

Научно-исследовательский журнал «Педагогическое образование» / *Pedagogical Education*

<https://po-journal.ru>

2025, Том 6, № 2 / 2025, Vol. 6, Iss. 2 <https://po-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / Original article

Шифр научной специальности: 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

УДК 78.089

Особенности школы «Рождение игрушки» А.Ю. Мыльникова в современной фортепианной педагогике

¹ Гиндина К.Е.,

¹ Кашпурин А.А.,

¹ Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова

Аннотация: актуальность данной темы обусловлена тем, что методика школы «Рождение игрушки» А.Ю. Мыльникова обеспечивает инновационный подход к обучению игре на фортепиано, способствуя более глубокому пониманию музыкальных структур и развитию творческих способностей обучающихся. В контексте современного музыкального образования данная авторская методика особенно актуальна, поскольку делает акцент на индивидуальном развитии обучающихся и их эмоциональном восприятии музыки.

Целью данного исследования является анализ и систематизация метода А.Ю. Мыльникова, выявление его основных особенностей и преимуществ по сравнению с традиционными подходами.

Задачи исследования заключаются в том, чтобы проанализировать основные принципы авторской методики А.Ю. Мыльникова; провести историографический анализ научной литературы по теме исследования; статистический анализ полученных результатов.

Методология исследования включает комплексный подход, сочетающий анализ научной литературы, изучение образовательной практики, анкетирование и интервьюирование преподавателей и студентов, наблюдение за образовательным процессом.

На основании результатов исследования были сформулированы следующие выводы: применение принципов школы «Рождение игрушки» позволяет педагогам эффективно адаптировать ее к разным уровням подготовки учащихся, отвечая требованиям времени и меняющимся образовательным стандартам.

Ключевые слова: школа «Рождение игрушки», современная фортепианная педагогика, музыкальное образование, педагогические приемы, образовательный процесс

Для цитирования: Гиндина К.Е., Кашпурин А.А. Особенности школы «Рождение игрушки» А.Ю. Мыльникова в современной фортепианной педагогике // Педагогическое образование. 2025. Том 6. № 2. С. 15 – 20.

Поступила в редакцию: 11 января 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 04 февраля 2025 г.; Принята к публикации: 28 февраля 2025 г.

Features of the school «Birth of a Toy» by A.Yu. Mylnikov in modern piano pedagogy

¹ Gindina K.E.,

¹ Kashpurin A.A.,

¹ St Petersburg State Conservatoire named after N.A. Rimsky-Korsakov

Abstract: the relevance of this topic is due to the fact that the methodology of the school «Birth of a Toy» by A.Yu. Mylnikov provides an innovative approach to teaching piano, contributing to a deeper understanding of musical structures and the development of creative abilities of students. In the context of modern music education, this

author's methodology is especially relevant, since it emphasizes the individual development of students and their emotional perception of music.

The research goal is to analyze and systematize the method by A.Yu. Mylnikov, identify its main features and advantages in comparison with traditional approaches.

The research objectives are to analyze the main principles of the author's methodology by A.Yu. Mylnikov; conduct a historiographic analysis of scientific literature on the topic of the study; statistical analysis of the results obtained.

The research methodology includes a comprehensive approach that combines the analysis of scientific literature, the study of educational practice, questionnaires and interviews with teachers and students, and observation of the educational process.

Based on the results of the research, the following conclusions were formulated: the application of the principles of the «Birth of a Toy» school allows teachers to effectively adapt it to different levels of students' preparation, meeting the demands of the time and changing educational standards.

Keywords: «Birth of a Toy» school, modern piano pedagogy, music education, pedagogical techniques, educational process

For citation: Gindina K.E., Kashpurin A.A. Features of the school «Birth of a Toy» by A.Yu. Mylnikov in modern piano pedagogy. Pedagogical Education. 2025. 6 (2). P. 15 – 20.

The article was submitted: January 11, 2025; Approved after reviewing: February 04, 2025; Accepted for publication: February 28, 2025.

Введение

Композитор А.Ю. Мыльников, член Санкт-Петербургского филиала Союза композиторов России, является создателем первой российской авторской школы игры на фортепиано. «Рождение игрушки» – первая в России оригинальная школа игры на фортепиано, рассчитанная на первые четыре года обучения по классу фортепиано в детских музыкальных школах. Основная методическая цель школы состоит в том, чтобы научить юных пианистов самостоятельно разбираться в музыкальных стилях и направлениях и умело применять эти знания в процессе разучивания конкретных произведений. В пьесах, упражнениях и этюдах А.Ю. Мыльникова широко используются образы и формы клавишных инструментов и фортепианных миниатюр XVIII–XX веков, которые призваны помочь начинающему пианисту последовательно освоить принципы игры на фортепиано [5].

