

Теория и методика преподавания дирижирования на современном этапе

Хэ Фан Линь

аспирант

Российский Государственный Педагогический Университет им. Герцена А.И.

Санкт-Петербург, Россия

928951029@qq.com

 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 23.10.2022

Принята 14.11.2022

Опубликована 01.12.2022

 10.25726/c6301-6757-5661-e

Аннотация

Качественный уровень подготовки будущих специалистов в области музыкально-педагогического образования в России предполагает использование новых подходов к организации учебно-воспитательного процесса, направленного на повышение методической компетентности будущих педагогов и совершенствования их профессионального мастерства. В условиях модернизации и интенсификации педагогического образования в России растет актуальность инновационных подходов, основанных на использовании различных современных методик обучения с использованием информационных технологий. Применение инновационных технологий при изучении учебной дисциплины «Хоровое дирижирование» активизирует обучение; вызывает желание студентов выполнять творческие задания; аранжировать хоровые произведения; записывать вокально-хоровые произведения нотами. В современном художественном образовании решение данной проблемы при формировании методической компетентности будущих учителей музыки является особенно актуальным. Применение музыкальных информационных технологий в учебном процессе с хорового дирижирования существенно углубляет теоретические и практические знания, повышают качество обучения и формирование методической компетентности будущих учителей музыкального искусства. Информатизация учебного процесса определяет самостоятельную работу студентов как более независимую и творческую; дает студентам возможность работать с различными источниками информации, записывать, обрабатывать хоровые произведения и собственную созданную музыку с применением современных музыкальных компьютерных программ и эффективно использовать их в дальнейшей музыкально-педагогической деятельности.

Ключевые слова

дирижирование, преподавание, методика, исследование.

Введение

Используя овладение студентами персональных компьютеров и сети Интернет, электронных клавишных инструментов (синтезаторов), предлагаем рассмотреть возможность внедрения музыкальных информационных технологий в учебный процесс с хорового дирижирования.

Важность применения музыкальных информационных технологий в хоровом дирижировании заключается в обогащении студентов знаниями о современных информационных технологиях, мультимедийных средствах обучения, компьютерных программах-нотаторах для набора нотного текста, современных музыкальных компьютерных программах (Грязнова, Мартынова, Грязнов, 2021).

Понятие «музыкальные информационные технологии» рассматривается как целенаправленная и организованная совокупность информационных процессов, которые необходимы в музыкальном

искусстве для создания, сбора, хранения, обработки, отображения, передачи, распространения, использования, защиты и уничтожения информации.

Музыкальные информационные технологии крайне необходимы на занятиях по хоровому дирижированию, в самостоятельной работе и в практикуме работы с хором. Они дают возможность реализовать творческий потенциал будущих учителей музыки, усовершенствовать умения и практические навыки использования современных средств обучения (мультимедийные средства, музыкальные компьютерные программы для записи нотами хоровых партитур, аранжировка хоровых произведений и собственной инструментальной музыки и прочее) (Абдуллин, 2014).

Материалы и методы исследования

С целью обновления содержания учебной программы по хоровому дирижированию целесообразно включить следующие темы:

1. Понятие «музыкальные информационные технологии», классификация и использование в хоровом дирижировании.
2. Ознакомление с форматом MIDI – Musical Instruments Digital Interface (цифровой интерфейс музыкальных инструментов). Определение понятия "MIDI-формат".
3. Запись хоровых произведений в MIDI-формате. Конвертирование записанных хоровых произведений из MIDI-формата в аудиоформаты.
4. Мультимедийные средства обучения (видеофильмы с анимацией, интерактивный учебный комплекс – UBS Virtual Maestro).
5. Программы-нотаторы для создания хоровых партитур или собственного песенного репертуара. Компьютерный набор хоровой партитуры нотами.
6. Электронные информационные ресурсы, Интернет-технологии. Работа с электронными нотными изданиями и Интернет-ресурсами.
7. Музыкальные компьютерные программы для создания собственных песен и интерпретаций хоровых произведений.
8. Знакомство с игрой на синтезаторе. Создание инструментального сопровождения для хорового произведения или песенного школьного репертуара. Запись несложных фонограмм с помощью синтезатора.

