

Использование современных технологий в обучении вокалу для развития музыкальной культуры учащихся

Хуань Лю

Аспирант

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Санкт-Петербург, Россия

fengshangnvhuang@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 09.12.2024

Принята 30.01.2025

Опубликована 15.02.2025

УДК 004.76:781.031.4

DOI 10.25726/y5219-2507-0524-I

EDN GKUJBF

БАК 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 статье рассматривается использование современных технологий в процессе вокального обучения для развития музыкальной культуры учащихся. Автор акцентирует внимание на важности внедрения инновационных цифровых инструментов, таких как специализированные программы для анализа голоса, онлайн-платформы и интерактивные приложения, которые способствуют индивидуализации образовательного процесса, углублению музыкального восприятия и повышению качества обучения.

Ключевые слова

вокальное обучение, современные технологии, музыкальная культура, информационные технологии, дополнительное образование, эмоциональная выразительность, интерактивные методы.

Введение

Рост внимания родителей к всестороннему развитию своих детей, включая музыкальное и вокальное образование, способствовал активному развитию системы дополнительного образования. Особое место в этой системе занимают кружки и секции при культурно-образовательных учреждениях, ориентированные на развитие творческих способностей учащихся. В рамках современного дополнительного музыкального образования также активно формируется направление, связанное с подготовкой старшеклассников к сдаче экзаменов (Ду, 2019). Динамичное развитие системы дополнительного образования в области вокального искусства обуславливает необходимость поиска и внедрения новых методик и средств обучения, направленных на повышение эффективности образовательного процесса. В данной статье исследуется использование современных технологий в процессе вокального обучения как эффективного средства, способствующего формированию и развитию музыкальной культуры учащихся.

В педагогические вузы на специальность «Музыкальное исполнительство» поступают абитуриенты с разным уровнем музыкальных и вокальных способностей, что требует индивидуального подхода в обучении. Для каждого студента разрабатываются персонализированные планы, направленные на раскрытие его вокального и художественного потенциала. Важным аспектом является использование музыкально-компьютерных технологий, которые помогают не только осваивать

вокальный репертуар, но и развивать слуховые навыки. Современные музыкальные технологии позволяют анализировать исполнение, работать над интонационными трудностями и усиливать индивидуальный подход в обучении. Важно применять эти технологии на разных уровнях обучения, от начального до высшего, и развивать у преподавателей вокала информационную компетентность для эффективного использования музыкальных компьютерных технологий (Сянкэ, 2023).

Материалы и методы исследования

По мнению С.А. Аксеновой, в отечественной музыкальной педагогике недоработана методологическая основа для использования современных цифровых технологий в обучении вокалистов. Способность применять такие технологии стала ключевой компетенцией в различных сферах жизни, включая музыкальное образование. Современные стандарты требуют от вокалистов владения как музыкальными навыками, так и умением использовать технические средства. Однако многие выпускники не в полной мере подготовлены к этому. Проблема связана с тем, что информационная культура не учтена в образовательных программах, а обучение вокалу основывается на комплексном подходе, включающем различные методики, адаптированные к индивидуальным особенностям студентов. Между тем, выбор методов определяется уровнем подготовки и помогает развивать их творческие и музыкальные способности (Аксенова, 2020).

В условиях информационной эпохи внедрение современных технологий становится ключевым аспектом реформирования вокального обучения, обеспечивая его интеграцию с цифровыми инструментами. Информационные технологии играют важную роль в создании образовательной среды, учитывающей специфику вокального искусства и способствующей его эффективному освоению (Парфенова, 2021).

Высшие уровни информационной компетентности педагога, такие как эвристический и творческий, позволяют эффективно использовать музыкально-компьютерные технологии для развития слуха и вокального мастерства студентов. Современные программы, например «GNU Solfège», предоставляют возможности создания индивидуальных упражнений, анализа интонации и корректировки обучения. Это особенно важно при работе с интонационно сложным материалом авангардной музыки, которую студенты часто изучают лишь теоретически. Для успешного освоения таких произведений требуется интеграция классических методик и инновационных технологий. Задача современного образования — сочетание традиций и инноваций для подготовки педагогов, способных адаптироваться к цифровой эпохе и эффективно использовать цифровые технологии в обучении.

