого развития. Основная педагогическая задача, которая стоит перед преподавателем, – продемонстрировать ценность сценического опыта, помогая юным музыкантам увидеть в нем возможность самовыражения, апробации собственных интерпретаций и взаимодействия со зрителем. Такой подход способствует формированию яркой сценической культуры, в рамках которой психологическая подготовленность, художественная выразительность и точность интонирования образуют единое целое. Именно этот синтез позволяет рассматривать концертно-исполнительскую культуру как самостоятельную педагогическую категорию, определяющую качество профессионального развития юных пианистов.

Традиционные подходы, используемые в фортепианной педагогике, сохраняют свою актуальность благодаря своей доказанной эффективности и глубокой связи с художественной природой музыки. Одним из основных методов остается работа над фразировкой и интонированием: преподаватель направляет внимание ученика на развитие «дыхания» фразы, закономерностей ее развития и логического завершения. Слуховой контроль играет важную роль, помогая юному музыканту осознанно выстраивать звуковой ряд, избегать механистичности и добиваться выразительности исполнения. Эта работа развивает базовые навыки интонирования и стимулирует развитие внутреннего слуха, являющегося основой исполнительского мастерства.

Другим традиционным методом обучения является объяснение, опирающееся на эмоционально-образную сторону произведения. Этот подход играет важную роль, так как он позволяет раскрыть художественный смысл произведения. Педагог побуждает ученика воспринимать

музыкальный текст как наполненную смыслом художественную структуру. Для этого используются образные сравнения, ассоциации и элементы музыкально-поэтического анализа, помогающие ученику почувствовать настроение произведения и выразить его через звук. Такой подход способствует эмоциональной вовлеченности, развивает навыки интерпретации и личностное отношение к исполняемой музыке – качества, которые впоследствии определяют уровень убедительности на сцене.

Неотъемлемой частью традиционной системы образования остается классический фортепианный репертуар, служащий основой для развития художественного вкуса и исполнительской культуры. Произведения Баха, Моцарта, Шопена, Дебюсси и других композиторов дают богатый материал для освоения разнообразных стилистических задач, технических приемов и средств выразительности. Работа с этим репертуаром позволяет педагогически обоснованно сочетать технику и художественное содержание: технические трудности осваиваются в контексте музыкальной идеи, а не изолированно.

Большую роль в рамках фортепианной подготовки занимают концертные пьесы, поскольку они ориентированы, прежде всего, на сценическое исполнение и обладают особыми художественными качествами. Для них характерны яркая образность, компактная форма и высокая эмоциональная насыщенность, что делает такие произведения доступными для восприятия, но при этом сложными для исполнения. В отличие от учебного этюда, концертная пьеса апеллирует к художественному содержанию и побуждает ученика к поиску новых средств выразительности. Именно концертные пьесы создают условия для развития первичного художественного вкуса и позволяют развить способность

воспринимать и передавать эмоциональное содержание музыкального текста.

Важная роль концертных пьес проявляется в их роли связующего звена между учебной и сценической деятельностью. Освоение этюдов и технического материала закладывает основу исполнительской деятельности, но не формирует целостного понимания драматургии и художественных образов. Концертные пьесы же, в свою очередь, позволяют ученикам впервые столкнуться со всем спектром исполнительских задач: необходимостью построения формы, создания образа, концентрации на сцене и взаимодействия с публикой. Именно на этом этапе зарождаются первые элементы сценического мастерства, и юный музыкант постепенно переходит от репетиционного звучания к подлинно концертному исполнению. Этот переход является ключевым моментом в развитии профессионализма обучающихся.

Не менее важным аспектом является способность концертных произведений раскрывать индивидуальность ученика. Благодаря разнообразию стилей, жанров и различных технических сложностей педагоги имеют возможность подобрать репертуар, соответствующий не только уровню подготовки ученика, но и его психологическим особенностям. Критериями отбора являются уровень технической сложности, возраст исполнителя, его музыкальный темперамент, эмоциональная восприимчивость и сценический опыт. Удачно выбранное концертное произведение стимулирует творческое самовыражение, помогает юному музыканту обрести уверенность в собственных интерпретационных возможностях и формирует индивидуальный подход к исполнению. Все это позволяет рассматривать концертные произведения как полноценный педагогический инструмент формирования художественного вкуса и сценической культуры.