Внедрение музыкальных информационных технологий в учебный процесс с хорового дирижирования требует инновационных методов и технологий обучения, а именно использование: электронных библиотек, энциклопедий, учебников, электронных музыкальных словарей, нотных сборников хоровых произведений в электронном виде, видеофильмов с анимацией, а также сети Интернет и современных музыкальных компьютерных программ (Потаманова, Ренева, 2019). Рассмотрим их более подробно.

Интернет-информация. Интернет-информацию можно разделить на 3 основные группы:

1. Справочная (электронные библиотеки и энциклопедии);
2. Научная (тексты книг, материалы газет и журналов);
3. Учебная (рабочие программы, методические разработки).

Электронные учебники и пособия. Применение электронных учебников необходимо для углубления знаний, умений и навыков, поиска и отбора хоровых произведений для практической работы с хором, улучшение дирижерской исполнительской техники.

Электронные библиотеки и электронные музыкальные словари способствуют написанию аннотаций на хоровые произведения, объяснению музыкальных терминов и их значения.

Электронные методические разработки необходимы для изучения методики и отбора эффективных и инновационных методов обучения.

С целью изучения и ознакомления будущих учителей музыкального искусства с современными компьютерными программами целесообразно рассмотреть музыкальные компьютерные программы более подробно.

Нотный редактор - компьютерная программа, которая позволяет вводить, редактировать и печатать нотный текст разной сложности: от простых мелодий школьных песен к хоровым и симфоническим партитурам. Нотный текст может быть высочайшей сложности, технически недоступен для исполнения ни одному виртуозу. По утверждениям ученого (Лаптева, 2018), данная программа приближает обычные способности простого музыканта к способностям одаренных людей и является необходимой для композитора, аранжировщика и дирижера.

Самые известные приложения-Заметки: Finale, Encore и Cakewalk Overture. Для переноса нот из программы в программу чаще всего используется формат MIDI - Musical Instruments Digital Interface (цифровой интерфейс музыкальных инструментов), предназначен для хранения нотной информации. Все три программы легко читают MIDI-файлы, представляя их в нотном виде. В других программах есть возможность экспортировать нотную графику в PDF, а звучание в MIDI или MP3. Предлагаем познакомиться с возможностями программ-заметок.

Результаты и обсуждение

Программа-нотатор Finale разработана компанией MakeMusic. Данная программа предназначена для создания мелодии, аранжировки, инструментовки, написания нотного текста и его редактирования. Записанные нотные тексты можно прослушивать, хранить в файлы, делать распечатки партитур. Finale позволяет экспортировать музыкальные данные в MIDI-формат, записывать музыку в аудиофайлы и сохранять нотные данные в графических форматах (Потаманова, Ренева, 2019).

Программа-нотатор Encore позволяет осуществлять нотный набор с помощью компьютерной клавиатуры, прослушивать файлы, сохранять нотный текст в файлах.

Программа-нотатор Cakewalk Overture предназначена для профессиональных музыкантов, которые владеют нотной грамотой на высоком уровне, а также печатают партитуры музыкальных произведений.

Программа MagicScore (разработчик – DG Software) предлагает как для профессионалов, так и для любителей широкие возможности создания нотной записи в электронном виде, сохранение в формате MIDI, чтение из формата MIDI, автоматическое и ручное форматирование партитур, копирование, редактирование и печать партитуры.

Программа MagicScore School – это специальная образовательная программа для музыкальных любителей, студентов, учителей и преподавателей, которая поддерживает чтение файлов формата MIDI, Karaoke и печатает ноты с предварительным просмотром.

Популярный редактор нотных партитур Sibelius – результат компании Sibelius Software - используется композиторами, аранжировщиками, исполнителями, музыкальными издателями, преподавателями и студентами для создания музыкальных партитур и партий инструментов. Ноты, набранные в программе Sibelius, используют как партитуру для звуковой дорожки в кино, театре, на телевидении.

Кроме программ-заметок, существуют программы, которые имеют еще другие возможности. Например, программа Sound Forge, созданная для цифровой обработки звука, имеет множество функций и широко используется во многих программах типа Dance EJay.

С помощью программы CakeWalk Pro Audio осуществляется запись и редактирование MIDI, сведение и конвертирования MIDI и аудио треков, редактирование аудиосигнала функциями Sound Forge, импорт и редактирование нотных редакторов и караоке-плееров и тому подобное.

Программа Adobe Audition – это полноценная профессиональная студия звукозаписи для работы с аудио-файлами, которая предназначена для обработки аудио и видеопродукции. Программа предлагает неограниченные возможности микширования, редактирования, создания мастер-копий и обработки звуковых специальных эффектов, а также создает аудиопродукцию высочайшего качества.

