УДК30

Рыкунова Д.А.

кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой музыкального искусства эстрады.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского»

(г.Луганск, Россия)

ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА.

Аннотация: *в работе рассматриваются возможности использования информационных ресурсов, интерактивных платформ и мультимедийных инструментов для повышения эффективности обучения музыкантов-исполнителей различных жанров эстрадной музыки. Особое внимание уделяется методическим аспектам внедрения инновационных методик преподавания, позволяющим студентам развивать технические навыки игры на музыкальных инструментах, улучшать музыкальное восприятие и обогащать творческий потенциал посредством новых подходов к освоению репертуара и виртуозному владению инструментами.*

Ключевые слова: *цифровые технологии, эстрадно-джазовое исполнительство, инновационные методики, информационная среда обучения, музыкальный инструмент, виртуозность, музыкальная индустрия*

В эпоху цифровизации неотъемлемым компонентом процесса обучения музыкальной сферы, а также всех предметов, связанных с музыкальным искусством становятся информационные технологии, широкие возможности которых позволяют повысить эффективность обучения в преподавании музыкальных дисциплин.

Динамично развивающиеся компьютерные технологии, в том числе, применяемые в музыке, являются перспективным, актуальным и объективно необходимым аспектом образовательной деятельности. Для эффективного распределения времени преподавателя и ученика, реализации творческого потенциала необходимо систематическое и грамотное применение информационных компьютерных технологий, которые становятся в настоящее время важной частью процесса образования [7, с. 154-156].

Изучая различные направления музыкального обучения, такие как игра на музыкальных инструментах, подбор мелодий, создание аранжировок, набор и редактирование нотного текста, нужно отметить применение разнообразных видов компьютерных образовательных программ.

Рассматривая вопрос использования цифровых технологий в вокальном образовании, нужно отметить, что именно эстрадное искусство напрямую с ними связано: начиная с процесса подготовки к исполнению произведения, заканчивая непосредственно сам процесс исполнения. Наряду с традиционной вокальной педагогикой, цифровые технологии занимают в процессе обучения важное место, а также будут актуальны в будущем [5, с. 53].

В существующих традиционных методах преподавания происходят изменения, связанные с учётом требований современности. В последние десятилетия создаются новые программы, формы, учебные планы, которые решают актуальных проблем музыкального образования.

Использование музыкально-компьютерных технологий в классическом музыкальном образовании переводит его на новый перспективный уровень – информационного музыкального образования.

В системе музыкального образования для развития гармоничной личности в целом и таких качеств обучающихся как формирование художественного вкуса, развития творческого потенциала, важным инструментом является применение компьютерных обучающих программ.

Компьютеризация становится неотъемлемым элементом процесса обучения. Применение различных форм обучающих и игровых программ ускоряет усвоение материала, а также активизирует учебную деятельность. Исследования показали, что занятия с использованием музыкально-компьютерных технологий имели повышенный интерес со стороны учеников: работа с электронными энциклопедиями активизируют творческую изыскательную деятельность учащихся, рефераты с компьютерной презентацией могут в большей степени передать определенные факты по выбранной теме доклада в форме аудио, видео материалов и других приложений.

С точки зрения совершенствования знаний в области нотации и теории музыки интересным, на наш взгляд, является приобретение навыков работы в музыкальных программах. Технологии, предназначенные для повышения производительности, упрощения задач сочинения музыки, способствующие расширению границ в музыкальном творчестве. В сфере воспитания эстрадного певца данный методический аспект имеет важное значение.

В век развития цифровых технологий эстрадному исполнителю для развития технических навыков и профессионального роста необходима работа с электронными ресурсами. Рассмотрим актуальные информационные аспекты: разнообразие информационного ресурса методом сравнения; перевод интерактивной информации в художественную; работа с мультимедиа-ресурсами (учебные пособия, иллюстративные материалы); применение электронных информационных баз данных; способность воспроизводить музыкальную информацию из электронных образовательных ресурсов; владение нотными редакторами, запись нот в компьютерных программах [9, с. 137-138].

Эти действия могут применяться в классе эстрадного вокала и вносят креативность в достижение основных целей и задач обучения.

Современный педагог для повышения качества своей работы должен широко применять в своем арсенале музыкальные приложения в различных дивайсах (смартфонах и планшетных компьютерах).

