

ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-МЕТОДА В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО

Сизова Е.Р.¹, Белобородова В.В.¹

¹ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», Челябинск, Российская Федерация, e-mail: victoriy.sabirova.5@mail.ru

На сегодняшний день кейс-метод успешно разрабатывается и внедряется в практику преподавания различных дисциплин социального, экономического, гуманитарного, юридического профиля, в то время как в профессиональном музыкальном образовании упоминается не часто. Цель статьи: разработать, обосновать и адаптировать кейс-метод в курс фортепиано для студентов музыкальных вузов. В системе профессиональной подготовки музыкантов различных специальностей знания, аналитические умения и навыки, осваиваемые на историко-теоретических циклах дисциплин, далеко не всегда востребуются и применяются на предметах исполнительского цикла при создании грамотной, стилистически точной интерпретации. Авторы отмечают, что с помощью кейс-метода, предполагающего комплексное и разностороннее изучение конкретного явления (ситуации) с последующим поиском вариантов решения проблемы, можно осуществить работу над музыкальным произведением в единстве аналитических и исполнительских аспектов. В качестве «кейса» выступает художественно-исполнительская модель музыкального сочинения, созданная которой опирается на предложенный авторами план-матрицу, включающий анализ исторических, художественных, эстетических, стилевых, композиционных и т.д. особенностей конкретного произведения, отражающей также и техническую сторону его исполнения. Освоение предложенного аналитико-исполнительского алгоритма работы над музыкальным произведением способно помочь студентам-музыкантам в постижении содержательного образа музыкального произведения и его высокохудожественного воплощения в интерпретации.

Ключевые слова: кейс-метод, музыкальное образование, художественный образ, интерпретация, курс фортепиано.

APPLICATION OF THE CASE METHOD IN THE PIANO CLASSROOM

Sizova E.R.¹, Beloborodova V.V.¹

¹ Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "South Ural State Tchaikovsky Institute of Arts", Chelyabinsk, Russian Federation, e-mail: victoriy.sabirova.5@mail.ru

To date, the case method has been successfully developed and implemented in the practice of teaching various disciplines of social, economic, humanitarian, and legal fields, while it is not often mentioned in professional music education. The purpose of the article is to develop, substantiate and adapt a case method to a piano course for students of music universities. In the system of professional training of musicians of various specialties, the knowledge, analytical skills and skills acquired in the historical and theoretical cycles of disciplines are not always required and applied to the subjects of the performing cycle when creating a competent, stylistically accurate interpretation. The authors note that using the case method, which involves a comprehensive and versatile study of a specific phenomenon (situation) followed by a search for solutions to the problem, it is possible to work on a musical composition in the unity of analytical and performing aspects. The "case study" is an artistic and performing model of musical composition, the creation of which is based on the matrix plan proposed by the authors, which includes an analysis of the historical, artistic, aesthetic, stylistic, compositional, etc. features of a particular work, reflecting also the technical side of its performance. Mastering the proposed analytical and performing algorithm for working on a piece of music can help music students comprehend the meaningful image of a piece of music and its highly artistic embodiment in interpretation.

Keywords: case method, musical education, artistic image, interpretation, piano class.

Введение

В научно-педагогической литературе кейс-метод рассматривается довольно часто в области преподавания экономических, медицинских, юридических, общеобразовательных и других дисциплин. В музыкальной педагогике этот метод упоминается гораздо реже:

существуют отдельные статьи, исследующие применение кейс-метода в общем музыкальном и профессиональном образовании. Так, А.Г. Сенцова [1], И.В. Шинтянина [2] рассматривают применение кейс-метода на уроках музыки в общеобразовательной школе, подчеркивая воспитательный и развивающий потенциал данного метода в рамках обучения музыке в начальной и средней школе. И.А. Юсупова [3], Р.Н. Валиуллина [4], А.Н. Соловьева, И.А. Корсакова [5] анализируют использование кейс-метода в практике преподавания общеобразовательных и теоретических дисциплин у студентов музыкальных вузов, акцентируя внимание на практической направленности метода, способствующей развитию профессиональных компетенций обучающихся-музыкантов. Попытка экстраполировать кейс-метод в практику изучения исполнительских дисциплин, в частности курса фортепиано, до настоящего момента не предпринималось, что определило актуальность данного исследования.

