

Бодачевская Ольга Дмитриевна
педагог дополнительного образования
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
ЦРТДиЮ «Полярис»

Современные технологии на уроках вокала

В современном образовании актуальным вопросом остается совершенствование учебного процесса, поиск и внедрение активных форм и методов обучения с использованием новых технологий в практической деятельности преподавателя, обеспечивающих достижение эффективного результата. Какие же педагогические технологии может применять в своей работе педагог по вокалу?

Современный подход в обучении вокалу в дополнительном образовании главным образом это – развитие познавательных способностей и стимулирование на занятиях вокалом мышления ученика, понимания им себя и своей роли на различных уровнях социально-коммуникативных связей, а ведь еще не так давно считалось, что на уроке по вокалу ученик должен усвоить определенный объем знаний и информации.

Выпускник вокального класса в наше время должен овладеть системой теоретических и практических знаний, уметь применять современные технические средства обучения. Поэтому совершенствование методики обучения пению всегда будет считаться актуальной музыкально-педагогической задачей. В основе моей методики – два основополагающих принципа: индивидуальное развитие ученика и развитие качества звучания его голоса как средства настройки и регуляции голосообразующего комплекса.

Желание каждого педагога – привить любовь и интерес к своему предмету, сделать его современным и привлекательным для учащихся путем соединения традиционных и современных образовательных технологий и форм работы.

Но каким бы хорошим знанием предмета, высокой эрудицией не обладал педагог, в наше время ему необходимо повышение собственной грамотности в области информационно-коммуникативных технологий; знание хотя бы простейших компьютерных программ и использование на их основе современных педагогических технологий. На сегодняшний день виртуальное интернет-пространство хранит немало ценных фонограмм, методических комментариев, исследовательских работ, стимулирующих профессиональное развитие преподавателя. Регулярное изучение подобных материалов, сопровождаемое отбором самого интересного и созданием персональных «электронных архивов», призвано служить расширению исполнительского и общекультурного кругозора будущего артиста, его целенаправленной и продуктивной работе над конкретной программой в классе эстрадного вокала.

Компьютерные технологии – динамично развивающаяся область знаний. В чем же заключаются её преимущества:

✓ В возможности получения различного рода материалов через сеть Интернет;

✓ В интегрировании обычного учебного занятия с ИКТ, позволяющего педагогу сделать процесс обучения более интересным, разнообразным, интенсивным, проблемным, творческим, ориентированным на исследовательскую активность и удовлетворяющего потребности современных детей;

✓ В помощи педагогу лучше оценить способности и знания ребенка, побуждении поиска новых форм и методов обучения, стимулирующих его профессиональный рост и все дальнейшее освоение информационных технологий;

✓ В поиске вокального репертуара, фонограмм (-1) и текстов песен для вокалистов.

Ещё одна перспективная тенденция, связанная с использованием медиатехнологий, характеризуется общедоступностью и простотой в эксплуатации портативной аудио- и видеозаписывающей техники. Даже «усреднённые» характеристики современных мобильных телефонов позволяют, при владении известными практическими навыками, регулярно осуществлять записи домашних занятий, учебных репетиций и концертно-сценических выступлений. Последующее прослушивание и критический анализ данного исполнения «со стороны» (осуществляемые вначале под руководством педагога, затем – индивидуально) являются важным средством слухового самоконтроля, благодаря которому обеспечивается максимальная оперативность в коррекциях прочтения, вокально-технических действий, созерцаемого «артистического имиджа», актёрской игры и т. п.

Приоритетной в вокальной педагогике является опора на эмоционально насыщенный способ изучения каждого элемента музыки. Необходим «перевод» понятий на язык доступный дошколятам и младшим школьникам. Это возможно в рамках метода «инновационных попевок». Все мы знаем, что инновация – это нововведение в любой профессиональной области, основанное на использовании опыта, обеспечивающего качественное повышение эффективности работы.

Каким образом инновации помогают вокалистам быстрее усваивать музыкальный и теоретический материал и семимильными шагами идти впереди планеты всей? Давайте рассмотрим этот вопрос.

Главная задача на уроках вокала – постановка голоса, одновременное, взаимосвязанное воспитание слуховых и мышечных навыков поющего, формирование представления о правильном певческом звучании – «вокального эталона».