Программа Music Band in a Box – это, пожалуй, лучшая программа для аранжировки музыки, которая имеет более 2000 стилей, понимает все существующие аккорды, позволяет гибко управлять аранжировкой, удаляет и устанавливает новые музыкальные инструменты, записывает мелодию и вокал, осуществляет аранжировки в формат MIDI для профессионального редактирования.

Программа Factory является ценной в практической деятельности. Она позволяет записанную и сохраненную на диск музыку в MIDI-формате переводить созданную музыку в разные форматы: видео, аудио, mp3, mp4, AVI, 3GP, WMA, JPG и другие форматы.

Для проведения практических занятий по хоровому дирижированию эффективными считаем:

1. использование мультимедийных технологий;
2. создание электронной базы музыкальных произведений (классическая, современная, поп-музыка, рок-музыка, караоке в форматах wma, midi, mp3, mp4 и учебных материалов с использованием текстового редактора Word, программы Power Point, программы «Нотный редактор»;
3. использование электронных музыкальных инструментов (синтезаторов, барабанов) с целью написания и аранжировки произведений при помощи компьютера;
4. применение фото и видеосъемки для оценки качества исполнения дирижерских жестов и собственной интерпретации хоровых произведений.

Инновационной и интересной для студентов является интерактивная проводниковая система "виртуальный маэстро" (The UBS Virtual Maestro), разработанная компанией Immersion

Music для имитации оркестрового дирижирования и получения практического дирижерского опыта. Данная система была экспериментально проверена на многочисленных концертах классической музыки в Соединенных Штатах и Европе в 2007 и 2008 годах с участием широкой публики. Интерактивная проводниковая система «Виртуальный маэстро» со встроенным акселерометром Wii Remote позволяет контролировать дирижерско-исполнительский процесс, влиять на темп произведения (замедлять и ускорять видеозапись) и усиливать динамику аудиозвучания.

Будущим учителям музыкального искусства необходимо научиться применять инновационные музыкальные компьютерные программы: для набора нотного текста, прослушивание, сохранения и печати партитур (Finale, Encore, Cakewalk Overture); для создания нотной записи в электронном виде и редактирования партитур (MagicScore); для печати нот с предварительным просмотром (MagicScore School); для создания музыкальных партитур и профессионального аранжировки музыкальных произведений (Sibelius); для подготовки к печати партитур музыкальных произведений (Overture), а также программы для создания собственных песен для учеников и интерпретаций хоровых произведений (Adobe Audition, Sound Forge, Cubase, «SONAR Producer Edition»).

Занимаясь проблемами самостоятельной работы студентов в контексте компетентного подхода, ученый отмечает важность обучения студентов приемам самостоятельной работы, а также поиска необходимой информации, ее систематизации и результата самостоятельной работы (Соболева, 2011).

Самостоятельная работа студентов хоровым дирижированием включает: прослушивание хорового произведения, написания аннотации; разучивание хоровой партитуры; определение вокально-хоровых, ритмических и исполнительских трудностей; составление плана поэтапного разучивания произведения; подбор подходящего дирижерского жеста и мимики; собственную интерпретацию хорового произведения; поиск и применение эффективных методов обучения в практической работе с хором.

Во время проведения самостоятельной работы студентов для повышения методической компетентности необходимо обратить внимание на работу будущих специалистов с справочной Интернет-информации (электронные библиотеки и энциклопедии); научных (тексты книг, материалы газет и журналов); с учебной информацией (методические разработки и рефераты, электронные курсы, образовательные сайты и автоматизированные программы, текущая аттестация путем электронного тестирования).

Эффективным также является применение инновационных средств обучения, к которым относятся мультимедийные средства (учебные видеofilмы, аудио-плеера, записи хоровой музыки, электронная доска, аппаратные средства) и программно-методическое обеспечение компьютерных технологий (электронные учебники, пособия; электронные библиотеки; электронные курсы; профессиональные музыкальные программы и компьютерные программы-нотаторы; творческие задания (Потаманова, Ренева, 2019) для самостоятельной работы студентов; тесты) (Темирова, 2018)

Активизация самостоятельной работы студентов при выполнении творческих заданий с хорового дирижирования с помощью компьютерных программ «Нотный редактор» и компьютерных музыкальных программ для записи, обработки и аранжировки хоровых произведений способствует активизации обучения и заинтересованности студентов в будущей профессии.

