

УДК 784

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ АУТЕНТИЧНОСТИ ВОКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ци Инхао,магистр, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
450042412@qq.com

Аннотация

Статья посвящена актуализации содержания профессионального вокального образования с учетом современных вызовов и изменений в рамках решения проблемы сохранения аутентичности вокальной школы в условиях глобализации музыкального образования. Автор приходит к выводу, что вокальная педагогика сочетает классические традиции и инновационные технологии, формируя новые подходы к освоению культурного континуума и ставя перед собой задачи сохранения аутентичности вокальной школы. Влияние информационной революции изменило общество и вокально-исполнительскую деятельность, способствуя глобализации и развитию вокально-исполнительской культуры как выражения профессионализма и способности адаптироваться к разнообразию стилей. Термин "вокально-исполнительская культура" получил широкое распространение благодаря своей универсальности, охватывающей разные аспекты исполнительского искусства и роль певца в создании эстетической среды. Статья также рассматривает аутентизм в музыкальном исполнительстве как стремление к точному воспроизведению звучания прошлых эпох, подчеркивая его значение для вокально-исполнительской культуры в европейской традиции. Современное понимание вокально-исполнительской культуры как гармоничной системы предполагает взаимодействие вокальной технологии, творческой интерпретации и природной одаренности, учитывая социально-психологические аспекты личности. Педагоги во время процесса обучения сольному пению должны интегрировать эти элементы, развивая способности учащихся и подготавливая их к культурно-просветительской деятельности.

Ключевые слова: аутентичность, вокальная школа, глобализация, музыкальное образование, цифровизация

THE PROBLEMS OF PRESERVING THE AUTHENTICITY OF VOCAL SCHOOLS IN THE CONTEXT OF THE GLOBALIZATION OF MUSIC EDUCATION

Qi Yinghao,

Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen

ABSTRACT

The article is devoted to updating the content of professional vocal education, taking into account modern challenges and changes in the framework of solving the problem of preserving the authenticity of vocal schools in the context of the globalization of music education. The author comes to the conclusion that vocal pedagogy combines classical traditions and innovative technologies, forming new approaches to the development of the cultural continuum and setting itself the task of preserving the authenticity of the vocal school. The impact of the information revolution has changed society and vocal performance, contributing to globalization and the development of vocal performance culture as an expression of professionalism and the ability to adapt to a variety of styles. The term «vocal performance culture» has become widespread due to its versatility, encompassing various aspects of the performing arts and the role of the singer in creating an aesthetic environment. The article also examines authenticity in musical performance as a desire to accurately reproduce the sound of past eras, emphasizing its importance for vocal and performing culture in the European tradition. The modern understanding of vocal and performing culture as a harmonious system presupposes the interaction of vocal technology, creative interpretation and natural talent, taking into account the socio-psychological aspects of personality. Teachers should integrate these elements during the learning process of solo singing, developing students' abilities and preparing them for cultural and educational activities.

Keywords: authenticity, vocal school, globalization, music education, digitalization

Современная вокальная педагогика ставит перед собой задачу актуализации содержания профессионального образования. Сочетание классических традиций и инновационных технологий создает новые формы освоения культурного континуума и обостряет проблемы сохранения аутентичности вокальной школы. Информационная революция быстро изменила общество и повлияла на вокально-исполнительскую деятельность, вызывая ее глобализацию. Вокально-исполнительская культура стала ключевым понятием, отражающим высокий профессионализм певца и способность адаптироваться к стилевому разнообразию вокального искусства. Овладение этой культурой необходимое условие на всех этапах вокального образования.

Цифровая революция в 80-х годах привела к глобальному переходу от аналоговых к цифровым технологиям, значительно расширила использование информационно-коммуникационных технологий и ускорила глобализацию. Это изменение создало возможности для взаимодействия и получения прогнозируемых результатов. Академический вокальный контент значительно расширил возможности как профессионалов, так и любителей сольного пения, благодаря формированию «виртуальной вокальной культуры». Некоторыми ее важными аспектами человечество пользуется уже несколько десятилетий, и это достижение связано с цифровизацией [1, с. 10].

Термин «вокально-исполнительская культура» широко используется в вокальной практике благодаря своей универсальности. Он охватывает разнообразные аспекты исполнительского искусства и отражает ясное понимание певцом своей роли в создании вокальной культуры как развивающейся эстетической среды. Хотя это выражение может служить синонимом более узких понятий, таких как музыкальность или вокальная школа, в теории оно слабо разработано. Педагоги и исполнители придают ему значение в зависимости от конкретного контекста.