Цель исследования: разработать, обосновать и адаптировать кейс-метод в курс фортепиано для студентов музыкальных вузов.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» среди обучающихся, осваивающих программы высшего образования по УГСН 53.00.00 «Музыкальное искусство». Использовались теоретические (обобщение и анализ научной литературы, сравнение) и эмпирические (наблюдение, систематизация и обобщение педагогического опыта) методы.

Результаты исследования и их обсуждение. Исследователи отмечают, что кейс-метод представляет собой поиск решения какой-либо реальной или смоделированной проблемной ситуации, когда обучающиеся учатся посредством тщательно проведенного анализа кейса (проблемы) самостоятельно находить оптимальные варианты его решения [6, с. 77]. В отечественной педагогике данный метод начал активно разрабатываться и внедряться в начале XXI века, в то время как за рубежом его практическое применение зафиксировано более века назад.

Первоначально основная задача метода кейса состояла в поиске единственно верного решения представленной проблемы, не случайно этот метод, прежде всего, получил широкое распространение в сфере юриспруденции и бизнес-обучения, где будущие специалисты учились применять имеющиеся у них знания и умения, оперировать профессиональным инструментарием, решая предложенные педагогом-наставником проблемные ситуации. Но с течением времени потенциал данного метода стал расширяться и трансформироваться, приводя к мысли о том, что кейс-метод обладает способностью развивать познавательную

активность и творческое мышление обучающихся и область его применения не ограничивается только изучением социально-экономических процессов [7].

Система обучения будущих профессиональных музыкантов разных специальностей базируется на многоаспектном и разностороннем изучении музыкальных произведений различных временных периодов, направлений, стилей, жанров. Освоение материала осуществляется в рамках двух блоков дисциплин: историко-теоретического и исполнительского. На дисциплинах первого блока, таких как анализ музыкальных форм, история музыки, полифония и т.д., обучающиеся приобретают и оттачивают знания, умения, навыки анализа музыкальных сочинений в области тематизма, гармонии, формы и пр., учатся осмысливать и постигать художественный образ. На предметах второго блока: ансамблевое исполнительство, специальный инструмент, сольное пение, дирижирование и т.д., студенты овладевают и оттачивают знания, умения и навыки воплощения и передачи художественного образа в собственной исполнительской деятельности, создавая самостоятельную законченную интерпретацию музыкальных произведений. Однако практика показывает недостаточную интеграцию теоретических знаний, необходимых для понимания художественного замысла музыки, с практической исполнительской работой. Г.М. Цыпин в своих работах неоднократно указывал, что в исполнительских классах работа над музыкальным произведением довольно часто сконцентрирована на подготовке изучаемых на уроке сочинений к зачётам, экзаменам, публичным выступлениям, ограничиваясь отшлифовкой исполнительских навыков [8, с. 219].

Вместе с тем именно аналитическая деятельность способна помочь музыкантам в создании грамотной, законченной, нестандартной интерпретации посредством постижения образного содержания, понимания особенностей стиля, жанра, формы музыкальных сочинений. Известный пианист и педагог Е.Я. Либерман отмечал, что признанные, профессионально грамотные музыканты-исполнители, работая над сочинением, согласовывают собственные эмоции и мысли, побуждаемые звучащей музыкой, с авторским замыслом, выраженным в нотной записи [9, с. 192]. Анализ нотного текста музыкального произведения, рассмотрение философско-эстетического контекста эпохи и истории его создания, проведение стилевых параллелей с другими искусствами и другими сочинениями композитора и пр. – всё это обогащает восприятие и понимание музыки, помогает глубже её чувствовать, осмысленное интерпретировать, находить более точные исполнительские средства для донесения слушателю её художественного, содержательного образа. Присутствие аналитической деятельности в исполнительских классах является одним из обязательных элементов, поскольку только анализ музыкального сочинения может дать наиболее полную картину относительно его идейной концепции и воплощения жанрово-стилевых особенностей.

По мнению ученых-исследователей Е.В. Акимовой, А.В. Светловой, кейс-метод предполагает обязательное обращение к различным видам аналитической деятельности с целью последовательного осмыслиения проблемы, поиска оптимальных и возможных путей её решения, а также прогнозирования вероятных вариантов дальнейшего развития ситуации [10, с. 10-11], т.е. рассмотрение, разбор и анализ целостной проблемы-ситуации, учитывающий разнообразные аспекты и ракурсы, выступает одним из главных инструментов в её решении и является одним из обязательных условий.

