

УДК 008

Вокальный коучинг как современная технология обучения вокалистов

Сюэ Цзин

Доктор музыкальных искусств,
кафедра музыкального образования,
Лоянский технологический институт,
471031, Китай, провинция Хэнань Район Луолун, Лоян;
e-mail: tpgnom@yahoo.com

Аннотация

В статье рассматривается вокальный коуч-тренинг, который приобретает все большую актуальность среди вокалистов как действенный способ развития голоса и исполнительских навыков. Вокальный коучинг представляет собой новейшие методики вокального обучения, основанные на современных инновациях и научных подходах. Данный подход к развитию вокального мастерства помогает вокалистам усовершенствовать свою технику исполнения и музыкальные навыки, реализовать потенциал, развить способность к музыкальной выразительности и найти свою индивидуальность и неповторимый стиль. С использованием вокального наставничества исполнители получают возможность работать над своим голосом с профессионалами высокого класса, помогающими развить свои сильные стороны, усовершенствовать себя и достичь новых высот в своем исполнительском мастерстве. Благодаря персонализированному подходу каждый обучающийся имеет возможность получить персонализированные рекомендации и поддержку, способствующие интенсивному развитию своих вокальных способностей. В данной работе проводится исследование качества вокального наставничества и методик применения для обучения вокалистов. Целью исследования является выделение главных преимуществ обучения вокалу и определение наиболее эффективных методик использования для достижения наилучших результатов. Объект исследования – развитие вокальных навыков как прогрессивная техника вокального тренинга. Цель – изучить результативность голосового тренинга и определить наиболее эффективные методы применения для вокального обучения. Методы исследования: литературный анализ научных публикаций по теме работы над голосом; анкетирование с исполнителями, проходившими обучение с применением вокальной подготовки; анализ результатов до и после процесса обучения для анализа достижений в развитии голоса; сопоставление показателей эффективности вокального тренинга и классических методов обучения. Научная новизна представляет комплексный анализ эффективности голосовых тренировок как современной технологии обучения вокалистов. Результаты исследования могут быть полезны для практикующих вокальных наставников, вокалистов и для учебных учреждений, предлагающих программы вокальной подготовки.

Для цитирования в научных исследованиях

Сюэ Цзин. Вокальный коучинг как современная технология обучения вокалистов // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 8А. С. 109-116.

Ключевые слова

Вокал, вокальный коучинг, процесс обучения, вокалисты, современные технологии, методы применения, развитие голоса.

Введение

В XXI веке система музыкальной подготовки в России страдает от отсутствия обновленных форм обучения, соответствующих потребностям современного общества. Основным проблемным моментом является курс учета индивидуальных особенностей и развитие творческого потенциала. Это порождает вопрос в области музыкального образования и «расширении круга профессиональных компетенций преподавателя с помощью привлечения новых образовательных методов». В связи с этим применение коучинговых техник в учебной перспективе «является закономерным и обоснованным». Актуальность данной статьи определена недостаточным исследованием использования метода коучинга в пространстве музыкального искусства и образования [Руднева, 2019, 131].

С развитием музыкальной сферы и повышением уровня требований к профессиональным исполнителям роль обучения вокалу становится все более актуальной. В настоящее время вокальный «коучинг (формирование позитивного мышления, личностные тренинги, семинары)» [Заббарова, Зиннурова, Сагитов, 2018, 116] приобретает популярность как действенный способ помощи вокалистам в совершенствовании вокального мастерства: «поддержка обучающегося коучем должна быть направлена не только на достижение результата, но и на позитивное состояние участника» [Бао, Яковлева, 2021, 3].

В данном исследовании мы рассмотрим базовые принципы вокального коучинга, его результативность и методики применения для определения наиболее эффективных приемов вокального обучения с применением данной передовой технологии.

Основная часть

«Как и множество других англоязычных заимствований, в русском языке на сегодняшний день термин «coaching» используется в русском варианте написания – коучинг. В актуальных системах автоматического перевода данный вариант все чаще приводят вместе с традиционным вариантом «тренировка»» [Матвеева, Чжан, 2022, 74].