Самостоятельная работа будущих специалистов (работа с электронными изданиями в библиотеке, подготовка к практическим занятиям; выполнение индивидуальных творческих заданий по хоровому дирижированию на основе использования информационных музыкальных технологий) играет значительную роль в формировании методической компетентности студентов.

Предлагаем следующие темы для самостоятельной работы студентов:

1. Работа с электронными нотными изданиями и Интернет-ресурсами;
2. Мультимедийные технологии в хоровом дирижировании;
3. Применение музыкальных видео и аудио записей;
4. Транспонирование вокальной партии;
5. Нотная запись вокально-хоровых произведений с использованием компьютерной программы «Нотатор»;
6. Современные музыкальные программы для создания и аранжировки музыкальных произведений;
7. Применение музыкальных информационных технологий в музыкально-педагогической деятельности

Заключение

Музыкальные информационные технологии, мультимедийные средства и музыкальные компьютерные программы способствуют активизации обучения, развитию музыкальной памяти, креативного мышления, творческой композиторской фантазии, созданию хормейстерской интерпретации, установлению творческого диалога между преподавателем и студентом, самореализации и методическому самосовершенствованию будущих учителей музыкального искусства.

Междисциплинарный связь хорового дирижирования с информационными компьютерными технологиями направляет на поиск инновационных методов, форм и технологий обучения. Дальнейшее исследование планируется посвятить коррекции содержания учебной программы по хоровому дирижированию, ее обновлению и широкому практическому применению музыкальных информационных технологий обучения.

Список литературы

1. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. СПб: Планета музыки, 2014. 62-64 с.
2. Грязнова Т.М., Мартынова Е.А., Грязнов С.И. Певческое искусство православной ориентации как фактор социального воспитания детей и подростков (на примере занятий в воскресных школах) // Социальное воспитание детей и подростков в дополнительном образовании: монография / под ред. Карпушиной Л.П., Козловой Т.А. Мордовский государственный педагогический университет. Саранск, 2021. С. 91-106.
3. Досимбетов Б.Х. Роль современной музыки в развитии мировоззрения молодёжи // The role of modern music in the development of youth worldview. «Проблемы современной науки и образования». № 8 (141), 2019.
4. Ефимова Е.В. Музыкальная память. Виды музыкальной памяти. Приемы развития музыкальной памяти // Проблемы педагогики. 2017. № 8 (31). С. 31-34.
5. Лаптева Л.Н. Развитие творческого потенциала личности студента в классе хорового дирижирования: методическая разработка. <https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-horovomu-dirizhirovaniyu-razvitie-tvorcheskogo-potenciala-lichnosti-studenta-v-klasse-dirizhironani-2785854.html>.
6. Матякубов Ш.Б. Традиции "наставник и ученик" в обучении традиционному исполнительству // «Проблемы педагогики». № 2 (41), 2019.

7. Потаманова Л.Ю., Ренева Н.С. Актуальные проблемы профессиональной подготовки по хоровому дирижированию студентов вузов // *Colloquium-journal*. 2019. № 22 (46).
8. Сивакова С.Ю. Формирование и развитие исполнительских умений и навыков в хоровом коллективе: учебно-методическое пособие. Образовательная социальная сеть: nsportal.ru 2020. URL: <https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2013/06/23/o-rol-i-khorovogo-iskusstva>.
9. Соболева Н.А. О сущности художественной техники дирижирования // *Известия РГПУ им. Герцена А.И.* 2011. № 140.
10. Степина Н.В. Формирование профессиональных компетенций дирижера-хормейстера в условиях современного среднего специального образования // *Формирование профессиональных компетенций*. Петрозаводск: Карельский научный журнал. 2016. № 3 (16). Т. 5. С. 2-7.
11. Темирова А.К. Современные педагогические технологии в процессе хормейстерской подготовки будущего дирижера хора. // *Вестник Санкт-петербургского государственного института культуры*, 2018. С. 22-28.
12. Тремзина О.С. Дирижерский жест как художественный феномен // автореф. дис. кандидата искусствоведения. Саратов, 2014. С. 30.

Theory and methodology of conducting teaching at the present stage

He Fanglin

graduate student

Russian State Pedagogical University. Herzen A.I.