Исходя из сказанного, можно отметить, что в профессиональном музыкальном образовании некоторые черты сходства с данным методом имеет целостный анализ, предложенный еще в 1950-1960-х годах отечественными музыковедами Л.А. Мазелем и В.А. Цуккерманом, где музыкальное произведение (своего рода «кейс») рассматривалось с учетом взаимосвязи и взаимодействия композиционной формы и элементов музыкального языка (мелодии, гармонии, ритма, тембра и т.д.) в неразрывном единстве с эстетико-стилевыми особенностями эпохи с целью выявления и осмыслиения эмоционального и идеиного содержания сочинения. Л.А. Мазель подчеркивал, что целостный анализ охватывает все компоненты музыкальной формы, раскрывая индивидуальную выразительность всех её составляющих и характеризуя образную природу целого [11, с. 11]. Но вместе с тем предложенный учеными подход к музыкальному произведению не затрагивал исполнительских аспектов его интерпретации, не освещал вопросы передачи понятой содержательной идеи слушателю посредством его воспроизведения. Эту проблему выделил в 80-х годах прошлого века Е.В. Назайкинский, отметив, что аналитическая деятельность в процессе освоения музыкальных сочинений может охватывать и творческую, исполнительскую практику, давая представление о фразировке, интонировании, штрихах, агогике и пр. [12].

Авторы считают, что с помощью кейс-метода можно осуществить взаимосвязь аналитических и исполнительских факторов в процессе работы над музыкальными произведениями, то есть рассматривать сочинения в единстве философско-эстетических, культурно-исторических, музыкально-теоретических и исполнительских аспектов, взаимно увязывая понимание образной идеи, выявленной посредством теоретического анализа, и исполнительские средства её претворения. В качестве «кейса» выступает художественно-исполнительская модель музыкального сочинения, которая включает в себя анализ исторических, художественных, эстетических, стилевых, композиционных и т.д. особенностей конкретного произведения, отражающая также и техническую сторону его исполнения. Перед обучающимися стоит задача не только найти информацию об истории создания сочинения, дать ему жанрово-стилевую характеристику, проанализировать

музыкально-выразительные средства, разобраться с художественным содержанием, но также и определиться с исполнительскими задачами, опираясь на аналитические изыскания: артикуляцией, фразировкой, темпом, динамикой и т.д. Вопросы образности и средств ее воплощения решаются во взаимодействии аналитических и исполнительских компонентов освоения музыкального произведения, с привлечением собственного отношения и личностных взглядов обучающихся на исполняемую музыку.

Курс фортепиано входит в учебные планы обучающихся-музыкантов всех специальностей, являясь обязательным для изучения как в вузе, так и в колледже, но в отличие от других исполнительских дисциплин он не сконцентрирован на приоритетном развитии узкопрофессиональных исполнительских навыков, не ставит жестких ограничений в учебном репертуаре, не преследует цель довести музыкальное произведение до публичного, совершенного, концертного выступления. Основная задача курса сконцентрирована на воспитании и развитии кругозора, мышления студентов-музыкантов, т.к. именно на фортепиано можно познакомиться и исполнить (сольно или в ансамбле) музыку любых стилей и жанров [13]. В.Д. Ныркова, автор многих академических работ по общему курсу фортепиано, неоднократно замечала, что в занятиях со студентами специального курса фортепиано главное внимание уделяется достижению виртуозного, филигранно точного исполнения музыкальных сочинений, в то время как обучение фортепианной игре студентов не пианистов имеет развивающий, просветительский характер и направлено на ознакомление с разножанровой и разностилевой литературой, расширение музыкальной эрудиции обучающихся [14]. Дисциплина фортепиано имеет более благоприятные условия для включения аналитической составляющей, внедрения кейс-метода, позволяющего достичь целостного рассмотрения музыкального произведения в широком культурном контексте, в единстве аналитического и исполнительского аспектов.