Традиционные методы обучения вполне способны подготовить учащихся к выступлениям на сцене. Однако, чтобы сделать процесс подготовки более гладким и спокойным, как для преподавателя, так и для учащегося, полезно будет обратиться к современным ИКТ.

Современная цифровая среда значительно расширяет возможности формирования культуры концертного исполнения, так как она способна предложить инструменты, дополняющие традиционные и делающие образовательный процесс более гибким и интересным для учащихся. Одной из наиболее действенных технологий для обучения является использование аудио- и видеозаписи собственных выступлений. Эта технология позволяет учащемуся объективно оценить качество исполнения, обнаружить неточности интонирования, слабые места во фразировке, а также элементы сценического поведения, требующие корректировки. Анализ записей формирует у юного музыканта навык самостоятельной рефлексии и способствует развитию ответственности за итоговый результат. Дополнительные формы обучения, например, проведение виртуальных концертов, онлайн-выступлений и выступлений в формате «домашней сцены», позволяют расширить концертную практику, снимая барьеры, связанные с ограниченными возможностями очного выступления.

Наши педагогические наблюдения показали, что регулярное использование аудио- и видеозаписи собственных выступлений существенно влияет на качество исполнительской рефлексии учащихся. Так, в процессе работы над концертной пьесой учащиеся, имеющие возможность самостоятельно анализировать запись своего исполнения, быстрее осознавали проблемы интонирования и фразировки и начинали целенаправленно корректировать интерпретацию без прямого указания со стороны преподавателя.

Дополнительные формы обучения, например, проведение виртуальных концертов, онлайн-выступлений и выступлений в формате «домашней сцены», позволяют расширить концертную практику, снимая барьеры, связанные с ограниченными возможностями очного выступления. Наблюдение за учащимися, участвующими в виртуальных концертах и онлайн-выступлениях, показало снижение уровня сценического напряжения при последующих очных выступлениях. Формат «домашней сцены» создавал промежуточное пространство между аудиторной работой и публичным концертом, что способствовало формированию более устойчивой сценической позиции и уверенности в исполнительской ситуации.

Цифровые ресурсы, например, нотные библиотеки (IMSLP, Musescore), образовательные платформы, интерактивные приложения, стали неотъемлемой частью музыкантской подготовки. Они обеспечивают доступ к разнообразному репертуару, дают возможность изучать разные редакции произведений, сравнивать интерпретации и углублять понимание стиля. Приложения, ориентированные на обучение, помогают учащемуся осваивать сложные фрагменты, контролировать темп, ритм, артикуляцию, расширяя спектр самостоятельной работы. Эти инструменты не заменяют педагога, но существенно обогащают процесс профессионального развития, облегчая освоение материала и стимулируя интерес к самостоятельному поиску художественных решений.

Отдельного внимания заслуживают возможности нейросетей, которые постепенно входят в сферу образования в целом, и в музыкальное образование в частности. Современные алгоритмы способны анализировать качество исполнения, фиксировать неточности и предлагать рекомендации по улучшению звука, фразировки или динамики. Нейросетевые модели позволяют

сравнивать собственные интерпретации с эталонными версиями, а в некоторых случаях даже моделировать возможные варианты трактовки произведения. В сочетании с технологией «медленного прослушивания», предполагающей внимательное и вдумчивое изучение лучших концертных записей, такие инструменты формируют у учащегося глубокое понимание художественного содержания и развивают способность к вдумчивой интерпретации. Таким образом, цифровые средства XXI века становятся важным компонентом современной музыкально-педагогической практики, помогая формировать не только технические, но и художественные аспекты исполнительской культуры.

Одним из важнейших этапов непосредственной подготовки пианиста является переход от аудиторной работы к концертной практике. На этом этапе большое значение приобретает умение справляться со стрессом и сценическим волнением, которые сопровождают даже опытных исполнителей. Здесь стоит отметить важность внедрения современных психологических и коучинговых методов, так как в рамках традиционного подхода почти не принято работать с эмоциональным состоянием учащихся.

Работа над эмоциональной устойчивостью включает освоение дыхательных техник, развитие навыка концентрации и формирование положительного отношения к сцене. Для учащихся важно понимать, что волнение является естественной частью исполнительского процесса, и научиться преобразовывать его в источник энергии и выразительности. Педагогическая задача состоит не в устранении волнения, а в создании условий для формирования уверенности, внутренней собранности и психологической готовности к публичному выступлению.

