

Современные технологии формирования творческой активности студентов-вокалистов в педагогической практике

Ци Цзин

Аспирант

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена

Санкт-Петербург, Россия

Qi@herzen.spb.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 02.11.2023

Принята 24.12.2023

Опубликована 28.02.2024

УДК 78.071.1

DOI 10.25726/q2903-5125-6222-y

EDN ZBHXZL

ВАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
(педагогические науки)

OECD 05.03.HB EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

В рамках настоящей статьи проводится анализ современных технологий стимулирования творческой активности студентов-вокалистов в контексте педагогической практики. Автором приводится краткая характеристика современного вокального образования, а также проблем, с которыми сталкиваются современные педагоги. Особое внимание уделяется музыкальному искусству, основа которого заключается в индивидуальности и самостоятельности исполнителя или композитора, благодаря чему происходит развитие данной сферы деятельности. В работе также рассматриваются технологическая культура будущих вокальных педагогов, а также воспитание учащихся как самостоятельных и индивидуальных личностей как предпосылки активизации творческой деятельности посредством новых методик обучения. В связи с этим автором предлагается новая педагогическая модель, основой которой является использование цифровых технологий (специального программного обеспечения, связанного с обработкой вокала и иного аудиоматериала) и антропологического подхода, предоставляющая учащимся возможность влиять на организацию учебного процесса и реализовывать собственный творческий потенциал посредством работы в команде.

Ключевые слова

вокал, технологии, педагогика, модель, цифровые технологии, творческая активность.

Введение

Современное вокальное образование характеризуется тенденцией развития таких образовательных процессов, в рамках которых студенты-будущие педагоги сформируют навыки создания и последующего совершенствования учебных материалов и ресурсов, контроля успеваемости учащихся, а также их развития как самостоятельных и индивидуальных личностей. При этом важно понимать, что изучение музыкального искусства является важным аспектом в области подготовки современных педагогов. Дело в том, что важным требованием к учителям является знание и эффективное использование методологий, которые развивают творческую активность студентов. Использование новых технологий передачи знаний предоставит учащимся открывать для себя новые вещи и становиться самостоятельными, индивидуальными личностями благодаря

инновациям, исследованиям, экспериментам в контексте достижения параллельного развития всех фактов человеческого потенциала.

Материалы и методы исследования

В настоящем исследовании использовались такие методы, как анализ, синтез, контент-анализ, равно как и метод музыковедения. Все это позволило определить роль новых технологий в области педагогики для повышения уровня творческого развития будущих вокалистов и педагогов в данной области.

Результаты и обсуждение

Далее необходимо отметить, что вокал, как часть музыкального искусства, представляет собой дисциплину, основой которой является следующая деятельность:

1. Развитие творческих способностей студентов;
2. Формирование оригинального исполнительского стиля;
3. Развитие способности импровизации;
4. Становление исполнительского аппарата и т.д. (Марченко, 2011).

При этом следует понимать, что роль музыкальной деятельности в процессе обучения заключается в развитии когнитивных способностей человека. Причина такого является представляется в том, что музыкальное искусство, равно как и его изучение, призвано развивать различные формы мышления, такие как критическое, творческое, эстетическое и т.д. (Коржова, 2016). Знание так называемого музыкального «кода» необходимо не только для понимания конкретного музыкального произведения, но и истории его создания, личности композитора, вложенного им смысла в композицию и т.д.

В настоящее время также существуют альтернативные способы выражения и представления воспринимаемых человеком звуков, что можно описать как «интерпретация». Основой данного процесса является следующая деятельность:

1. Исследование конкретной вокальной композиции;
2. Изучение сущности конкретных звуковых элементов;
3. Формирование понятия относительно механизмов творчества в области музыки и вокала;
4. Развитие навыков рефлексии и воображения с точки зрения вокального искусства (Suarez-Canedo, 2018).

Использование таких приемов предоставляет возможность реализации собственного творческого потенциала, а также выражения эмоций, чувств и настроения через вокальные произведения. Однако в данном случае необходимо отметить, что вышеуказанной цели в настоящее время можно достичь благодаря использованию современных информационных технологий, которые могут по-настоящему раскрыть не только потенциал будущих педагогов в сфере вокального мастерства, но и активизировать их творческую деятельность.