При работе в классе фортепиано над любым музыкальным произведением авторы предлагают обучающимся план-матрицу, позволяющую создать целостную модель, «кеис» художественно-исполнительской концепции сочинения, включающий следующие пункты:

1. Характеристика творчества композитора (к какому стилю, направлению, школе относится, круг образов, художественные воззрения, эстетические взгляды, творческий метод).
2. Характеристика исторического контекста создания произведения, жизненных обстоятельств, послуживших стимулом к его написанию.
3. Характеристика стиля и жанра музыкального произведения (выделение характерных жанрово-стилевых атрибутов и признаков).

4. Характеристика формы музыкального произведения (композиционная структура и её особенности, синтаксические членения, тональный план).

5. Характеристика образной драматургии и динамического плана всего произведения (количество тем, способы развития тематизма, особенности развития образов и т.д.).

6. Обоснование и раскрытие целостной содержательной трактовки музыкального сочинения, подкреплённой характеристикой использованных музыкально-выразительных средств и найденных в тексте семантических знаков.

7. Обоснование в контексте целостной содержательной трактовки всего произведения темповых, артикуляционных, динамических, штриховых приёмов исполнения.

8. Выявление оптимальных исполнительских приёмов и средств для передачи содержательного замысла музыкального сочинения.

9. Определение приоритетных исполнительских задач, направленных на создание целостной интерпретации музыкального сочинения [15, с. 146-147].

Стоит отметить, что данный план содержит минимальное количество пунктов для представления целостной аналитической и исполнительской модели произведения и может трансформироваться в зависимости от конкретного сочинения: обучающиеся могут дополнять его вопросами, необходимыми и важными для создания полноценного кейса художественно-исполнительской концепции произведения.

Предложенный план представляет собой своеобразный алгоритм работы над музыкальным произведением, где обучающиеся используют имеющиеся у них знания истории музыки, жизни и творчества композиторов, особенностей стилей и жанров, средств музыкальной выразительности и т.д. Авторы убеждены, что исполнительской работе над музыкальным произведением должна предшествовать его аналитическая проработка – создание художественного кейса, где обучающиеся прежде всего определяются с образным содержанием. Такой подход позволяет им углубить представления, собственные взгляды на исполняемую музыку, выходить за рамки музыкального искусства, находить образные, художественные параллели в литературе, живописи, кинематографе и т.д. Понимая, что именно нужно воплотить в звуковом контексте, гораздо легче найти средства для отображения познанного, осмыслиенного замысла в интерпретации и, следовательно, ставить исполнительские задачи. Постановка последних в процессе обучения также имеет немаловажное значение: студенты-музыканты должны уметь рационально расставлять приоритеты, определять наиболее точные средства и приёмы для передачи образа и стиля, продумывать архитектонику целого, передавая своё прочтение авторского замысла.

Кейс-метод позволяет студентам-музыкантам проявлять креативность, развивать индивидуально-личностное начало, поскольку самостоятельное осмысление художественной

идеи в совокупности с осознанием историко-эстетических, жанрово-стилевых норм дает возможность творчески, индивидуализированно подойти к исполнительскому процессу, находить новые нюансы, передавать тончайшие оттенки образа.

Реализация кейс-метода в классе фортепиано может проходить на произведениях как сольного, так и ансамблевого репертуара, в последнем случае помогая студентам-музыкантам выстраивать единый содержательный и исполнительский подход в создании интерпретации. Важным условием реализации кейс-метода является организация в классе фортепиано дискуссий и коллективных обсуждений, где каждый из обучающихся сможет не только высказать, но и аргументированно обосновать свое понимание авторской идеи, а также представить способы её воплощения на инструменте, обращаясь к анализу нотного текста и демонстрируя применение разнообразных исполнительских приемов.

Используя кейс-метод при работе над музыкальным произведением, преподаватель должен пристальное внимание направлять на взаимодействие и согласованность аналитических и исполнительских задач, подкрепленных общей художественной идеей. Такая скоординированность позволит обучающимся воплотить образное содержание музыкального сочинения во всех деталях, интегрировать аналитические знания в исполнительскую работу, создать неповторимую, индивидуализированную, стилистически грамотную интерпретацию. Кроме того, благодаря методу кейсов укрепляются межпредметные связи между дисциплинами теоретической и исполнительской подготовки, что в свою очередь формирует у обучающихся потребность рассматривать явления музыкальной культуры целостно, обращаться к разнообразным источникам информации, сопоставлять и анализировать музыкально-исторические процессы в общеисторическом и культурном контексте.