Очень важно, чтобы учащийся правильно выбрал такой эталон, к которому он должен стремиться в своём вокальном росте. На занятиях по вокалу представления о правильном певческом звучании чаще всего осуществляются на основе звукового показа, словесного описания правильного звучания и оценки получившегося звука педагогом. Однако оценка звучания собственного голоса во время пения затруднена, так как звук, проходя через мышечные ткани организма, искажается.

Технические средства обучения, такие как компьютер, видеокамера, планшет, смартфон, могут помочь педагогам в формировании таких представлений.

С их помощью педагог и ученик могут прослушать (увидеть) запись урока, выступления несколько раз. При этом оценку получившемуся звуку дает не только педагог, но и ученик, получивший возможность услышать свой голос со стороны и оценить его вместе с педагогом. Опыт работы показывает, воспитанники младших групп, видя, что идет запись урока, сразу «собираются» и становятся более сконцентрированными, потому как знают, что этот урок увидят родители и ждут похвалы, что немаловажно для начинающих маленьких артистов.

Еще хочу поделиться и рекомендую педагогам несколько нужных и важных программ, которые использую в своей работе:

«**Sound Forge**» - эта программа позволяет мне изменять тональность фонограммы, ее скорость, отрезать ненужные длинные проигрыши и повторяющиеся припевы, а так же с ее помощью можно увеличить или уменьшить громкость некоторых музыкальных фрагментов, создать свое попурри и не только;

«**Format Factory**» - с помощью данной программы можно необходимый песенный или музыкальный материал преобразовать в любой нужный формат. Например, песня, которая вам необходима для работы, есть только в видео-формате. При помощи конвертирования вы легко и быстро преобразовываете видео в аудио, а так же любой формат можно изменить в тот, который вам необходим.

Важную роль в обучении играет использование нотопечатных программ. Считаю, что педагогу необходимы в работе компьютерные нотопечатающие программы (**Sibelius, Encore, Finale, Score и др.**), с помощью которых можно прописать каждый голос вокального ансамбля (создать партитуру), редактировать – исправить обнаруженные ошибки и опечатки; корректировать постраничное расположение текста; транспонировать в удобную тональность и др.

В период временных ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией одной из острых проблем стал переход образования, в том числе и дополнительного, в дистанционный формат.

В соответствии со статьей 16 Федерального Закона «Об образовании в РФ», в организациях дополнительного образования могут применяться электронное обучение и дистанционные технологии, что открыло педагогам широкие возможности для внедрения новых форм и методов работы.

С переходом в дистанционный режим мы сохранили формат индивидуальных занятий с использованием платформ Zoom, WhatsApp и V Kontakte.

Удобство данных сервисов связано с возможностью осуществления прямой видеозаписи занятия и его последующего просмотра, который позволит провести педагогический анализ, выявить положительные стороны, обозначить ошибки и пути их исправления.

Для технического обеспечения образовательного процесса необходимы:

- стационарный компьютер с устойчивым интернет-соединением;
- музыкальный инструмент для работы педагога (клавишный синтезатор или фортепиано);
- наушники с гарнитурой и внешний аудионоситель для воспроизведения фонограмм у обучающегося (смартфон с оптимальной выходной мощностью динамика или Bluetooth колонка).

Каждое занятие строилось по определенному алгоритму:

1. Приветствие;
2. Дыхательные, речевые и вокально-интонационные упражнения;
3. Работа над репертуаром;
4. Творческо-постановочная часть (работа над художественным образом);
5. Подведение итогов.

С целью закрепления знаний и практических навыков, полученных в процессе занятия, обучающимся предлагались задания для самостоятельной работы: тесты по теоретическому материалу; просмотр видео – уроков известных педагогов по вокалу, имеющихся на канале YouTube, по вокальным техникам и упражнениям, отсортированных для каждого возраста индивидуально ; пение вокальных упражнений под фонограмму «минус»; видеозапись и анализ собственного исполнения; артикуляционный тренинг на выбор, соответствующих возрасту ребенка.

Для контроля и оценки качества выполнения заданий мы использовали различные формы обратной связи: отправка материалов и видео - отчетов на электронную почту педагога или в группу Вконтакте; опросы и индивидуальные консультации.