В процессе вокальной и педагогической подготовки используются следующие подходы:

1. Творческий;
2. Культурологический;
3. Компетентностный;
4. Технологический.

При этом самыми важными из представленных выше подходов являются технологический и культурологический. Они необходимы для реализации индивидуальных практических занятий, в рамках которых будущему педагогу предоставляются знания не только в области способов передачи знаний, но также и учебного материала, который будет использоваться в дальнейшем. Именно поэтому в содержание большого количества дисциплин включаются не только теоретические, но и прикладные знания. Анализируя современные технологии подготовки будущих специалистов по вокалу, технологии, которые повышают уровень творческой активности, были разделены на несколько групп, которые представлены ниже:

1. Технологии, которые направлены на формирование исполнительских навыков и понимание методических основ образовательного процесса в области вокала;
2. Современные информационные технологии, использование которых может повысить уровень академических результатов студентов, творческое самовыражение и эффективность проводимых занятий;
3. Технологии, имеющие оздоровительный эффект.

Инновационная технология межстилевой вокальной подготовки студентов музыкальных вузов была предложена Л. М. Ковалем (Коваль, 2011). Ее основой является системность и соподчиненность элементов учебных планов профильных профессиональных дисциплин. Эффективность технологии заключается в том, что студент может овладеть ею, равно как и многими направлениями, жанрами и вокальными стилями за 4-5 лет. Рассматриваемая программа разделена на несколько этапов, описание которых представлено ниже:

1. Выполнение и дальнейшая отработка упражнений в области вокала;
2. Изучения вокальных композиций на различных языках и различных стилях;
3. Выполнение специального творческого проекта, на котором проверяются вокальные, дирижерские и исполнительские навыки на инструменте, что отражает сущность межстилевого обучения.

Другие технологии, которые студенты осваивают в процессе обучения, отражают информационно-компьютерную тенденцию образования. Дело в том, что в настоящее время современным технологиям отводится особое внимание, так как они предоставляют возможность повысить уровень интерактивности проводимых занятий. Е.О. Моисеев в данном случае отмечает, что с помощью компьютерных технологий можно определять следующие показатели:

1. Уровень одаренности с точки зрения вокального мастерства;
2. Физиологические данные студента;
3. Музыкальный слух (Моисеев, 2019).

Высокий уровень владения информационными технологиями предоставляет возможность раскрыть творческую личность певца благодаря компьютерному анализу полученной информации. Рассматриваемая технология реализуется в несколько этапов, которые представлены ниже:

1. Определение психологических особенностей студентов;
2. Выявление уровня развития навыков артистизма;
3. Выбор необходимых исполнительских приемов и художественных принципов, которые предоставят возможность раскрыть творческий потенциал студента;
4. Выявление специфики профессионального вокального мастерства (Моисеев, 2019).

В процессе прохождения обучения многие педагоги имеют возможность ближе познакомиться с новыми технологиями не только в области музыки, но и вокала. При этом с помощью специального программного обеспечения, например, FL Studio, можно изменять тембровые характеристики вокальной звуковой дорожки, использовать реверберацию, различные специальные эффекты, а также технологию «петель» (англ. loop) (Аксенова, 2017). Последнюю технологию А. Попова характеризует как процесс осуществления вокальной деятельности, сущность которой заключается в использовании «сэмплов», то есть аудиосегментов для создания различных вокальных эффектов. Использование такой технологии предоставляет студенту и будущему педагогу возможность повысить собственные творческие навыки, а также вокальные способности, интонирование, метроритмику, голосовой аппарат, артикуляцию и т.д.

Поскольку в настоящее время известно о возможностях, которые предлагает музыка с точки зрения достижения изменений с точки зрения активизации творческой деятельности, а также о значительном методологическом импульсе, который она может дать, в рамках настоящей работы рассматривается модель музыкального образования, основой которой является создание и развитие собственного музыкального кода, тем самым способствуя экспериментированию, развитию воображения и самообучению.