Заключение. Кейс-метод в профессиональном музыкальном образовании способен помочь студентам-музыкантам создать дидактический вариант целостной модели, где музыкальное произведение можно было бы представить в единстве исторических, эстетических, музыкально-теоретических и исполнительских процессов, а изучить – в тесной взаимосвязи аналитических и исполнительских задач. Освоение предложенного алгоритма создания и воплощения художественно-исполнительского кейса сочинения направлено на интеграцию межпредметных знаний, развитие практических умений и навыков обучающихся. Данная модель может быть внедрена в процесс обучения студентов музыкального вуза на других исполнительских дисциплинах профессионального цикла.

Список литературы

1. Сенцова А.Г. Воспитательный потенциал кейс-технологии в становлении нравственных представления младших школьников на уроках музыки // Успехи гуманитарных наук. 2021. №1. С. 103-109. EDN: LRROPK.
2. Шинтяпина И.В. Возможности развития восприятия старших школьников средствами современных технологий на уроках музыки // Проблемы современного педагогического образования. 2024. № 85-2. С. 388-390. EDN: CEXJQN.
3. Юсупова И.А. Кейсовые методы обучения иностранному языку студентов музыкальных вузов // Педагогический журнал. 2021. Т.11. № 1-1. С. 78-84. DOI: 10.34670/AR.2021.66.75.009. EDN: WEGIRX.
4. Валиуллина Р.Н. Кейс-метод в курсе сольфеджио // Путь науки. 2016. № 3 (25). С. 96-98. EDN: VQBZOH.
5. Соловьева А.Н., Корсакова И.А. Интерактивные педагогические технологии формирования общепрофессиональных компетенций в области «музыкальной нотации» // Антропологическая дидактика и воспитание. 2022. Т. 5. № 2. С. 216-231. EDN: KFBCHQ.
6. Гузуева Э.Р., Жамборов А.А., Мутусханова Р.М. Практика применения кейс-метода в обучении студентов // Мир науки, культуры, образования. 2021. № 1 (86). С. 77-78. DOI: 10.24412/1991-5497-2021-186-77-78. EDN: ZIHLXE.
7. Сафонов М.А. Мультизадачность кейс-технологий в дополнительном образовании // Мир педагогики и психологии. 2019. № 11 (40). С. 58-64. URL: <https://scipress.ru/pedagogy/articles/multizadachnost-kejs-tehnologij-v-dopolnitelnom-obrazovanii.html> (дата обращения: 30.10.2025). EDN: COIYAW.
8. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано : учебник для вузов / Г. М. Цыпин. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2025. 246 с. (Высшее образование). ISBN: 978-5-534-06697-5.
9. Либерман Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом. СПб.: Планета музыки, 2024. 239 с. ISBN: 978-5-507-51797-8.
10. Акимова Е.А., Светлова А.В. Использование кейс-технологии в духовно-нравственном воспитании учащихся // Проблемы современного педагогического образования. 2023. Т. 81-3. С. 10-13. EDN: WJHEVI.
11. Мазель Л.А. В.А. Цуккерман и проблемы анализа музыки // В.А. Цуккерман – музыкант, учёный, человек. Статьи. Воспоминания. Материалы. М.: Композитор, 1994. С. 8–24. ISBN: 5-85285-476-X.

12. Назайкинский Е.В. История в музыке: избранные исследования. М.: Московская консерватория, 2009. 391 с. ISBN: 978-5-89598-220-4.
13. Белобородова В.В. Возможности курса фортепиано в развитии аналитико-исполнительских умений у студентов музыкального вуза // Мир науки, культуры, образования. 2020. № 6 (85). С. 203-205. DOI: 10.24412/1991-5500-2020-685-203-205. EDN: WQURTB.
14. Ныркова В.Д. Курс фортепиано для музыкантов разных специальностей. М.: Музыка, 1988. 48с. ISBN: 5-7140-0086-2.
15. Белобородова В.В. Развитие метапредметных аналитико-исполнительских умений у студентов музыкального вуза в классе фортепиано: дис. ... канд.пед.наук. Екатеринбург, 2025. 234 с.

Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.