

«ЭВОЛИЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ВОКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ»

Ахмедова Чарос Ильхомовна

Докторант Педагогического факультета
Международного университета Нордик

 orcid: 0009-0007-0248-0908

Mail: axmedova.charosnur@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17234556>

Современный этап развития академического вокального исполнительства характеризуется активным внедрением цифровых технологий, что обуславливает качественные изменения в системе подготовки вокалистов, формах сценической реализации и восприятию вокального искусства. Цифровизация затрагивает как методику преподавания, так и творческую практику, открывая новые возможности для дистанционного обучения, интерпретации репертуара и самопрезентации исполнителя в медиапространстве. Однако наряду с позитивными изменениями возникают и вызовы: деформация живого сценического опыта, смещение акцентов с художественной глубины на визуально-технологическую подачу. Эволюция академического вокала в цифровую эпоху требует от педагога и исполнителя гибкости, критического осмысления цифровых ресурсов и сохранения художественных и этических основ вокального искусства.

Хотелось бы перечислить положительные и отрицательные ракурсы цифровизации в сфере академического вокала.

Положительные аспекты цифровизации:

Доступ к образовательным ресурсам: Онлайн-курсы, мастер-классы, лекции ведущих педагогов и вокалистов со всего мира. Возможность анализа лучших образцов исполнения в любое время.

Развитие дистанционного обучения: Видеосвязь позволяет проводить уроки независимо от географического положения. Гибкость графика обучения и сохранение обратной связи.

Цифровые технологии анализа голоса: Использование программ для спектрального анализа, визуализации звука, оценки интонации и динамики. Помощь в развитии осознанного вокального контроля.

Новые формы самопрезентации: Социальные сети, видеоплатформы (YouTube, TikTok, Instagram) становятся площадками для популяризации академического вокала. Возможность создания цифрового портфолио, записи и трансляции концертов.

Архивирование и сохранение музыкального наследия: Оцифровка редких партитур, записей великих исполнителей, педагогических методик. Лёгкий доступ к историческим материалам и сравнение интерпретаций.

Расширение концертной аудитории: Онлайн-трансляции концертов позволяют охватить глобальную аудиторию. Популяризация академической музыки среди молодёжи.

Отрицательные аспекты цифровизации:

Снижение качества восприятия звука: Цифровая передача не передаёт нюансов тембра и акустики живого исполнения. Риск "плоского" звучания при онлайн-прослушиваниях.

Ослабление сценического опыта: У студентов уменьшается количество живых выступлений. Недостаток навыков сценического взаимодействия и эмоционального обмена с публикой.

Технические ограничения дистанционного обучения: Задержки, искажения звука, некачественная запись мешают полноценной работе с голосом. Отсутствие живого слухового контакта между педагогом и учеником.

Поверхностное восприятие музыкального искусства: Соцсети поощряют краткий и "эффектный" контент, что противоречит природе академического вокала. Склонность к шоу-подаче и внешним эффектам вместо глубокого художественного содержания.

Угроза утраты традиций: Упрощение методических подходов в пользу быстрого результата. Риск стирания грани между академическим и популярным вокалом.

Деформация восприятия профессии: Популярность может приходиться не к выдающимся исполнителям, а к тем, кто лучше "упакован" визуально. Размывание критериев профессионализма.

Нужно четко понимать ИИ безусловно упрощает и приближает вокалиста к положительным и быстрым результатам в вокальной сфере. Помогая ему быстро находить все нотные и аудио ресурсы, но также не стоит опровергать тот факт, что молодое поколение вокалистов рискует потерять индивидуальное восприятие характера музыкального произведения, чувственность и собственный стиль.

Таблица ниже перечисляет на взгляд автора самые значимые и заметные ракурсы ИИ:

Что может ИИ в музыкальной педагогике:	Чего ИИ не может (и вряд ли сможет) в полной мере:
---	---

<p>Анализировать голос: Определять высоту звука, интонацию, динамику, тембр. Помогать в тренировке слуха и техники дыхания.</p>	<p>Тонко интерпретировать индивидуальность студента: Только человек может почувствовать эмоциональное, психологическое состояние обучающегося. Настоящий педагог подстраивает методику под личность, а не только под "ошибки".</p>
<p>Проводить рутинные упражнения: Давать базовые вокальные задания, сопровождать распевки. Контролировать чистоту интонирования и ритма.</p>	<p>Воспитывать музыкальный вкус и художественное мышление: Искусство — это не только техника, но и эстетика, душа, культура, которые формируются в живом общении. Музыкальный вкус невозможно алгоритмизировать полностью.</p>
<p>Предоставлять ресурсы: Предлагать ноты, записи, анализ произведений. Подсказывать стилистику и общую интерпретацию.</p>	<p>Служить образцом живого звучания: Голос — это не просто звуковая волна. В нём — дыхание, энергия, эмоция, которую нельзя воссоздать синтетически. Педагог часто является и вдохновением, и примером.</p>
<p>Помогать в самообучении: Работать как "виртуальный репетитор", особенно на начальном этапе.</p>	<p>Формировать духовную и профессиональную культуру: Настоящий педагог работает не только с голосом, но и с личностью, формируя ответственность, вкус, мышление музыканта.</p>

ИИ может стать **инструментом** в руках педагога, может **облегчить** или **дополнить** процесс обучения, но **заменить человека — невозможно.**

Академический вокал — это искусство общения через живой звук и человеческую душу. Искусственный интеллект не обладает ни первым, ни вторым. Цифровизация в сфере академического вокала — это неотъемлемая часть современной реальности. Она предоставляет огромные возможности, но требует ответственного, критического подхода. Важно сохранять баланс между инновациями и традициями, между техническими возможностями и художественным содержанием, чтобы развитие вокального искусства оставалось осмысленным и глубоко человеческим.

Список литературы:

1. Akhmedova Ch.I. (2025). "Techniques For Smoothing the Passage of Soprano Singers: A Comparative Analysis of European Vocal Schools". European Journal of Arts 2025, No 3. <https://doi.org/10.29013/EJA-25-3-15-21>
2. Axmedova Ch.I. (2025). Development of Academic Singing Skills Among Students of Higher Educational Institutions. European Journal of Arts 2025, No 2. <https://doi.org/10.29013/EJA-25-2-33-37>
3. Березина Н. В. Музыкальное образование в эпоху цифровизации: вызовы и перспективы / Н. В. Березина. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. — 312 с.
4. Seddon F. A., Biasutti M. The role of the music teacher in facilitating creativity in music education // International Journal of Music Education. — 2018. — Vol. 36, no. 1. — P. 23–38. — DOI: 10.1177/0255761417713345.
5. Giraud L., Orlikowski W. J. Digital technologies and performance: How technology mediates musical learning and expression // Music Education Research. — 2020. — Vol. 22, no. 3. — P. 245–259. — DOI: 10.1080/14613808.2020.1758398.
6. Baker D. N. The role of empathy and emotional intelligence in music pedagogy // Journal of Music Teacher Education. — 2019. — Vol. 28, no. 2. — P. 45–56. — DOI: 10.1177/1057083719828483.
7. Wilson G., Spiro N. Artificial Intelligence in Music Education: Opportunities and Challenges // Computers & Education. — 2022. — Vol. 175. — Article 104345. — DOI: 10.1016/j.compedu.2021.104345