Особое внимание для развития творческого потенциала вокалистов уделяется активным методам обучения. Так, с начала XX века многие теоретики в области музыкальной педагогики

предпринимали попытки создания собственных учебных систем. Среди них необходимо отметить таких, как Э.-Ж. Далькроз, Эдгар Виллемс, З. Кодала и К. Орф, а также Ж. Уорд, Судзуки, Д. Пейнтер, М. Шафер и т.д. (Мостицкий, 2015). Их достижения в области обучения музыкальному искусству стали основой для большого количества методик, которые в настоящее время разрабатываются самими педагогами самостоятельно.

Соответственно, в рамках настоящего исследования необходимо предложить собственную модель формирования творческой активности студентов-вокалистов в педагогической практике. Ее основой являются следующие аспекты:

1. Осуществление совместной работы студентов и педагога;
2. Работа в группах и на основе проблемного подхода;
3. Педагог выступает как равный член образовательного процесса, который вместе со студентами формирует учебный план.

Другими важными элементами предлагаемой модели являются:

1. Внеклассные занятия, которые побуждают активность и творческую деятельность учащихся;
2. Проведение совместных обсуждений конкретных тем учебного плана;
3. Геймификация образовательного процесса, основанная на повышении уровня интерактивности проводимых занятий;
4. Совместное прослушивание и исполнительская деятельность.

Студентам также можно предложить автономию и свободу осуществлять творческую деятельность в группах по 5 или 6 человек и создавать оригинальный музыкальный код, что предоставляет возможность генерирования идей, обмена опытом, развития навыков социализации, коллективной работы и самостоятельного решения возникающих проблем. Таким образом, педагогом может быть отвергнута традиционная концепция образования как простой передачи информации, которую студентам необходимо «зубрить» только для того, чтобы успешно сдать экзамены и выполнить иные проверочные работы (Самолдина, 2015).

Инновационный характер представленной в настоящем исследовании методологии заключается в развитии у студентов навыков изобретательности, которые являются одним из элементов творческой активности. При этом совместное обсуждение конкретных тем или реализация проектов предоставит возможность создать атмосферу, в которой студенты будут чувствовать себя более уверенно благодаря тому, что их слушают как сверстники, так и педагоги.

При этом необходимо отметить, что представленная методология поможет создать веселую, вдумчивую, мотивирующую и творческую атмосферу, которая позволяет учащимся получать удовольствие от проводимых занятий, а также побуждает их развивать чувство самокритики, что является необходимым фактором подготовки профессионального педагога (Курдина, 2019). При этом появляется возможность развития духа сотрудничества, командной работы и иных черт, которые должны служить творчеству и чувствам учащихся, а не наоборот.

В процессе реализации представленной методики будет любопытно понаблюдать за тем, как класс будет постепенно трансформироваться в площадку для экспериментов, где отсутствует «сухое» объяснение теории. Дело в том, что в настоящее время большое количество студентов жалуются на то, что в рамках многих дисциплин «слово предоставляется только педагогу» (Самолдина, 2015). Благодаря такой деятельности студенты будут не только раскрывать собственный творческий потенциал, но и развиваться как самостоятельные и индивидуальные личности.

Заключение

Именно поэтому многие учебные заведения должны поощрять создание и использование инновационных моделей обучения, которые предоставляют возможность раскрыть творческий потенциал студентов. Постепенный отказ от традиционных образовательных концепций и поощрения использования новых, более практичных технологий, разовьет у студентов и педагогов навыки самостоятельности и инициативы, результатом чего станет повышение уровня творческого потенциала.

При этом сами студенты должны выступать не в качестве «получателей образования», а ядром образовательного процесса.