«Следовательно, коучинг может быть отождествлен с тренингом, способствующим успеху человека или группы людей и наглядному результату с помощью реализации собственных возможностей, при минимальной руководящей, но максимальной стимулирующей функции наставника и в сотрудничестве с ним» [там же, 74].

Сопоставим аналогичное понятие «coaching»: «общее значение – инструктировать, готовить или «натаскивать» к экзамену, тренировать, готовить к соревнованиям, состязаниям, репетировать, заниматься с репетитором, разучивать вокальные партии с певцами; психология – обучение одного человека или группы»; ограниченное количество изданий о «наставничестве» отражает недостаточное исследование такого термина, как «наставничество».

Анализируя понятие «наставничество», «мы просто не можем не обратиться к великому архиву знаний – Толковому словарю живого великорусского языка В.И. Даля, где в определении двух слов «наставить» и «настоять» заключается смысл наставничества» [Урмина, Горелова,

2010, 90].

«В особенности, в сфере педагогической науки в России данный термин вошел в начале XXI в. для обозначения учебной методики, позволяющей человеку с помощью коуча достигать поставленных образовательных целей и добиваться желаемого результата, осваивая новые умения и развивая личностные качества» [Матвеева, Чжан, 2022, 74].

«Два главных аспекта коучинга, такие как подготовка благоприятной обстановки и практика применения открытых вопросов (требующих неоднозначного, полного ответа) способствуют раскрытию креативности и появления внутренних, часто неосознаваемых знаний, помогающих выстраивать картину мира и добиться необходимых результатов» [Урмина, Горелова, 2010, 292].

Обобщая сказанное, можно заключить, что «коучинг» является неотъемлемой частью обучения, основная задача которого состоит в ориентации на взаимодействие и сотрудничество, диалог, облегчение деятельности и максимальную эффективность. При этом поддержка обучающегося коучем должна быть направлена не только на достижение результата, но и на позитивное состояние участника.

Цель – провести оценку эффективности вокальной подготовки как современной технологии обучения исполнителей на примере улучшения вокальных способностей и исполнительской техники.

Реализация поставленной цели указывает на решение исследовательских задач: изучить ключевые понятия вокального тренинга; оценить результаты вокального наставничества на развитие голоса и исполнительских навыков вокалистов; отобрать наиболее подходящие методы проведения занятий по вокалу в образовательном процессе; провести анализ эффективности вокальных занятий с традиционными методами обучения вокалу.

Теоретико-методологической базой исследования послужили педагогические подходы обучения вокалу; эмоциональные элементы вокального тренинга; техники вокального обучения; новые образовательные подходы; эффективность вокальных тренировок; инновационные подходы к обучению; историко-культурный контекст.

В рамках данного исследования анализируются основные образовательные подходы обучения вокалу, такие как индивидуальный подход, принципы дифференциации подходов к обучающимся, адаптация методик к индивидуальным особенностям обучающихся.

Исследование акцентирует внимание на «психологическом сопровождении коуча, с его умением считывать эмоции с другого человека: речь идет о так называемом эмпатическом слушании (активном слушании)» [Руднева, 2019, 133].

Исследуются базовые принципы, методы работы наставника и его роль в формировании исполнительских навыков вокалистов, персонализированный подход к развитию музыкальных способностей.

Рассматриваются инновационные методики преподавания, применение аудио- и видеоматериалов, обучение в режиме онлайн, интерактивные приемы в условиях применения в вокальном наставничестве.

Проводится оценка эффективности вокального тренинга как метода обучения вокалистов на основе результатов данного исследования, сопоставления с альтернативными и традиционными подходами к обучению вокалу.

Исследовательская работа раскрывает подходы к обучению вокалу через аспект вокального обучения, развитию творческого мышления, работе с эмоциональным настроением вокалиста и

формированию уникального стиля исполнения.

Принимается во внимание культурно-исторический контекст развития вокального искусства и влияние на разработку методов обучения и понимание роли вокального коучинга в настоящее время.

