

Восемнадцатые муниципальные Керековские педагогические чтения работников
образовательных организаций
Билибинского муниципального района

Обучение и воспитание в современном образовательном
пространстве: тенденции, технологии, векторы развития при
обучении вокальному мастерству.

Свиридова Жанна Николаевна
*Педагог дополнительного образования
Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Билибинский Центр дополнительного образования»*

2025 год

В эпоху стремительных технологических изменений система дополнительного образования, в частности обучение вокалу, претерпевает значительные трансформации. Традиционные методы обучения обогащаются инновационными технологиями, открывая новые перспективы для развития вокального мастерства. Одним из ключевых векторов развития является интеграция цифровых ресурсов в образовательный процесс. Онлайн-платформы, интерактивные приложения и виртуальные студии позволяют ученикам получать доступ к образовательным материалам в любое время и в любом месте. Это особенно актуально для детей, проживающих в отдаленных районах или имеющих ограниченные возможности посещения очных занятий. Технологии также способствуют индивидуализации обучения.

Программное обеспечение для анализа вокала позволяет выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, адаптируя программу обучения под его индивидуальные потребности. Использование искусственного интеллекта в обучении вокалу открывает новые возможности для автоматизации рутинных задач, таких как оценка прогресса и подбор репертуара.

Не менее важным является развитие сценического мастерства. Вокал – это не только звук, но и образ, который артист транслирует зрителям. Поэтому педагог должен уделять внимание развитию артистизма, сценической речи, пластики и умению держаться на сцене. Организация концертов и конкурсов позволит ученикам получить опыт публичных выступлений и научиться справляться с волнением.

Современное образовательное пространство, в том числе и в сфере вокального искусства, претерпевает значительные изменения. Оно становится более гибким, персонализированным и ориентированным на развитие уникальных талантов каждого ученика. Вот некоторые ключевые тенденции, технологии и векторы развития, которые формируют этот динамичный ландшафт.

Тенденции, меняющие подход к обучению вокалу:

- **Персонализация и индивидуализация:** Отход от унифицированных программ к созданию индивидуальных образовательных траекторий. Это означает учет особенностей голоса, музыкальных предпочтений, целей и темпа обучения каждого ребенка. Педагог становится скорее наставником и проводником, помогающим раскрыть потенциал.
- **Комплексный подход:** Вокальное искусство рассматривается не только как техническое владение голосом, но и как целостное развитие личности. Это включает в себя развитие музыкальности, артистизма, эмоционального интеллекта, навыков сценического поведения и даже психологической устойчивости.
- **Акцент на практическую деятельность и исполнительство:** Больше внимания уделяется реальным выступлениям, участию в конкурсах, фестивалях, мастер-классах. Дети учатся не только петь, но и презентовать себя, работать в команде (например, в ансамблях или хорах), справляться с волнением.

- **Развитие "мягких навыков" (soft skills):** Помимо технических навыков, акцент делается на развитие коммуникабельности, умения работать в команде, критического мышления, самоорганизации, креативности и адаптивности. Эти навыки становятся все более востребованными в любой сфере, включая творческую.
- **Формирование "обучающегося на протяжении всей жизни":** Современное образование стремится привить детям любовь к постоянному самосовершенствованию и обучению, понимание того, что развитие в вокальном искусстве не заканчивается с получением диплома или грамоты.

Технологии, расширяющие возможности обучения:

- **Онлайн-обучение и гибридные форматы:** Дистанционные уроки, вебинары, онлайн-курсы стали неотъемлемой частью образовательного процесса. Это позволяет преодолеть географические барьеры, получить доступ к лучшим педагогам и материалам, а также учиться в удобном темпе. Гибридные модели сочетают онлайн-формат с очными занятиями, предлагая оптимальное решение для многих.
- **Цифровые платформы и приложения:** Существует множество приложений для развития слуха, ритма, запоминания нот, анализа вокальной техники. Цифровые партитуры, нотные редакторы, программы для записи и обработки звука также активно используются.
- **Искусственный интеллект (ИИ):** ИИ может использоваться для анализа вокальной техники, предоставления обратной связи по интонации и ритму, подбора репертуара, а также для создания персонализированных упражнений.
- **Видеоанализ и запись:** Возможность записывать свои занятия и выступления, а затем анализировать их с педагогом.

Вектором развития является также сотрудничество с другими образовательными учреждениями и творческими организациями. Это позволит ученикам участвовать в совместных проектах, обмениваться опытом и расширять свои профессиональные связи. Организация мастер-классов с известными вокалистами и педагогами.

Однако, несмотря на перспективные возможности, важно помнить о роли педагога в образовательном процессе. Именно педагог является главным источником вдохновения и поддержки для учеников. Он помогает им раскрыть свой творческий потенциал, преодолеть трудности и достичь высоких результатов. Это позволит создать максимально комфортную и эффективную среду для развития вокального мастерства каждого ученика. Важным аспектом развития вокального мастерства поможет им получить ценные знания и навыки.