Детально рассматривая наиболее популярные программы, которые используют эстрадно-джазовые вокалисты, инструменталисты, а также звукорежиссеры, необходимо отметить базовые.

1. Приложения и программы для работы с музыкальным материалом:

Autotune –это программа для изменения и измерения высоты тона при записи вокальной и инструментальной музыки; Melodyne – данная программа предназначена для ручной работы по каждой ноте, не общим треком Ultimate Vocal Remove; Audacity (многоплатформенный аудиоредактор звуковых файлов); Ableton (программа для студийной работы – аранжировка и сведение, импровизация и диджеинг); GarageBand (цифровая звуковая рабочая станция и секвенсор для записи и звуковоспроизведения записей); Adobe Audition (программа для аудиозаписи и аудиомонтажа), Sound Forge (цифровой аудиоредактор); Cubase (программа для создания, записи и микширования музыки); Demax (тренажёр ритма); Smule (караоке); BandLab (студия музыкальной звукозаписи с возможностью общения с другими пользователями); Music Speed Changer (редактирование музыкальный файлов – изменение тона и скорости песни); Perfect Piano (интеллектуальный симулятор пианино); Shazam (кроссплатформенный проект, позволяющий распознать музыкальный трек).

2. Нотные редакторы: Finale; Sibelius; MuseScore.

3. Онлайн-платформа SoundCloud для распространения оцифрованной звуковой информации, обладающая функциями социальной сети.

4. Интернет-сервисы, позволяющие легально прослушивать музыку: Spotify, Apple Music, Google Play Music, YouTube Music, Яндекс.Музыка.

5. Программа UVR.online.jpg – онлайн приложение, позволяющее убрать вокал и создать минусовую фонограмму при помощи искусственного интеллекта, имеющая другие редакционные функции.

6. Программа vocalremover.jpg- также онлайн-приложение для быстрого создания минусовки, коррекции музыкального трека с удобным и простым интерфейсом.

Использование современных технологий в области эстрадного вокала трансформируют образовательный процесс. Разнообразные вокальные приложения, программы для голоса, онлайн-курсы, тренинги, вебинары улучшают технику исполнителя, под руководством наставника без необходимости постоянного присутствия, работая онлайн [1, с. 7-12].

Формат онлайн-выступлений требует от современного исполнителя умения работать с техническими средствами, настраивания оборудования, владения некоторыми особенностями музыкальной звукорежиссуры, в частности работы с микшерным пультом, различными звукоусиливающими и другими техническими приборами. Эти навыки объединяют вокальное мастерство и технические знания, что требует комплексного подхода. В данной связи, в эпоху виртуальных концертов важную роль играет цифровая грамотность и самодисциплина.

В современном образовательном онлайн-пространстве существует большое количество обучающих форм, таких как специализированные вокальные эфиры, марафоны, онлайн-курсы и школы, вебинары, интенсивы, в которых активно применяются различные программы для улучшения качества работы ученика. Преподавание данных обучающих практик ведется посредством интернет-ресурса. Занятия могут проводиться как индивидуально, так в групповых занятиях, с применением специальных программ, рассмотренных выше.

Отмечая пользу данных онлайн-курсов, надо отметить ̶ ознакомление вокалистов с электронными информационными ресурсами для овладения определённой образовательной программой, а также изучение передовых разработок и технологий в области вокального искусства. Отрицательным моментом может являться лишь поиск наиболее эффективных из них, что ведёт за собой энерго и время затратность [8, с. 57-59]. Необходимо с осторожностью относиться к множеству современных псевдо-курсов, предварительно уточнив информацию о педагоге, его квалификации и уровню профессионализма, чтобы не столкнуться с мошенниками, выдающие свой обучающий материал за профессиональный, по итогу нацеленный лишь для зарабатывания денег.

Профессиональная деятельность преподавателя в области использования цифровых технологий в вокальном образовании становится популярной и востребованной, это обусловлено развитием информационного пространства и инновационных технологий в жизнедеятельности человечества. Становится очевидным тот факт, что с расширением возможностей музыкально-педагогического образования, с помощью цифровых технологий современный эстрадный исполнитель способен освоить новые компетенции в смежных профессиональных областях, таких как звукорежиссура, производство аранжировок и клипов, музыкальное продюсирование [4, с. 37-39]. Новые перспективы и гибкие возможности, открывает данный дополнительный ресурс, которые легко адаптируются к условиям трансформации образования и отвечают современным требованиям подготовки специалиста с широкопрофильным полем деятельности.