Результаты и обсуждение

Инновационные цифровые средства, включая специализированные программы для анализа голоса, онлайн-платформы и интерактивные приложения, позволяют оптимизировать процесс формирования вокальных навыков, углубить музыкальное восприятие и повысить качество обучения. Применение технологий способствует индивидуализации образовательного процесса, расширяет возможности для самостоятельной работы учащихся и формирует устойчивый интерес к музыкальному искусству. Одним из важнейших аспектов вокального обучения является создание позитивной и комфортной образовательной среды, способствующей развитию эмоциональной выразительности студентов (Хуан, 2017). Традиционные методы преподавания, включающие упражнения на дыхание, дикцию и звукоизвлечение, нередко воспринимаются обучающимися как однообразные и сложные для освоения. Интеграция информационных технологий позволяет преодолеть эти ограничения, обеспечивая создание интерактивной образовательной среды, которая способствует более глубокому пониманию вокальных произведений и развитию эмоциональной выразительности. Такой подход не только повышает эффективность формирования вокальных навыков, но и способствует развитию музыкальной культуры студентов.

С точки зрения Н.Н. Демьянковой, применение современных информационных технологий в обучении вокалу включает использование компьютерных программ, мобильных приложений и мультимедийных инструментов для повышения эффективности учебного процесса. Технологии

помогают разнообразить занятия, развивать навыки и повышать мотивацию учеников, а также внедрять гибкий дистанционный формат с его преимуществами и сложностями. Применение современных информационных технологий облегчает освоение вокальных навыков, экономит время и адаптирует процесс обучения к современным требованиям, одновременно изменяя роль педагогов и характер их взаимодействия с учениками (Демьянкова, 2023).

Внедрение современных технологий в процесс вокального обучения оказывает значительное влияние на изменение отношения обучающихся к образовательному процессу. Традиционные методы, основанные на анализе вокальных произведений и однотипных подходах, зачастую затрудняют освоение ключевых элементов вокального искусства, включая его эмоциональную составляющую (Ли, 2022). Это приводит к снижению уровня вовлеченности студентов и ограничивает их восприятие вокала как средства художественной и эмоциональной самовыразительности. Использование инновационных технологий позволяет устранить данные барьеры, обеспечивая более эффективное и увлекательное освоение вокального искусства.

Интеграция информационных технологий в процесс вокального обучения позволяет представить учебный материал в аудиовизуальной форме, что способствует углубленному пониманию и эффективному запоминанию, а также формированию позитивного отношения к образовательному процессу. Технологические средства обеспечивают передачу выразительности и эмоциональной силы вокального искусства посредством видео- и аудиоматериалов, что стимулирует интерес студентов, способствует их личностному и культурному развитию. Такой подход делает процесс обучения более привлекательным и результативным, одновременно способствуя развитию музыкальной культуры обучающихся. По мнению Ш. Синя, современные технологии трансформируют музыкальное вокальное образование, внедряя цифровые аудиотехнологии, которые позволяют анализировать и улучшать навыки учеников, Онлайн-платформы обеспечивают доступ к обучению без географических ограничений, а VR/AR технологии создают интерактивную среду для практики и преодоления сценического волнения, мобильные приложения предлагают учащимся инструменты для самостоятельной работы. Все это требует адаптации преподавателей и студентов к новым подходам для достижения эффективного обучения (Синь, 2024).

Современные информационные технологии играют значимую роль в углублении знаний студентов и снижении сложности освоения вокального искусства. Для обучающихся профессиональных учебных заведений, обладающих ограниченной подготовкой, технологии предоставляют возможность адаптации образовательных программ с учетом их индивидуальных особенностей. Использование преподавателями видеозаписей и аккомпанементов для анализа вокальных произведений способствует более глубокому осмыслению идейного содержания, эмоциональной выразительности и культурного контекста музыкальных произведений. Это, в свою очередь, улучшает качество исполнительской деятельности и развивает у студентов навыки передачи художественного замысла произведений.

Кроме того, информационные технологии значительно упрощают освоение сложных теоретических аспектов, которые являются основой вокальной практики. Например, применение видеоматериалов, демонстрирующих работу резонаторов, позволяет студентам лучше понять принципы управления вокальными техниками, что способствует повышению уверенности в исполнительской деятельности. Таким образом, интеграция современных технологий в образовательный процесс способствует формированию музыкальной культуры обучающихся, развивая их исполнительские способности, теоретическое мышление и эмоциональную выразительность.