Аутентизм в музыкальном исполнительстве представляет собой движение, которое стремится максимально точно воспроизводить звучание музыки прошлых эпох. Это создает уникальное эстетическое впечатление [2, с. 440].

Культура, как противоположность Природе, передается через традиции, язык и символы, образуя сложную и изменчивую среду, созданную человеком. Вокально-исполнительская культура в европейской традиции на протяжении семнадцати веков выступала как важный элемент музыкального искусства, формируя канон певческого знания. Она стала механизмом сохранения и

передачи ценностей, где техника приобрела новое значение через развитие инструментальной музыки и исполнительских технологий.

Современное научное знание рассматривает вокально-исполнительскую культуру как гармоничную систему, включающую способы выполнения, результаты деятельности, и степень развитости личности, вовлеченной в процесс. Эти элементы образуют «ядро культуры», состоящее из стабильных певческих ценностных ориентаций.

В вокально-исполнительской культуре основными элементами являются вокальная технология, творческая интерпретация, природная одаренность и социально-психологическая способность личности. Взаимодействие этих компонентов связано с обновляющейся информационной составляющей, формирующей «периферию» культуры, которая подвержена изменениям и инновациям, но однако должна сохранять свою аутентичность. Эта информация служит основой для развития певческой технологии и трансформации художественного опыта [3, с. 76].

Преподаватели сольного пения должны учитывать эту сложную систему, чтобы с первых занятий определять возможности студента и развивать его таланты. Важен подход, который позволит интегрировать ученика в процесс вокального становления. К окончанию среднего звена, ученик должен быть способен активно участвовать в культурно-просветительской деятельности, создавая информационное пространство для формирования эстетических потребностей и привлечения разновозрастной аудитории к музыкальной культуре.

Организация учебного процесса в вокальном образовании требует акцента на социальный компонент, способствующий осознанию студентом общественной значимости профессии. Студенты часто обладают отрывочными знаниями о вокальном исполнительстве, сформированными под влиянием средств массовой информации, акцентирующих внимание на шоу-бизнесе. Преподаватели должны создавать новую концепцию восприятия вокального искусства, ломая стереотипы.

Обучение вокальной школе предполагает развитие слуховой подготовки и музыкального менталитета, способствующих правильному звукообразованию. Несмотря на изученность технологических аспектов вокального процесса, системное исследование представлений о творческой деятельности остается вне поля зрения методологии. Вокальные навыки требуют системной работы голосового аппарата, основанной на осознанных действиях.

Педагог должен учить ученика слушать вокальную музыку, уделяя внимание эмоционально-образным аспектам и исполнительским приемам. Освоение специально подобранной вокальной музыки является важной частью самостоятельной работы и закладывания базовых навыков. На занятиях следует анализировать прослушанный материал для углубления понимания музыкального произведения и его интерпретации в пении.

На этапе накопления звуковой информации важно, чтобы сравнительно-аналитический аспект развивался естественно, переходя от количества фактов к их качественному пониманию. При этом акцент необходимо делать на содержательной стороне вокального исполнительства, чтобы не допустить преобладания технологических задач над художественным смыслом. Культура представления способствует управлению эмоциями в пении, где эмоция должна гармонично сочетаться с вокальной интонацией. Психологическое состояние перед звукообразованием является ключевым, так как оно позволяет организовать физическое состояние для лучшего воплощения опыта в пении.

Комплексное развитие вокальных способностей студентов наиболее успешно осуществляется в музыкально-театральных учебных заведениях, где они погружаются в атмосферу театра с самого начала обучения. Поколение Z, привыкшее к цифровому контенту и виртуальной реальности, сталкивается с реальной звуковой средой как с открытием. Академическое пение предполагает использование «живой» акустики, которая играет важную роль в обучении, противопоставляя опыт цифровому звучанию. Современные ученики идут от виртуальной реальности к живому звуку, противоположно своему педагогическому прошлому, что делает их путь уникальным.

Технический прогресс внедрился в сферу академического вокального образования, инициировав цифровизацию, которая трансформировала процесс обучения, сделав его интерактивным и персонализированным. В период дистанционного обучения 2020-2021 годов произошло значительное преобразование образовательной среды в цифровую, зависимую от

технологий и интернета. Цифровая образовательная среда теперь представляет собой комплекс электронных условий и возможностей для обучения, требующий активности от преподавателей и учеников.