В авторской методике «Рождение игрушки» особый акцент сделан на том, что обучение музыке – это не только познавательный, но и увлекательный процесс, при котором каждое занятие должно стимулировать воображение и творческие способности детей. В рамках данной методики преподаватели используют яркие образы и музыкальные метафоры, чтобы помочь ученикам не только понять, но и почувствовать музыку. Например, исполнение песни становится похоже на рассказ яркой истории, а каждый элемент музыки используется как красочный штрих, придающий выразительность всему произведению [5].

Методика А.Ю. Мыльникова сочетает в себе классические и современные подходы к обучению игре на фортепиано. При этом примерная учебная программа основана на принципе интеграции теоретических знаний и практических навыков, способствующих развитию у детей целостного музыкального мышления.

Иными словами, вместо того чтобы сосредотачиваться на технических аспектах исполнения, юные пианисты учатся интерпретировать произведение и выявлять его уникальные характеристики и свойства. Таким образом формируется понимание стилистических различий, и ученики уже на раннем ступени обучения получают возможность выработать свой индивидуальный стиль исполнения.

В своей авторской методике А.Ю. Мыльников также уделяет пристальное внимание индивидуальному подходу к каждому ученику: программа обучения легко адаптируется под уровень и интересы каждого ребенка, что значительно повышает эффективность его обучения и обеспечивает позитивную, устойчивую и, что особенно важно, внутреннюю мотивацию к занятиям музыкой. Методика «Рождение игрушки» позволяет педагогам использовать также интерактивные методы, чтобы добиться максимально полного вовлечения детей в учебный процесс и создать комфортную, благоприятную атмосферу сотрудничества между учеником и педагогом. Такой подход не только делает обучение более продуктивным, но и помогает развить уверенность в себе каждого ученика. Как видим, методика А.Ю. Мыльникова выгодно отличается от традиционной методики преподавания в музыкальных школах, где весь учебный процесс выстроен на

принципах жесткой дисциплины, постоянных изнурительных повторов музыкального материала и оттачивания мелкой техники игры путем «постановки рук» над клавиатурой. Данные методы не просто устарели, они отбивают у учеников всякое желание заниматься музыкой, причем те, кто все же заканчивает (часто – только по настоянию родителей) музыкальную школу, на всю жизнь теряют интерес к самостоятельному музицированию. Согласно статистике, только 2-3% учеников российских музыкальных школ строят свою дальнейшую карьеру как профессиональные музыканты, и только 0,5% выпускников музыкальных школ продолжают заниматься музыкой уже «для себя», а не для родителей [3, с. 246].

Напротив, результаты, достигнутые учениками школы А.Ю. Мыльниковой, демонстрируют высокую степень эффективность авторской методики по сравнению с традиционными методами обучения: многие выпускники продолжают музыкальное образование в престижных учебных заведениях, что обеспечивает им прочную основу для дальнейшего профессионального роста. Таким образом, авторская методика А.Ю. Мыльниковой не только знакомит детей с основами игры на фортепиано, но и закладывает основу для успешной музыкальной карьеры.

Материалы и методы исследований

Материалами исследования послужили теоретические постулаты и тезисы таких китайских и российских исследователей, как Л.М. Ганиева [1], Л.В. Копылова [2], О.А. Красногорова [3], Б. Кым [4] и др.

Некоторые методологические аспекты изучения современной архитектуры были изучены на основе работ таких авторов, как А. Арко-Менсах, В. Агиеваа [6], А. Бер, С. Мюллер [7], Р. Харфуш [8], Р. Мендоса [9], К. Санько [10] и др.

В эмпирической части исследования были также получены ответы педагогов музыкальных школ, репрезентативная выборка которых составила 75 человек.

Данные эксперты оценивали критерии по 10-ти балльной шкале по принципу возрастания.

Критерии анализа для опроса экспертов следующие:

1. Методы традиционного обучения музыке.
2. Методы обучения по А.Ю. Мыльникову «Рождение игрушки».