Список литературы

1. Аксенова С.С., Аринушкина А.А. Зарубежный опыт применения информационных и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности педагога по вокалу // Управление образованием: теория и практика. 2017. № 4(28). С. 73-79.
2. Коваль Л. М. Преимущества комплексной методики в преподавании эстрадного вокала // Преподаватель XXI век. 2011. № 4. С. 111-116.
3. Коржова Е.Ю., Дымникова М.В. Личностные и когнитивные аспекты восприятия музыки человеком // Акмеология. 2016. № 4(60). С. 151-156.
4. Курдина Е.С. Педагогические подходы в организации самостоятельной музыкальной деятельности начинающих вокалистов // Педагогическое образование в России. 2019. № 8. С. 110-116.
5. Марченко И.В. Развитие творческих способностей студентов // Высшее техническое образование. 2011. № 8(146). С. 36-38.
6. Моисеев Е.О. Информационно-коммуникационные (компьютерные) технологии в музыкальном искусстве эстрады: педагогический аспект // Музыкальное искусство и образование. 2019. № 4. С. 158-176.
7. Мостицкий В.А. Инновационная образовательная деятельность в сфере вокального искусства: актуальные тенденции // Южно-Российский музыкальный альманах. 2015. № 2(19). С. 5-10.
8. Самолдина Н.А. Современные методы развития вокального мастерства учащихся // Концепт. 2015. № 20. С. 1-5.
9. Suarez-Canedo L. Students musical preferences and music analysis learning // London International education journal. 2018. pp. 125-139.
10. Yang Y. Application of multimedia technology in vocal music digital teaching reform // Journal of physics: Conference series. 2020. pp. 16-48.

Modern technologies for the formation of creative activity of vocal students in pedagogical practice

Jing Qi

Graduate student

A. I. Herzen Russian State Pedagogical University

St. Petersburg, Russia

Qi@herzen.spb.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 02.11.2023

Accepted 24.12.2023

Published 28.02.2024

UDC 78.071.1

DOI 10.25726/q2903-5125-6222-y

EDN ZBHXZL

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HB EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

Within the framework of this article, an analysis of modern technologies for stimulating the creative activity of vocal students in the context of pedagogical practice is carried out. The author provides a brief description of modern vocal education, as well as the problems faced by modern teachers. Special attention is paid to the musical art, the basis of which lies in the individuality and independence of the performer or composer, thanks to which the development of this field of activity takes place. The work also examines the technological culture of future vocal teachers, as well as the education of students as independent and individual personalities as prerequisites for the activation of creative activity through new teaching methods. In this regard, the author proposes a new pedagogical model based on the use of digital technologies (special software related to the processing of vocals and other audio materials) and an anthropological approach that provides students with the opportunity to influence the organization of the educational process and realize their own creative potential through teamwork.

Keywords

vocal, technology, pedagogy, model, digital technologies, creative activity.

References

1. Aksenova S.S., Arinushkina A.A. Foreign experience in the application of information and communication technologies in the professional activity of a vocal teacher // Education management: theory and practice. 2017. № 4(28). pp. 73-79.
2. Koval L. M. Application of complex methodology in the training of specialists // Teacher XXI century. 2011. № 4. pp. 111-116.
3. Korzhova E.Yu., Dymnikova M.V. Personal and cognitive aspects of human perception of music // Acmeology. 2016. № 4(60). pp. 151-156.
4. Kurdina E. S. Pedagogical approaches in the organization of independent musical activity of novice vocalists // Pedagogical education in Russia. 2019. No. 8. pp. 110-116.
5. Marchenko I.V. Development of creative abilities of students // Higher technical education. 2011. № 8(146). pp. 36-38.
6. Moiseev E.O. Information and communication (computer) technologies in the musical art of pop: pedagogical aspect // Musical art and education. 2019. № 4. pp. 158-176.
7. Mostitsky V.A. Innovative educational activity in the field of vocal art: current trends // South Russian musical almanac. 2015. № 2(19). pp. 5-10.
8. Samoldina N.A. Modern methods of developing students' vocal skills // Concept. 2015. № 20. pp. 1-5.
9. Suarez-Canedo L. Musical preferences of students and teaching music analysis // London International educational journal. 2018. pp. 125-139.
10. Jan Yu. The use of multimedia technologies in reforming digital vocal music education // Journal of physics: A series of conferences. 2020. pp. 16-48.