В ежедневных действиях и тренировках обучающихся, цифровые технологии обеспечивают важную поддержку, ускоряя процесс технического роста исполнителя, а также являются инструментом в обучении, саморазвитии и усовершенствованию своих профессиональных возможностей и творческих способностей.

Технологии имеют важное значение в различных сферах. Они не только меняют техническую сторону вокального искусства, но и влияют на его социальное и культурное значение. Эстрадное искусство становится все более доступным и разноформатным, а виртуальные концерты и цифровое распространение музыки расширяют её аудиторию [2, с. 159-160].

В связи с этим возникает проблема информационной перегрузки, изменение ценностных ориентиров в музыкальной индустрии.

Музыкальное искусство эстрады является важной частью социально-культурной жизни общества, в котором соединены массовая культура и музыкальное искусство. В настоящее время современное музыкальное искусство эстрады во многих своих проявлениях выступает фактором массового воздействия на разновозрастную зрительскую аудиторию [6].

Быстрое потребление контента может снижать внимание к глубине и качеству исполнения, а массовая доступность жанра порождает конкуренцию, стимулирующую порой эпатаж и коммерциализацию в ущерб творческому развитию.

Итак, влияние современных информационных технологий на развитие эстрадного вокала в эпоху виртуальных концертов является многогранным и многовекторным. С одной стороны, технологии открывают широкие возможности для творческого и профессионального развития, с другой — ставят перед артистами и индустрией сложные эстетические и профессиональные вопросы [3, с. 123-125]. Важным фактором сохранения баланса между инновациями и искусством, является обязательным составляющим успеха эстрадного вокалиста. Данный баланс ̶ основа эмоционально насыщенного и технически совершенного исполнения.

Затрагивая вопрос использования нейросети, нужно сказать, что она является важным инструментом, безусловным помощником в образовании, практической работе, но задавая вопрос, «Не становится ли она потенциальным конкурентом звукорежиссера, певца или композитора?» однозначный ответ, нет. Так как, в условиях динамично развивающегося информационного общества, необходимо владеть множеством данных цифровых технологий. Во-первых, для саморазвития, передачи информации и обучению передовым технологиям студентов, коллег, во-вторых, для облегчения и систематизации поиска информации, а также нужно помнить, что с использованием нейросетей остается огромный простор для профессиональной творческой деятельности, как звукорежиссера, так композитора.

ЛИТЕРАТУРА

1. Горбунова И. Б. Музыкально-компьютерные технологии в системе современного музыкального воспитания и образования // Педагогика и психология, культура и искусство: материалы VII Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология, культура и искусство: проблемы общего и специального гуманитарного образования». Казань, 2013. С. 7-12.

2. Кларин М. В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ зарубежного опыта. М.: Наука, 1997. 224 с.

3. Полазав С. П. Обучающие компьютерные технологии в музыкальном образовании: дис. ... канд. искусств.: 17.00.02. Новосибирск, 2000. 238 с.

4. Поляков А. С. Методика преподавания эстрадного пения. Экспресс-курс. М.: Согласие, 2015. 248 с.

5. Пучков С. В. Музыкальные компьютерные технологии как новый инструментарий современного творчества: дис. ... канд. искусств.: 17.00.09. СПб., 2002. 278 с.

6. Романова Л. В. Школа эстрадного вокала: учебное пособие. СПб.: Лань, 2007. 40 с.

7. Селевка Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.: Народное образование, 1998. 256 с.

8. Сёмина Л. Р., Сёмина Д. Д. Эстрадно-джазовый вокал: учеб.-метод. пособие. Владимир: ВлГУ, 2015. 92 с.

9. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза: методическое пособие / авт.-сост. Н. Э. Касаткина, Т. К. Градусова, Т. А. Жукова, Е. А. Кагакина, О. М. Колу-паева, Г. Г. Солодова, И. В. Тимонина; отв. ред. Н. Э. Касаткина. Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 2011. 237 с.