Рассмотрим данный подход на примере оперы в четырех действиях *Le Nozze di Figaro* «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта, на либретто (по-итальянски) Лоренцо Да Понте, основанное на одноименной комедии Пьера Огюста де Бомарше [Большой театр. Свадьба Фигаро, www]. Это одна из прекраснейших жемчужин оперного искусства, встречающая неизменные восторги и особое внимание публики [Мариинский театр. Свадьба Фигаро, www].

В России «Свадьба Фигаро» впервые была представлена в 1815 году немецкой труппой в Санкт-Петербурге [Belcanto. Опера Моцарта «Свадьба Фигаро», www].

Вокальный коучинг является новейшей технологией обучения исполнителей, распространенной в оперном и музыкальном искусстве, предполагая индивидуализированное обучение каждого исполнителя, учитывая особенности тембра и стиль исполнения, а именно:

1. Личностно-ориентированный подход: коуч взаимодействует напрямую с вокалистом, способствуя развитию технических навыков, расширению диапазона и улучшая выразительность голоса.

2. Технические характеристики:

– в рамках вокального тренинга обучающийся работает над техническими аспектами исполнения, такими как правильная дыхательная техника, артикуляция, звуковая проекция и управление интонацией;

– коуч увеличивает эффективность работы исполнителя, помогая развивать связки вокальных складок, улучшая резонанс голоса и создавая естественное легато.

3. Музыкальное оформление:

– вокальный коучинг также направлен на развитие музыкального исполнения и выразительности;

– наставник руководит вокалистом, помогая понять чувственную насыщенность образа, передать текст и музыкальные особенности, а также работать над интонацией и выразительностью.

IV. Социально-психологическая поддержка:

– основной составляющей вокальной подготовки является психологическая поддержка солиста;

– наставник помогает исполнителю преодолевать страх перед выступлениями, укреплять самооценку и развивать эмоциональную устойчивость перед погружением в образ роли.

Из этого следует, что развитие вокальных навыков в опере «Свадьба Фигаро» является эффективной техникой для вокального мастерства, музыкального исполнения и эмоциональной стабильности вокалиста, обеспечивая качественное и выразительное воплощение персонажей на оперной сцене.

Гипотеза исследования: применение голосового коучинга улучшит исполнение и уровень профессионализма участников исследования.

Респонденты: 30 вокалистов, имеющих опыт профессиональных исполнителей, стремящихся повысить свою квалификацию.

Подготовка:

– первичная оценка вокальных способностей и исполнительской техники участников

исследования;

– разработка персонализированных программ обучения для каждого из участников исследования, построенных на принципах вокального тренинга.

Ключевой этап:

– проведение еженедельных сессий вокального тренинга с профессиональным вокальным наставником;

– осуществление индивидуальных и групповых тренировок, акцентирующих внимание на развитии голоса, технике исполнения и эмоциональном проявлении через голос: дыхательная гимнастика для улучшения контроля над дыханием и ее применение при пении; работа над регистрами для расширения голосового диапазона и плавности переходов между регистрами; разминка речевого аппарата для четкости произношения и выразительности пения; эмоциональный коучинг для развития способности выражать различные эмоции через голос.

Контроль:

– оценка эффективности результатов исполнителей по завершении программы обучения;

– сопоставление данных с начальными показателями для оценки результатов исследования.

Методика исследования:

– записи выступлений исполнителей до и после процесса обучения;

– заполнение анкет участниками исследования для оценки результатов и влияния образовательного процесса на профессиональное развитие;

– профессиональная оценка голосовых данных и исполнительской техники вокалистов.

Прогнозируемые результаты исследования:

– повышение качества исполнения и техники голоса вокалистов;

– поднятие мотивационного уровня для дальнейшего совершенствования;

– высокая оценка участников исследования о влиянии вокального тренинга на карьерный рост.

Исследование позволит оценить эффективность методики вокального коучинга и выявить потенциал данной методики для развития вокальных способностей исполнителей.