Работа строиться таким образом, чтобы не нарушать целостный педагогический процесс: учитываются музыкальные цели, задачи эстетического воспитания и конкретные перспективы коллектива. В ходе постановочной работы над песней на репетициях дети усваивают музыкально-танцевальную природу искусства. У них развиваются творческая инициатива, художественное воображение, ассоциативная память, воображение, умение передать музыку и содержание образа движением,

желание импровизировать. Занятия в вокальном ансамбле помогают ребенку легко входить в коллективную работу, развивают чувство партнерства и товарищества, волю, целеустремленность, терпение. Обучающиеся психологически успешнее своих сверстников меньше страдают от одиночества имеют представление о своей значимости, ценности, востребованности.

Формирование личности посредством музыкального искусства, коллективное решение многих вопросов, доверительные отношения детей, педагога, доброта и внимание, право выбора- основополагающие принципы воспитания в данном творческом коллективе. В коллективе создан такой воспитывающий социум, который позволяет детям компенсировать недостаток культурного воспитания, духовного развития. На занятиях эстрадного вокала у обучающихся есть возможность заниматься как группой, так и индивидуально. А также присутствует комплексное обучение-наряду с занятиями вокалом проводятся занятия сценического движения. Большие возможности в плане воспитания представляет содержание репертуарного плана ансамбля. Это произведения различной направленности: детские, стилизованные под народные, джазовые и другие произведения разные по смыслу, характеру, ритму. Я иду своим путем в формировании репертуара, соответствующего возможностям исполнителей, и поиска режиссерских приемов, позволяющих воспитанникам справиться с творческими заданиями. Если мы формируем разносторонне развитую личность, то должны максимально раскрыть творческий потенциал ребенка. Одним из главных механизмов в развитии творческих способностей детей и раскрытии их творческого потенциала, я, как педагог. Считаю расширение участия детей в организации работы вокального ансамбля- самостоятельный поиск произведений, выполнение набросков костюмов и элементов сценического костюма, поиск в средствах массовой коммуникации конкурсов различного уровня. в результате проведенных опросов сделаны выводы о том, что обучающиеся считают очень полезным анализ проведенной работы (разбор концертных номеров), обучающиеся особо любят общаться в процессе анализа, где они учатся формулировать и четко выражать свои мысли. Знания и умения полученные обучающимися в ходе занятий способствуют лучшему пониманию ими окружающего мира и применяются ими в повседневной жизни. Дети с огромным удовольствием участвуют в различных концертах мероприятиях на занятиях у них есть возможность проявить свою индивидуальность, самовыражение. Это значит, что ребенку удалось найти свое место в коллективе осознать себя как востребованную личность.

Бесспорно, что достижения педагога, достижения его воспитанников зависит от профессионализма руководителя коллектива, но большое значение в развитие личности ребенка оказывает его окружение, особенно родители, члены семьи и актуальность эта –очевидна. Мое тесное сотрудничество с родителями оказывает значительное влияние на процесс развития личности ребенка и, поэтому одна из целей которую ставлю-максимально привлечь родителей к участию в жизни ансамбля. Любое мероприятие-это взаимодействие с родителями.

По моему убеждению, чтобы привлечь к работе всех, необходимо создать среду погружения в мир детства, в мир достижения ребенка, и в тоже время, чтобы она несла функцию информирования родителей.

В результате работы я пришла к следующим выводам:

Развитие коллективного творчества, обучающегося в дополнительном образовании направленно на решение задач их подготовки к творчеству в созидательной жизнедеятельности и предполагает их добровольное включение в художественно-эстетические занятия и получение в них продуктивных результатов-концертные выступления с коллективом городских мероприятиях, участие в конкурсах и фестивалях, привитие любви к музыке и музыкальному творчеству.

Также хочется отметить, что педагог должен уметь поощрять учащихся, правильно подобранными словами. Его вид, его выражение, его мимика должна нести заряд положительных эмоций, чтобы учащиеся, глядя на него, заражались позитивностью и настроем на положительную работу. Без упреков, нотаций, выговоров и обвинений в лени. И все это – доброжелательно, искренним признанием права каждого на ошибку.

Современное занятие – это тонко построенный механизм, важно чтобы этот механизм работал в правильной, гуманной и здоровой атмосфере.

1. Артамонова Е. Компетентностный подход к формированию педагога в условиях модернизации образования // Воспитание школьника. - 2008. - №1.
2. Байхонова С. З. Управление качеством образования на основе компетентностного подхода // Менеджмент в образовании. - 2010. - №4.
3. Деятельность методической службы в системе повышения квалификации педагогических кадров. (Алматы, 2009 - РИПКСО)