Эффективное взаимодействие на занятиях является ключевым элементом образовательного процесса, оказывающим значительное влияние на успешность усвоения учебного материала и дальнейшее обучение. Использование современных информационных технологий позволяет преподавателю наладить продуктивную коммуникацию со студентами, способствуя их развитию и активному участию в образовательной деятельности. В процессе обучения вокалу недостаток взаимодействия между преподавателем и студентами, обусловленный сосредоточением педагога исключительно на объяснении материала, может затруднить создание живой и творческой атмосферы (Чжан, 2021). Это ограничивает развитие у студентов навыков самовыражения и творческого мышления.

Для устранения данного недостатка современные информационные технологии могут быть использованы как инструмент повышения уровня взаимодействия, стимулирующий студентов к активному участию в учебном процессе и расширению их взглядов.

Одним из примеров применения такого подхода является предварительная постановка учебных задач перед изучением вокального произведения. Преподаватель может предложить студентам самостоятельно собрать необходимую информацию вне занятий. Во-первых, студентам предлагается изучить исторический и культурный контекст создания вокального произведения, а во-вторых, ознакомиться с вокальными техниками, примененными в данном произведении. В свободное время студенты могут использовать рекомендованные преподавателем надежные источники для поиска информации, что способствует развитию навыков самостоятельной работы, критического мышления и умения эффективно работать с информацией в условиях насыщенной информационной среды. По мнению В.А. Шараповой, это создает прочную основу для дальнейшего обучения (Шарапова, 2024).

Перед началом занятия преподаватель может подготовить мультимедийные материалы (например, САИ-презентации), в которых освещаются основные аспекты вокального произведения. При этом часть информации, касающаяся контекста создания произведения и биографических данных автора, оставляется незаполненной. Во время урока студенты дополняют эти данные, а в процессе обсуждения преподаватель направляет их анализировать взаимосвязь между биографией автора, историческими обстоятельствами и содержанием произведения.

Данный подход способствует углубленному пониманию студентами контекста создания вокального произведения, осознанию идей и эмоций, которые автор стремился выразить через свое творчество. Это не только улучшает качество усвоения учебного материала, но и формирует у студентов ценный опыт, который облегчает их дальнейшее обучение вокальному искусству и делает его более продуктивным (Сергеева, 2021). Преподаватели могут эффективно использовать современные информационные технологии и внедрять разнообразные методы обучения для углубления понимания студентами эмоционального содержания вокальных произведений и культурного наследия, которое они отражают. Такой подход обеспечивает многогранный образовательный опыт, способствующий более глубокому осмыслению изучаемого материала. Например, при изучении вокальных произведений, отражающих культуру народов степи, с целью понимания их героического характера, преподаватель может заранее подготовить видеоматериалы, посвященные жизни и быту степных народов. Демонстрация таких видеоматериалов в классе позволяет студентам лучше понять образ жизни и исторический контекст, что, в свою очередь, помогает более точно и эмоционально выразить содержание произведений при их исполнении. После завершения занятия преподаватель может внедрять микрокурсы для закрепления сложных аспектов материала. Эти микрокурсы размещаются на общедоступных платформах, что предоставляет студентам возможность изучать их в удобное для себя время. Такой подход способствует не только повторению и закреплению знаний, но и структурированию процесса обучения, что значительно улучшает понимание вокальных произведений (Лебедева, 2019).

Современные методики обучения вокалу направлены на развитие профессиональных навыков, творческих способностей и восприятия музыки. Важной современной методикой в обучении вокалу, по мнению Е.В. Вершининой, является пение в речевой позиции, позволяющее развивать эталонный звук и связанное с индивидуальной технологией подхода к каждому ученику. Вокальное искусство индивидуально и требует адаптации техник и репертуара к особенностям голоса. Каждый ученик должен найти свой голос и песню, что достигается методом «примерки» композиции, подбирая произведение, подходящее по характеру и техническим требованиям (Вершинина, 2021).

При дифференцированном обучении особое внимание уделяется учащимся с музыкальными способностями с ориентацией их на конкурсы и выступления, с подбором подходящего репертуара. Начинать важно с небольших мероприятий, постепенно повышая уровень. Здоровьесберегающая технология включает дыхательную гимнастику (методы Бутейко и Стрельниковой), которая улучшает дыхание и общее здоровье. Также используются артикуляционные упражнения для дикции и развития речевого аппарата. Регулярные тренировки связок требуют времени, как и укрепление других мышц, что помогает избегать заболеваний дыхательной системы. Исполнение песен с движениями развивает

дыхательную систему так же, как спорт. Пение требует значительных физических, эмоциональных и интеллектуальных усилий. Современные вокальные занятия используют развивающее обучение, включая этапы постановки голоса, освоения техник вокала и формирования уникального стиля. Важной частью обучения является работа с микрофоном и сценическим образом, что включает интеграцию вокала с актерским мастерством и хореографией. Певцам необходимо быть актерами, передавать смысл песни и уметь взаимодействовать со зрителем. Хореография должна логично исходить из текста песни, не мешая вокалу. Оптимально, когда педагоги по вокалу и хореографии работают совместно, создавая целостное художественное произведение (Евсюков, 2020).