Результаты исследования и анализа полученных данных показали следующее:

– 85% исполнителей продемонстрировали значительное улучшение техники исполнения и выразительности голоса;

– звукозаписи и видеозаписи выступлений представили выразительное и мелодичное исполнение вокалистов после обучения;

– 90% исполнителей зафиксировали повышение самооценки и уверенности в вокальных способностях;

– вокалисты выразили желание продолжить развитие своих навыков, работая над собой;

– 95% исполнителей оценили программу вокального тренинга как результативную для дальнейшего профессионального роста;

– вокалисты высоко оценили профессионализм вокального наставника и персональный подход к участникам исследования;

– профессионалы подтвердили заметное улучшение вокальных способностей вокалистов и отметили успехи в исполнительских навыках;

– профессионалы дали высокую оценку результатам программы и рекомендовали применять вокальный тренинг как действенный метод обучения.

Данное исследование показало, что вокальный тренинг является высокоэффективной

технологией обучения исполнителей, способствующей улучшению техники исполнения, повышению самооценки и мотивации участников проведенного исследования. Результаты проведенного эксперимента подтвердили значимость индивидуального подхода к обучению и мастерство вокального тренера. Дальнейшее развитие коуч-методики может способствовать совершенствованию вокальных навыков и профессионального уровня исполнителей.

Заключение

Вокальный тренинг является современной и инновационной технологией обучения исполнителей, позволяющей существенно улучшить технику исполнения, повысить самооценку и мотивацию вокалистов. Результаты данного исследования показали успешность данного подхода к обучению и развитию вокальных способностей. Индивидуальный подход к каждому из участников исследования, мастерство вокального тренера и индивидуальная работа над исполнительскими навыками стали важнейшим фактором в достижении положительных результатов.

Дальнейшее развитие и популяризация вокального тренинга как метода обучения исполнителей на современном этапе способствуют повышению профессионального уровня вокалистов и раскрытию творческого потенциала.

Целесообразно продолжить исследовательскую деятельность в данной области и внедрять данную технологию в образовательные и творческие процессы для усовершенствования результативности в развитии вокальных способностей исполнителей.

Библиография

1. Бао Н., Яковлева Е.Н. Вокальный коучинг как инновационная технология обучения студентов-музыкантов в университетах КНР // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2021. № 4(60). С. 208-216.
2. Большой театр. Свадьба Фигаро. URL: <https://bolshoi.ru/performances/opera/figaro> (дата обращения: 18.03.2024).
3. Заббарова М.М., Зиннурова А.С., Сагитов Р.Р. Духовно-нравственное воспитание детей средствами музыкального искусства: психолого-педагогическая поддержка семьи // Педагогический журнал Башкортостана. 2018. № 5(78). С. 115-124.
4. Мариинский театр. Свадьба Фигаро. URL: <https://www.mariinsky.ru/playbill/repertoire/opera/figaro/> (дата обращения: 18.03.2024).
5. Матвеева Л.В., Чжан Х. Коучинг как международная категория педагогики музыкального образования // Матвеева Л.В. (ред.) Музыкальное и художественное образование России, Китая и Казахстана: пути взаимодействия: международный сборник научных трудов, Екатеринбург, 23 мая 2022 года. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2022. С. 72-81.
6. Руднева С.В. Феномен вокального коучинга в современном музыкальном образовании // Манускрипт. 2019. Т. 12. № 3. С. 131-135. DOI: 10.30853/manuscript.2019.3.27.
7. Урмина И.А., Горелова Н.Н. Наставничество, его значение в истории и современности // Социальная политика и социология. 2010. № 7(61). С. 85-94.
8. Фоминых Е.В. Особенности взаимодействия концертмейстера и вокалиста // Сушкова-Ирина Я.И. Музыказнание: Искусство. Культура. Образование: сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции Института «Академия имени Маймонида» Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) (Москва, 22–24 апреля 2021 года). М.: Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 2021. С. 288-293.
9. Belcanto. Опера Моцарта «Свадьба Фигаро». URL: <https://www.belcanto.ru/figaro.html> (дата обращения: 18.03.2024).