В условиях цифровой трансформации вокального образования возникли трудности, связанные с акустическими искажениями при использовании мобильных устройств и технологических ресурсов. Это вызвало опасения за сохранение ключевых профессиональных качеств певческого голоса и аутентичности вокальной школы. Однако, несмотря на возникающие проблемы, академическая культура благодаря своей консервативности продолжает поддерживать традиции. Решение было найдено в создании цифрового образовательного контента, который дополнял и развивал новую цифровую среду.

На рубеже веков выдающиеся отечественные оперные исполнители, такие как Галина Вишневская, Елена Образцова и Валентина Левко, активно поддерживали вокальное творчество среди детей и подростков. В их образовательных учреждениях велась работа по развитию юных вокалистов, включая сбор и передачу опыта [4, с. 44]. Быстрое развитие цифрового образовательного контента детского вокала способствовало популяризации исполнительства и его стремительному распространению благодаря коммуникационным технологиям. Конец второго десятилетия двадцать первого века ознаменовался наличием разнообразного контента, включая аудио и видео записи, нотные архивы и мастер-классы. Цифровая трансформация образования оказалась жизнеспособна лишь на основе традиционных методов обучения. Однако проблема обесценивания информации из-за ее доступности в интернете продолжает оставаться актуальной. Цифровые средства ведут к созданию образовательных технологий, но академическая культура сохраняет свои традиционные ценности, демонстрируя необходимость обучения в естественной акустике.

Цифровая образовательная среда, будучи плюралистичной и доступной, требует внимания к цифровой безопасности. Она связана с цифровым этикетом, использованием персональных данных и авторским правом. Формирование культуры использования цифровых ресурсов является важной задачей современного вокального образования.

Таким образом, в XXI веке российская академическая вокальная школа завоевала передовые позиции благодаря аутентичной и самобытной системе образования, унаследовавшей богатые традиции советского периода. Эти принципы позволили успешно преодолеть дистанционное обучение и цифровую трансформацию образовательного процесса. Воспитание вокально-исполнительской культуры открывает новые перспективы в педагогике. Изучение искусства исполнительства как культурного феномена помогает отслеживать генезис певческих традиций и динамику вокального опыта. Это требует комплексного методологического подхода, связывающего вокальную практику с такими областями, как культурология, философия, эстетика, социология и информационные технологии. Цифровизация академического образования в условиях глобального технического прогресса является необратимым явлением, которое обеспечивает качественное взаимодействие всех компонентов образовательной системы. Она должна выступать катализатором для развития исполнительского потенциала и совершенствоваться по принципу трансляции традиционной системы вокального обучения и сохранения ее аутентичности.

Список литературы:

1. Свитова, Т. В. Метапредметный подход к построению курса истории исполнительского искусства / Т. В. Свитова // Эйдос. – 2020. – № 1. – С. 10.
2. Копытина, И. С. Аутентизм как движение в музыкальном исполнительстве / И. С. Копытина // Межкультурное взаимодействие в современном музыкально-образовательном пространстве. – 2021. – № 19. – С. 438-447.
3. Торопова, А. В. Антропологические вызовы к системе музыкального образования / А. В. Торопова // Проект «Музыка для всех»: от теории к практике. – Якутск : Издательско-информационно-технологический центр «Алаас», 2022. – С. 72-77.

4. Иванченко, Т. В. Синтез народного и профессионального музыкального искусства как фактор сохранения русской национальной культуры / Т. В. Иванченко // Культура: управление, экономика, право. - 2022. - № 2. - С. 43-46.

References:

1. Svitova, T. V. Meta-subject approach to building a course in the history of performing arts / T. V. Svitova // Eidos. - 2020. - No. 1. - P. 10.
2. Kopytina, I. S. Authenticity as a movement in musical performance / I. S. Kopytina // Intercultural interaction in the modern musical and educational space. - 2021. - No. 19. - P. 438-447.
3. Toropova, A. V. Anthropological challenges to the system of music education / A. V. Toropova // The project "Music for All": from theory to practice. - Yakutsk: Publishing and Information Technology Center "Alaas", 2022. - P. 72-77.
4. Ivanchenko, T. V. Synthesis of folk and professional musical art as a factor in the preservation of Russian national culture / T. V. Ivanchenko // Culture: management, economics, law. - 2022. - No. 2. - P. 43-46.