Цифровые технологии также, как и различные коучинговые и психологические методы, открывают новые возможности для

подготовки к различным ситуациям, возможным в рамках концертной практики, позволяя создавать безопасную и контролируемую имитацию сценического пространства. Запись выступлений «в один дубль», участие в виртуальных концертах, прямые эфиры в рамках школьных онлайн-проектов – все это позволит юным музыкантам наиболее плавно совершить переход от аудиторной работы к живому выступлению. Различные ситуации, имитирующие процесс выступления на сцене, снижают уровень тревожности, но при этом сохраняют элементы неопределенности, присущие живому выступлению. Это делает цифровую среду эффективным инструментом мягкого перехода от тренировочного этапа к полноценной концертной практике.

Формирование так называемой «сценической позиции» является завершающим компонентом становления сценической культуры учащегося. Под этим понимается не только умение собраться перед выходом на сцену, но и способность удерживать эмоциональное присутствие на протяжении всего исполнения. Педагог учит будущего пианиста воспринимать выступление как целостный акт художественного общения, требующий внимания к качеству звука, логике фразировки, внутреннему настрою и взаимодействию с публикой. Постепенно у ученика вырабатывается чувство ответственности за художественный результат и понимание ценности концертного опыта для собственного творческого роста. Таким образом, переход к сценической культуре становится результатом последовательной педагогической работы, включающей психологическую подготовку, использование цифровых инструментов и развитие зрелой исполнительской позиции.

Педагогическая модель, объединяющая традиционные и современные технологии, основывается на принципе поэтапного развития юного музыканта: от освоения базовых навыков к

формированию художественного мышления и сценического опыта. В ее основе лежат традиционные методы обучения игре на фортепиано, которые обеспечивают фундамент, например, работа над техникой, звукоизвлечением, понимание стиля и структуры музыкального произведения. Именно они задают устойчивую опору, без которой невозможно качественное усвоение более сложных элементов современного образовательного процесса.

Центральным звеном модели становятся концертные пьесы, выступающие ядром художественного развития. Они позволяют соединить технические навыки с образностью, эмоциональностью и индивидуальной интерпретацией. Здесь ученик начинает осознавать себя настоящим профессионалом, передающим художественный смысл того или иного сочинения. Подбор концертного репертуара, работа над выразительностью, анализ характеров и драматургии – все это превращает обучение в пространство формирования вкуса и собственной исполнительской позиции.

Современные цифровые технологии усиливают эффект традиционных средств, открывая новые возможности для анализа и рефлексии. Аудио- и видеозаписи помогают отслеживать динамику роста, нейросетевые инструменты дают расширенную обратную связь, виртуальные сцены позволяют безопасно и постепенно входить в концертную практику. Таким образом, цифровая среда становится не заменой, а продолжением классического обучения, завершая модель этапом сценической практики, когда ученик выходит на публику уже осознанно, подготовленно и с сформированной исполнительской рефлексией.

В целях конкретизации предложенной педагогической модели и демонстрации возможностей ее практического применения в системе специализированных музыкальных школ,

колледжей, а также ДМШ и ДШИ представим обобщенный кейс внедрения методики формирования культуры концертного фортепианного исполнительства. Данный кейс отражает поэтапную организацию педагогической работы, основанную на интеграции традиционных методов фортепианного обучения, систематической работы с концертным репертуаром и современных цифровых технологий. Представленная структура может быть адаптирована к различным возрастным группам учащихся и использована в практике преподавателей специализированных школ, колледжей, а также ДМШ и ДШИ. (См. Приложение, таблица 4)

Представленный кейс внедрения методики демонстрирует возможность поэтапного формирования культуры концертного фортепианного исполнительства в условиях современной образовательной среды. Системное сочетание традиционных педагогических методов, работы с концертным репертуаром и цифровых технологий позволяет выстроить целостную траекторию развития учащегося, от аудиторной работы к осознанному сценическому выступлению. Практическая ценность данной модели заключается в ее адаптивности: она может быть использована в образовательных учреждениях различного уровня и модифицирована с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Таким образом, кейс подтверждает эффективность предложенной педагогической модели и ее применимость в реальной преподавательской практике специализированных музыкальных школ, колледжей, а также ДМШ, ДШИ.