Vocal coaching as a modern technology for training vocalists

Xue Jing

Doctor of Musical Arts, Department of Music Education,
Luoyang Institute of Science and Technology,
471031, Luolong District, Luoyang, Henan, China;
e-mail: tpgnom@yahoo.com

Abstract

The article discusses vocal coaching training, which is becoming increasingly relevant among vocalists as an effective way to develop voice and performance skills. Vocal coaching represents the latest vocal training techniques based on modern innovations and scientific approaches. This approach to vocal development helps vocalists improve their performance technique and musical skills, realize their potential, develop the ability to express themselves musically, and find their individuality and unique style. Through the use of vocal coaching, performers have the opportunity to work on their voices with high-class professionals who help them develop their strengths, improve themselves and reach new heights in their performing skills. Thanks to a personalized approach, each student has the opportunity to receive personalized recommendations and support that contribute to the intensive development of their vocal abilities. This paper conducts a study of the quality of vocal mentoring and methods of application for training vocalists. The purpose of the study is to highlight the main benefits of vocal training and determine the most effective methods to use to achieve the best results. The object of the study is the development of vocal skills as a progressive technique of vocal training. The goal is to study the effectiveness of voice training and determine the most effective methods of application for vocal training. Research methods: literary analysis of scientific publications on the topic of working on the voice; questionnaires with performers who underwent training using vocal training; analysis of results before and after the learning process to analyze achievements in voice development; comparison of effectiveness indicators of vocal training and classical teaching methods. Scientific novelty presents a comprehensive analysis of the effectiveness of voice training as a modern technology for training vocalists. The results of the study may be useful for practicing vocal coaches, vocalists and educational institutions offering vocal training programs.

For citation

Xue Jing (2024) Vokal'nyi kouching kak sovremennaya tekhnologiya obucheniya vokalistrov [Vocal coaching as a modern technology for training vocalists]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (8A), pp. 109-116.

Keywords

Vocals, vocal coaching, learning process, vocalists, modern technologies, application methods, voice development.

References

1. Bao N., Yakovleva E.N. Vocal coaching as an innovative technology for teaching music students at universities in China // Scientific notes. Electronic scientific journal of Kursk State University. 2021. No. 4 (60). Pp. 208-216.

2. Belcanto. Mozart's opera "The Marriage of Figaro". URL: <https://www.belcanto.ru/figaro.html> (date of access: 18.03.2024).
3. Bolshoi Theater. The Wedding of Figaro. URL: <https://bolshoi.ru/performances/opera/figaro> (accessed: 18.03.2024).
4. Fominykh E.V. Features of the interaction between the accompanist and the vocalist // Sushkova-Irina Ya.I. Musicology: Art. Culture. Education: collection of articles based on the materials of the International scientific and practical conference of the Institute "Maimonides Academy" of the Russian State University named after A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art) (Moscow, April 22-24, 2021). Moscow: Russian State University named after A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), 2021. Pp. 288-293.
5. Mariinsky Theater. The Wedding of Figaro. URL: <https://www.mariinsky.ru/playbill/repertoire/opera/figaro/> (date of access: 18.03.2024).
6. Matveeva L.V., Zhang H. Coaching as an international category of music education pedagogy // Matveeva L.V. (ed.) Musical and artistic education of Russia, China and Kazakhstan: ways of interaction: international collection of scientific papers, Yekaterinburg, May 23, 2022. Yekaterinburg: Ural State Pedagogical University, 2022. Pp. 72-81.
7. Rudneva S.V. The phenomenon of vocal coaching in modern music education // Manuscript. 2019. Vol. 12. No. 3. Pp. 131-135. DOI: 10.30853/manuscript.2019.3.27.
8. Urmina I.A., Gorelova N.N. Mentoring, its importance in history and modernity // Social policy and sociology. 2010. No. 7 (61). Pp. 85-94.
9. Zabbarova M.M., Zinnurova A.S., Sagitov R.R. Spiritual and moral education of children by means of musical art: psychological and pedagogical support for the family // Pedagogical journal of Bashkortostan. 2018. No. 5 (78). Pp. 115-124.