К моему глубочайшему сожалению, групповые занятия на платформе ZOOM считаю неудачным опытом работы в период пандемии, потому как она рассчитана на одного говорящего, а остальные присутствующие являются слушателями. Возможно, занятия другой направленности удобно проводить на данной платформе, но вокалистам в этом плане не повезло. Пока еще не создана такая платформа, которая бы позволяла полноценно звучать ансамблю в системе прямой трансляции онлайн урока. Надеюсь, в скором будущем и мы сможем петь большим составом одновременно, не перебивая друг друга.

В нашем случае дистанционные групповые онлайн уроки представляли собой цикл бесед по теории и разбору проблемных моментов при работе с репертуаром .

Но нельзя не отметить положительные стороны использования ИКТ в создавшейся ситуации онлайн обучения. Благодаря ИКТ технологиям у воспитанников появилась возможность уделить больше внимания на саморазвитие и знакомство с основными вокальными жанрами, проследили эволюцию эстрадной вокальной музыки в истории зарубежной и отечественной культуры, раскрыли характерные черты эстрадных вокальных стилей (фолк, кантри, латина, регги, блюз, R&B, соул, фанк, хип-хоп, диско), изучили особенности мюзикла и рок-оперы. Практика показала, что видеоконференции-беседы вызвали интерес не только у детей, но и у родителей, направивших отзывы в адрес педагога.

В период самоизоляции наши воспитанники не имели возможности принимать участие в публичных концертах и конкурсах, но это не значит, что накопленный творческий багаж не был востребован. Большим стимулом для детей стали онлайн-конкурсы и фестивали, для участия в которых необходимо было отправить видеозапись выступления, сделанную в домашних условиях. Воспитанники Образцового детского коллектива Вокальная эстрадно-джазовая студия «Мечта» в период дистанционного обучения (апрель – июнь 2020 г.) приняли участие в 10 международных, всероссийских, региональных и городских дистанционных онлайн-конкурсах и фестивалях, проводившихся в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Мончегорске. По результатам просмотров конкурсных видеоматериалов наши юные вокалисты получили звания Лауреатов 1,2,3 степени, а так же Гран-При. Дети сами искали репертуар, исходя из тематики предоставленного конкурса, советуясь с педагогом. Записывали домашние репетиции, с каждым индивидуально разбирали и корректировали сложные моменты, подбирали образ и костюм. Из всего коллектива в количестве 38 человек в конкурсах приняло участие 19 солистов в возрасте от 6 до 17 лет.

Подводя итог, хотела бы выделить положительные и отрицательные стороны онлайн обучения.

По-моему мнению, самым существенным и явным недостатком дистанционного обучения является то, что при сохранении эмоциональной связи с учеником нет физического контакта, который очень важен в практике обучения вокалу, в особенности, если ученик только начинает заниматься постановкой голоса. При формировании звука задействованы многие группы мышц, и подсказать, как контролировать их расслабление/напряжение при пении в определенные моменты времени – одна из задач педагога по вокалу. Так же работа в дистанционном формате показала, что часовая нагрузка педагога существенно увеличилась, потому как консультации индивидуальные и требуют гораздо больше времени, чем в обычные занятия.

Явным преимуществом онлайн-обучения является то, что преподаватель и ученик не ограничены расстоянием и местом проживания. Можно обучаться у преподавателя из другого города или другой страны. Преподаватель, не выходя из дома, не затрачивает много времени на передвижение, а это позволяет иметь больше времени, чтобы вкладывать свои силы и знания на работу с компетенциями и практическими умениями учеников.

Практический и творческий опыт показал, что не следует воспринимать дистанционное обучение исключительно в негативном аспекте, поскольку это не только отказ от стандартных и привычных форм работы, но и новые возможности, новые способы взаимодействия. В условиях дистанционного образования формируются умения и навыки, которые, безусловно, пригодятся в дальнейшей жизни, работе, учебной деятельности. Для детей открывается возможность развивать такие качества как самостоятельность, ответственность, добросовестность, креативность. Педагоги в совершенстве овладеют информационно-коммуникационными технологиями, а также создадут необходимый в наше время электронный банк дидактических, учебно-методических материалов и пособий.

Вместе с тем, опыт дистанционного дополнительного образования еще мало изучен и не был предметом разноплановой экспертизы, рефлексии и регулярных дискуссий. В сложившейся ситуации эти процессы должны развернуться более широко и, в свою очередь, стимулировать изменения в методиках и практике.

Статья <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-tehnologii-vokalno-horovoy-raboty-s-detmi/viewer>