Методология исследования основана на музыковедческом подходе и включает в себя методы общенаучной группы (анализ, синтез, обобщение, сопоставление), а также ряд специальных методов: историографический анализ научной литературы по теме исследования; метод экспертных оценок, метод статистического количественного анализа.

Эмпирическое исследование было проведено в период с 7 мая по 10 сентября 2024 года.

Результаты и обсуждения

По итогу проведенного опроса среди педагогов музыкальных школ были получены следующие результаты (рисунок 1).

В методике А.Ю. Мыльниковой главным методическим заданием музыкальной школы является обучение юных пианистов самостоятельной ориентации в различных музыкальных стилях и направлениях для последующей практики применения знаний, умений, навыков при разучивании произведений.

Композиции, этюды и упражнения, представленные в методике А.Ю. Мыльниковой, базируются на свободном использовании форм и образов клавирной и фортепианной миниатюры XVIII – XX веков и направлены на последовательное освоение учащимися правил игры на фортепиано. Используя опыт прошлых композиторов и интонационные архетипы как основу, А.Ю. Мыльников фактически предложил расширить границы традиционного обучения фортепианной игре.

Данные интонационные архетипы изложены в следующих упражнениях методики:

- 1) постепенное диатоническое движение в пределах пяти пальцев с одинаковой продолжительностью;
- 2) постепенное движение на основе диатонических и хроматических гамм в пределах октавы, терции, кварта, квинты, сексты.

Всего в методике представлено восемь пунктов интонационных архетипов. При этом главная методическая цель такого рода упражнений заключается в формировании первичных психомоторных навыков, при которых значение каждого архетипа опирается на конкретные педагогические и артикуляционные элементы.

Рис. 1. Оценка эффективности традиционных методов обучения и методики А.Ю. Мыльникова «Рождение игрушки».

Fig. 1. Evaluation of the effectiveness of traditional teaching methods and the methodology of A.Yu. Mylnikov "Birth of a Toy".

На наш взгляд, специфика этюдов, предложенных в методике А.Ю. Мыльникова, состоит в их жанровом и характерном разнообразии.

В частности, все этюды имеют названия и делятся на четыре группы:

- 1) жанровые: этюд-скерцо, этюд-экспромт, этюд-инвенция;
- 2) характерные, такие как: «В зачарованном царстве», «Странный сон»;
- 3) этюды-посвящения, например, этюд Шумана, этюд Черни;
- 4) этюды-сценки, такие как: «Как Черни у Бетховена учился».

Необходимо отметить, что, при всей своей инструктивной направленности, приведенные выше разновидности этюдов стимулируют творческое воображение ученика, раскрывая конкретные музыкальные образы через технические приемы.

В свою очередь, представленные в методике А.Ю. Мыльникова пьесы делятся на три основные жанровые группы:

1. В первую группу входят: а) жанровые старинные танцы – гавот, менуэт, бурре, тамбурин. Синкопированные реверансы и утрированные скачки придают атмосферу ожившей старины с элементами игрушечности и нереальности. Вальс, марш, мазурка, полька, галоп – автор придает им сюжетность и характерность: «Странный сон» (галоп), «Послание Шумана к Шопену» (мазурка). В данную группу также входят б) пьесы песенного и ариозного характера. Для ребенка сложной задачей является исполнение кантилены, поэтому А.Ю. Мыльников предложил ограничиться «говорящей» и выразительной мелодикой: «Колыбельная», «Дуэт», «Мелодия», «Адажио», «Утро нового года». Третий вид пьес, входящих в данную группу, в) пьесы в жанре романтической миниатюры: «Рождение мотылька» (скерцо), «Фея грез» (ноктюрн), «Отражение звездного неба» (пастораль), в которых применяются характерные для Дебюсси элементы стиля – изысканная ритмика, живописные гармонии, утонченная фактура.

2. Пьесы, написанные в форме канона и инвенции: «Три канона о Тянитолкае», «Дуэт» – каноническая секвенция, «В углу» – канон в обращении, «Разбежавшиеся трубачи». Основной методической задачей этих пьес является обучение свободному взаимодействию рук, где их движение зависит от педагогических и артикуляционных приёмов.

3. Характерные пьесы, например, пьесы-посвящения, своеобразные небольшие истории о великих композиторах: мини-цикл, посвященный Р. Вагнеру, Послания Шумана к Шопену (мазурка), Гайдн и Шенберг.