Выводы. Проведенный анализ показывает, что современное обучение игре на фортепиано требует сочетания классической педагогической школы и новых цифровых инструментов. Традиционные методы по-прежнему формируют необходимые фундамент:

технику, слуховой контроль, художественное мышление. Однако именно интеграция концертных пьес, анализ собственных записей, виртуальные выступления и нейросетевые средства создают условия для более осознанного и гибкого развития ученика, позволяя ему быстрее переходить от тренировочного процесса к сценической культуре.

Цифровая среда усиливает эффект педагогической работы, расширяя пространство обратной связи и развивая исполнительскую рефлексию. В итоге формируется обновленная модель обучения, в которой ученик не только осваивает материал, но и учится мыслить как артист, понимать свою интерпретацию и управлять собственным эмоциональным состоянием. Такая модель делает образовательный процесс более индивидуализированным и результативным.

Заключение. Интеграция традиционных и современных технологий обогащает практику фортепианного обучения, делая ее более гибкой, динамичной и ориентированной на реального ученика. Сегодня педагог уже не ограничивается рамками классического урока: он использует цифровые записи, виртуальные концерты, интерактивные приложения, создает расширенное пространство практики. При этом ключевая ценность (живое взаимодействие педагога и ученика) сохраняется, но получает новые формы выражения. Технологии становятся инструментом усиления профессиональной интуиции и методического опыта преподавателя.

Особую роль играет системное использование концертных пьес, позволяющее объединить технику, художественность и сценический опыт в единую линию развития. Через них ученик проходит путь от простого воспроизведения нотного текста к осмысленной интерпретации, формирует вкус, учится слышать себя и принимать художественные решения. В сочетании с цифровыми

средствами, которые дают возможность пересмотреть свои выступления, увидеть ошибки и проследить динамику роста, этот процесс становится более прозрачным и осознанным.

В конечном итоге подобная модель отвечает запросам XXI века: она помогает ученику чувствовать себя уверенно не только на уроке, но и на сцене, в цифровой среде, в самостоятельной работе. Попадая в пространство, где традиции соединены с технологиями, учащийся развивается гармонично: он растет как музыкант, как интерпретатор и как личность. Именно такая системная, адаптивная и современная педагогическая стратегия позволяет формировать устойчивую сценическую культуру и готовить исполнителей, способных выразительно, грамотно и осознанно говорить с публикой языком музыки.

Список литературы

Gómez-López, B., and R. Sánchez-Cabrero. "Current Trends in Music Performance Anxiety Intervention." *Behavioral Sciences*, vol. 13, 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37753998/>. Accessed 10 June 2026.

Jiang, X., and Y. Tong. "Psychological Capital and Music Performance Anxiety: Mediating Role of Self-Esteem and Flow Experience." *Frontiers in Psychology*, 2024, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39346504/>. Accessed 10 June 2026.

Kim, H., P. Ramoneda, M. Miron, and X. Serra. "An Overview of Automatic Piano Performance Assessment within the Music-Education Context." *Proceedings of the International Conference on Computer Supported Education (CSEDU)*, 2022, https://www.researchgate.net/publication/363047794_An_Overview_of_Automatic_Piano_Performance_Assessment_within_the_Music_Education_Context. Accessed 10 June 2026.

Lyu, L., and A. Sokolova. "The Effect of Using Digital Technology in Music Education of Elementary School Students." *Education and*

Information Technologies, vol. 28, no. 4, 2023, pp. 4601–4623, <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11334-8>. Accessed 10 June 2026.

Ma, Y., and C. Wang. "Empowering Music Education with Technology: A Bibliometric Perspective." *Humanities & Social Sciences Communications*, vol. 12, 2025, <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04616-2>. Accessed 10 June 2026.

Marín-Suelves, D., V. G. Méndez, and N. C. Monzonís. "Music Education and Technology: Trends in Research." *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, vol. 21, 2024, <https://doi.org/10.5209/reciem.74693>. Accessed 10 June 2026.

Sarac, J. "Evaluation of Tone Quality in Piano Performance by Sight and Sound: A Performer's Perspective." *Music & Science*, vol. 7, 2024, <https://doi.org/10.1177/2059204324130219>. Accessed 10 June 2026.

References

Gómez-López, B., and R. Sánchez-Cabrero. "Current Trends in Music Performance Anxiety Intervention." *Behavioral Sciences*, vol. 13, 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37753998/>. Accessed 10 June 2026.