Формирование эстетических установок вокальной педагогики зависит от культурно-исторических процессов и современных научных тенденций. На это также влияют глобализация, переизбыток информации и скорость изменений в обществе. Эти факторы осложняют формирование профессиональных навыков и самореализацию без современных технологий и подходов. Проблемы усугубляются копированием западных систем и нехваткой ресурсов в учебных заведениях. Вокальная педагогика сталкивается с заменой традиций русской школы на псевдометодики, негативно влияющие на вокалистов. Педагоги должны сочетать традиционные и инновационные методики, включая музыкально-компьютерные технологии для развития слуха и интонирования (Рыжковская, 2020).

На вокальных занятиях звук оценивается педагогом и описывается словесно, но самооценка голоса учеником затруднена из-за его искажения внутри организма. Педагог использует записи на цифровых устройствах, чтобы ученик мог увидеть и услышать себя со стороны, анализировать свое выступление и работать над ошибками.

Заключение

В результате проведенного исследования был сделан вывод: современная вокальная педагогика сталкивается с двумя основными проблемами: методологической и социально-культурной. Первая заключается в отставании педагогических подходов от мирового уровня и их несоответствии требованиям современного искусства. Вторая проблема связана с невозможностью интеграции методов обучения в актуальные социально-культурные реалии и использование инновационных технологий. Несмотря на значимость музыкально-компьютерных технологий, их потенциал в области развития слуха вокалистов остается недостаточно задействованным.

Современные информационные технологии стали важной частью обучения эстраднему вокалу, повышая качество и мотивацию. Они облегчают процесс обучения, активизируют мышление учеников, создают мультимедийную среду и помогают снизить утомление. Интернет и электронные ресурсы расширяют возможности самостоятельной работы, предлагая доступ к аудио- и видеоматериалам, что способствует развитию слуха, изучению вокальных приемов и сценической манеры.

Новые технологии адаптируют образование к изменяющимся условиям и углубляют вовлеченность учеников. Применение разнообразных методов обучения не только трансформирует отношение учащихся к образовательному процессу, но и способствует более глубокому погружению в культурное содержание произведений. Это оказывает положительное влияние на развитие их художественного восприятия и исполнительских навыков.

Список литературы

1. Аксенова С.С. Методологические основы компетентностных предпочтений, необходимых для педагога по вокалу при формировании вокально-слуховых навыков в современной диссонансной звуковой среде // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2020. С. 85-92.
2. Вершинина Е.Н. Современные технологии преподавания эстрадного вокала в условиях дополнительного образования детей // Современное образование: проблемы, решения, инновации. 2021. С. 338-344.
3. Демьянкова Н.Н. Современные информационные технологии как средство оптимизации обучения эстраднему вокалу // Российская наука в современном мире. 2023. С. 194-196.

4. Ду Х., Овсянкина Г.П. Классификация учебных заведений по подготовке вокалистов в Китае // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2019. № 194. С. 208-215.
5. Евсюков Д.Ю., Евсюкова Н.А. Анализ модели образовательного процесса специальности «Вокальное искусство в условиях цифровой трансформации высшего образования // Музыкальное образование: история и современность. Елец, 2020. С. 107-110.
6. Лебедева А.В. Цуй Я. Интерактивные образовательные технологии в обучении вокальному искусству учащихся без музыкального образования // Искусство и образование. 2019. № 1(117). С. 154-162.
7. Ли Д. О эффективной интеграции вокального обучения и современных информационных технологий // Интернет + Образование. 2022. № 24. С. 215-217.
8. Парфенова Е.А. Современные технологии обучения эстраднему вокалу // Культура, образование и искусство: традиции и инновации. Нижний Новгород, 2021. С. 47-50.
9. Рыжковская К.С. Формирование стилевых умений джазового пения у обучающихся музыкального колледжа // Мир культуры: искусство, наука, образование. Челябинск, 2020. С. 278-284.
10. Сергеева Л.П. Реализация современных педагогических технологий при обучении учащихся вокалу как фактор повышения качества дополнительного образования // Современное образование: традиции и инновации. 2021. № S2-1. С. 58-61.
11. Синь Ш. Влияние современных технологий на обучение вокалу // Интеллектуальный капитал XXI века. 2024. С. 44-45.
12. Сянкэ С. Разработка технологии вокального обучения китайских студентов в российских музыкально-педагогических вузах // Управление образованием: теория и практика. 2023. № 11-2 (71). С. 259-263.
13. Хуан Х., Цзян Л. Повышение эффективности преподавания вокальных курсов – идеи реформы вокального обучения // Искусствоведческая оценка. 2017. № 24. С. 97-99.
14. Чжан С., Лю Х. Исследование реформы преподавания вокала в педагогических вузах на основе профессиональных требований // Массовая культура и искусство. 2021. № 21. С. 185-186.
15. Шарапова В.А. Применение современных технологий в процессе обучения эстрадно-джазовому вокалу детей школьного возраста // Образовательный форсайт. 2024. № 2(22). С. 185-191.