В своей методике А.Ю. Мыльников рассматривает классическую традицию как «переключку гениев», чьи произведения для детей, хотя и не сложны, но создают единый музыкальный мир.

Выводы

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы: методика обучения музыке А. Мыльникова оказывает положительное влияние на развитие музыкальных способностей и творческих способностей обучающихся, стимулирует их к активному восприятию и интерпретации музыкальных произведений. Таким образом, школа «Рождение игрушки» продемонстрировала высокую адаптивность к разным уровням подготовки и представляет собой эффективный инструмент для формирования у детей устойчивой мотивации к обучению музыке. Результаты проведенного нами эмпирического исследования среди педагогов музыкальных школ подтверждают необходимость дальнейшего изучения и широкого внедрения данного метода в практику музыкального образования.

Список источников

1. Ганиева Л.М. Работа над музыкально-художественным образом в фортепианной педагогике // Проблемы Науки. 2019. № 4 (137). С. 34 – 59.
2. Копылова Л.В. Развитие техники младшего школьника посредством приемов фортепианной игры // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. 2014. № 7. С. 77 – 84.
3. Красногорова О.А. О системе подготовки обучающихся к международной олимпиаде по предмету «музыкальная педагогика и исполнительство (фортепиано)» // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2016. № 4 (42). С. 245 – 257.
4. Кым Б. Методика работы над развитием фортепианной техники в трудах профессора М.Н. Бариновой // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2019. №1. С. 98 – 112.
5. Мыльников А. Рождение игрушки. Школа игры на фортепиано. М.: Композитор, 2000. 144 с.
6. Arko-Mensah A., Agyeiwaah V. Ashdance Pedagogy: A Culturally Contextualised Strategy for Musical Instruction // Music Art. 2023. № 10. P. 108 – 113.
7. Behr A., Muller S. Constructing history from music reportage // Music Art. 2019. № 8. P. 78 – 93.
8. Harfush, R. Cultural Approach to Periodization Development of Syrian Music Culture as a Scientific Instrument of Its Development Future Musician-Teachers of Russia // Musical Art and Education. 2019. № 7 (3). P. 138 – 150. DOI:10.31862/2309-1428-2019-7-3-138-150.
9. Mendoza R. Inteligencia emocional como herramienta en el desempeño musical // Documentación Musical. 2024. № 1. P. 25 – 45.
10. Sanko K. Russian composer's pedagogy // Humanitarian studies. 2021. № 2. P. 203 – 214.

References

1. Ganieva L.M. Work on the musical and artistic image in piano pedagogy. Problems of Science. 2019. No. 4 (137). P. 34 - 59.
2. Kopylova L.V. Developing the technique of a younger student through piano playing techniques. Personality, family and society: issues of pedagogy and psychology. 2014. No. 7. P. 77 – 84.
3. Krasnogorova O.A. On the system of preparing students for the international Olympiad in the subject "music pedagogy and performance (piano)". Actual problems of higher musical education. 2016. No. 4 (42). P. 245 – 257.
4. Kym B. Methodology of working on the development of piano technique in the works of Professor M.N. Barinovoy. Bulletin of the Herzen State Pedagogical University. 2019. No. 1. P. 98 – 112.
5. Mylnikov A. Birth of a Toy. School of Piano Playing. Moscow: Kompozitor, 2000. 144 p.
6. Arko-Mensah A., Agyeiwaah V. Ashdance Pedagogy: A Culturally Contextualised Strategy for Musical Instruction. Music Art. 2023. No. 10. P. 108 – 113.
7. Behr A., Muller S. Constructing history from music reportage. Music Art. 2019. No. 8. P. 78 – 93.
8. Harfush, R. Cultural Approach to Periodization Development of Syrian Music Culture as a Scientific Instrument of Its Development Future Musician-Teachers of Russia. Musical Art and Education. 2019. No. 7 (3). P. 138 – 150. DOI:10.31862/2309-1428-2019-7-3-138-150.
9. Mendoza R. Inteligencia emocional como herramienta en el desempeño musical. Documentación Musical. 2024. No. 1. P. 25 – 45.
10. Sanko K. Russian composer's pedagogy. Humanitarian studies. 2021. No. 2. P. 203 – 214.

Информация об авторах

Гиндина К.Е., доцент, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербург

Кашпурин А.А., преподаватель, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербург, Kseniagindina@mail.ru

© Гиндина К.Е., Кашпурин А.А., 2025