Saint-Petersburg, Russia

928951029@qq.com

 0000-0000-0000-0000

Received 23.10.2022

Accepted 14.11.2022

Published 01.12.2022

 10.25726/c6301-6757-5661-e

Annotation

The qualitative level of training of future specialists in the field of musical and pedagogical education in Russia involves the use of new approaches to the organization of the educational process aimed at increasing the methodological competence of future teachers and improving their professional skills. In the context of modernization and intensification of teacher education in Russia, the relevance of innovative approaches based on the use of various modern teaching methods using information technology is growing. The use of innovative technologies in the study of the discipline "Choral Conducting" activates learning; arouses the desire of students to perform creative tasks; arrange choral works; record vocal and choral works with notes. In modern art education, the solution of this problem in the formation of the methodological competence of future music teachers is especially relevant. The use of musical information technologies in the educational process from choral conducting significantly deepens theoretical and practical knowledge, improves the quality of education and the formation of methodological competence of future teachers of musical art. Informatization of the educational process determines the independent work of students as more independent and creative; gives students the opportunity to work with various sources of information, record, process choral works and their own created music using modern musical computer programs and effectively use them in their further musical and pedagogical activities.

Keywords

conducting, teaching, methodology, research.

References

1. Abdullin E.B. Osnovy issledovatel'skoj deyatel'nosti pedagoga-muzykanta. SPb: Planeta muzyki, 2014. 62-64 s.
2. Gryaznova T.M., Martynova E.A., Gryaznov S.I. Pevcheskoe iskusstvo pravoslavnoj orientacii kak faktor social'nogo vospitaniya detej i podrostkov (na primere zanyatij v voskresnyh shkolah) // Social'noe vospitanie detej i podrostkov v dopolnitel'nom obrazovanii: monografiya / pod red. Karpushinoj L.P., Kozlovoj T.A. Mordovskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet. Saransk, 2021. S. 91-106.
3. Dosimbetov B.H. Rol' sovremennoj muzyki v razvitii mirovozzreniya molodyozhi // The role of modern music in the development of youth worldview. «Problemy sovremennoj nauki i obrazovaniya». № 8 (141), 2019.
4. Efimova E.V. Muzykal'naya pamyat'. Vidy muzykal'noj pamyati. Priemy razvitiya muzykal'noj pamyati // Problemy pedagogiki. 2017. № 8 (31). S. 31-34.
5. Lapteva L.N. Razvitie tvorcheskogo potenciala lichnosti studenta v klasse horovogo dirizhirovaniya: metodicheskaya razrabotka. <https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-horovomu-dirizhirovaniyu-razvitie-tvorcheskogo-potenciala-lichnosti-studenta-v-klasse-dirizhirovani-2785854.html>.
6. Matyakubov SH.B. Tradicii "nastavnik i uchenik" v obuchenii tradicionnomu ispolnitel'stvu // «Problemy pedagogiki». № 2 (41), 2019.
7. Potamanova L.YU., Reneva N.S. Aktual'nye problemy professional'noj podgotovki po horovomu dirizhirovaniyu studentov vuzov // Colloquium-journal. 2019. № 22 (46).
8. Sivakova S.YU. Formirovanie i razvitie ispolnitel'skih umenij i navykov v horovom kollektive: uchebno-metodicheskoe posobie. Obrazovatel'naya social'naya set': nsportal.ru 2020. URL: <https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2013/06/23/o-rol-i-khorovogo-iskusstva>.
9. Soboleva N.A. O sushchnosti hudozhestvennoj tekhniki dirizhirovaniya // Izvestiya RGPU im. Gercena A.I. 2011. № 140.
10. Stepina N.V. Formirovanie professional'nyh kompetencij dirizhera-hormejestera v usloviyah sovremenogo srednego special'nogo obrazovaniya // Formirovanie professional'nyh kompetencij. Petrozavodsk: Karel'skij nauchnyj zhurnal. 2016. № 3 (16). T. 5. S. 2-7.
11. Temirova A.K. Sovremennye pedagogicheskie tekhnologii v processe hormonejsterskoj podgotovki budushchego dirizhera hora. // Vestnik Sankt-peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury, 2018. S. 22-28.
12. Tremzina O.S. Dirizherskij zhest kak hudozhestvennyj fenomen // avtoref. dis. kandidata iskusstvovedeniya. Saratov, 2014. S. 30.