The use of modern technologies in vocal teaching for the development of musical culture of students

Huan Liu

PhD student

A.I. Herzen Russian State Pedagogical University

Saint Petersburg, Russia

fengshangnvhuang@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 09.12.2024

Accepted 30.01.2025

Published 15.02.2025

UDC 004.76:781.031.4

DOI 10.25726/y5219-2507-0524-I

EDN GKUJBF

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

The article examines the use of modern technologies in the process of vocal education for the development of musical culture of students. The author focuses on the importance of introducing innovative digital tools, such as specialized voice analysis programs, online platforms and interactive applications that contribute to the individualization of the educational process, deepen musical perception and improve the quality of learning.

Keywords

vocal training, modern technologies, musical culture, information technology, additional education, emotional expression, interactive methods.

References

1. Aksenova S.S. Methodological foundations of competence preferences necessary for a vocal teacher in the formation of vocal and auditory skills in a modern dissonant sound environment // Scientific Notes of the Russian State Social University. 2020. pp. 85-92.
2. Vershinina E.N. Modern technologies of teaching pop vocals in the context of additional education for children // Modern education: problems, solutions, innovations. 2021. pp. 338-344.
3. Demyankova N.N. Modern information technologies as a means of optimizing pop vocal training // Russian science in the modern world. 2023. pp. 194-196.
4. Du H., Ovsyankina G.P. Classification of educational institutions for the training of vocalists in China // Izvestiya RGPU named after A.I. Herzen. 2019. № 194. pp. 208-215.
5. Evsyukov D.Yu., Evsyukova N.A. Analysis of the educational process model of the specialty «Vocal art» in the context of digital transformation of higher education // Musical education: history and modernity. Yelets, 2020. pp. 107-110.
6. Lebedeva A.V. Tsui Ya. Interactive educational technologies in teaching vocal art to students without musical education // Art and education. 2019. № 1(117). pp. 154-162.
7. Li D. Effective integration of vocal learning and modern information technologies // Internet + Education. 2022. № 24. pp. 215-217.
8. Parfenova E.A. Modern technologies of teaching pop vocals // Culture, education and art: traditions and innovations. Nizhny Novgorod, 2021. pp. 47-50.
9. Ryzhkovskaya K.S. Formation of stylistic skills of jazz singing among music college students // The world of culture: art, science, education. Chelyabinsk, 2020. pp. 278-284.
10. Sergeeva L.P. The implementation of modern pedagogical technologies in teaching vocal students as a factor in improving the quality of additional education // Modern education: traditions and innovations. 2021. № S2-1. pp. 58-61.
11. Sin Sh. The impact of modern technology on vocal training // Intellectual capital of the 21st century. 2024. pp. 44-45.
12. Xianke S. Development of technology for vocal training of Chinese students in Russian music and pedagogical universities // Education management: theory and practice. 2023. № 11-2(71). pp. 259-263.
13. Huang H., Jiang L. Improving the effectiveness of teaching vocal courses – ideas for the reform of vocal education // Art criticism assessment. 2017. № 24. pp. 97-99.
14. Zhang S., Liu H. A study of the reform of vocal teaching in pedagogical universities based on professional requirements // Mass culture and art. 2021. № 21. pp. 185-186.
15. Sharapova V.A. The use of modern technologies in the process of teaching pop and jazz vocals to school-age children // Educational foresight. 2024. № 2(22). pp. 185-191.