Jiang, X., and Y. Tong. "Psychological Capital and Music Performance Anxiety: Mediating Role of Self-Esteem and Flow Experience." *Frontiers in Psychology*, 2024, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39346504/>. Accessed 10 June 2026.

Kim, H., P. Ramoneda, M. Miron, and X. Serra. "An Overview of Automatic Piano Performance Assessment within the Music-Education Context." *Proceedings of the International Conference on Computer Supported Education (CSEDU)*, 2022, https://www.researchgate.net/publication/363047794_An_Overview_of_Automatic_Piano_Performance_Assessment_within_the_Music_Education_Context. Accessed 10 June 2026.

Lyu, L., and A. Sokolova. "The Effect of Using Digital Technology in Music Education of Elementary School Students." *Education and Information Technologies*, vol. 28, no. 4, 2023, pp. 4601–4623, <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11334-8>. Accessed 10 June 2026.

Ma, Y., and C. Wang. "Empowering Music Education with Technology: A Bibliometric Perspective." *Humanities & Social Sciences Communications*, vol. 12, 2025, <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04616-2>. Accessed 10 June 2026.

Marín-Suelves, D., V. G. Méndez, and N. C. Monzonís. "Music Education and Technology: Trends in Research." *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, vol. 21, 2024, <https://doi.org/10.5209/reciem.74693>. Accessed 10 June 2026.

Sarac, J. "Evaluation of Tone Quality in Piano Performance by Sight and Sound: A Performer's Perspective." *Music & Science*, vol. 7, 2024, <https://doi.org/10.1177/2059204324130219>. Accessed 10 June 2026.

Автор туралы мәліметтер

Муханова Мадия Аманжоловна –
«Міндетті фортепиано және
концертмейстерлер» кафедрасының
меңгерушісі,
Күләш Байсейітова атындағы Қазақ
ұлттық өнер университеті
(Астана, Қазақстан).
madiya70@mail.ru

Author information

Madiya Mukhanova – the head of the
Department of Compulsory Piano and
Concertmaster Skills,
Kulyash Bayseyitova Kazakh National
University of Arts
(Astana, Kazakhstan).
madiya70@mail.ru

Сведения об авторе

Муханова Мадия Аманжоловна –
заведующий кафедрой «Обязательное
фортепиано и концертмейстеры»
Казахский национальный университет
искусств имени Күләш Байсейітовой
(Астана, Казахстан).
madiya70@mail.ru

ҚОСЫМША
38–50 бет.

APPENDIX
pp. 38–50

ПРИЛОЖЕНИЕ
С. 38–50

4-кесте – Концерттік пианинода орындау мәдениетін дамыту әдістемесін педагогикалық практикаға енгізу процесі.

Table 4 – The process of introducing the methodology for developing the culture of concert piano performance into teaching practice.

Таблица 4 – Процесс внедрения методики формирования культуры концертного фортепианного исполнительства в практике преподавания.

Этап педагогической работы	Содержание педагогической деятельности	Используемые технологии и средства	Формируемые компоненты культуры концертного исполнения
Аудиторный этап: работа над концертной пьесой	Освоение концертной пьесы с акцентом на интонирование, фразировку, динамическое развитие и образное содержание; формирование первичного сценического замысла произведения	Традиционные методы фортепианной педагогики; слуховой контроль; образно-ассоциативный анализ; работа с текстом	Интонационная культура, художественное мышление, осознанное отношение к музыкальному тексту
Этап исполнительского анализа и рефлексии	Анализ собственного исполнения, выявление технических и художественных задач, осмысление интерпретационных решений	Аудио- и видеозапись исполнения; цифровые приложения и платформы для анализа темпа, ритма и звукоизвлечения	Исполнительская рефлексия, самоконтроль, способность к самостоятельной коррекции интерпретации
Этап подготовки к публичному выступлению	Моделирование концертной ситуации, работа с эмоциональным состоянием, формирование сценической собранности	Запись исполнения «в один дубль»; виртуальные концерты; онлайн-выступления	Психологическая устойчивость, сценическая концентрация, уверенность в исполнительской ситуации
Концертно-сценический этап	Реализация художественного замысла в условиях публичного выступления; формирование опыта сценического общения со слушателем	Очные концерты, академические выступления; цифровая фиксация результата для последующего анализа	Сценическая культура, коммуникативная выразительность, целостность исполнительского образа