

E-vocal com: e-learning în educația vocală clasică, o platformă educațională pentru cântăreți

E-vocal com: e-learning in classical vocal training, an educational platform for singers

JensWALDING, Dipl.Ing.

Walding Enterprise, Wiener Staatsoper Viena, Austria
Jens.walding@chello.at

REZUMAT

Proiectul „e-vocal“ arată modul în care utilizarea TIC (tehnologia informației și comunicării) poate crea legături între tehnologie și artă. Cursurile de tip e-learning care pot fi utilizate de către universități de muzică, conservatoare, școli și centre de educație pentru adulți sunt create pentru a ajuta atât profesorii, cât și pe cei care studiază canto clasic, independent de timp și spațiu. Un fișier video cu o arie poate fi descărcat și o repetiție poate fi simulată în așa fel încât, studentul să cânte conform indicațiilor și tempoului dirijorului virtual. <http://www.e-vocal.com>

Cuvinte cheie

Studiu vocal, e-Learning, muzică clasică, platformă electronică

1. INTRODUCERE

Societatea secolului 20 are nevoie de noi modele educaționale, iar Net Sounds susține acest proces prin promovarea unor exemple viabile de transferare în sistemele educaționale a unor căi posibile, diferite, de accesare și de obținere a cunoștințelor prin colaborare. Tehnicile e-learning, creative și inovatoare, au fost concepute pentru utilizarea independentă sau asistată, cu scopul de a ridica eficiența și calitatea educației musicale. DVD-urile și mijloacele online au fost create pentru a ridica nivelul tehnicilor vocale ale cântăreților de muzică clasică, e-Vocal promovând colaborarea în rândul școlilor europene de muzică și participarea activă a cursanților. Acest demers a stimulat utilizarea multimedia, în special în educația vocal/song. Cadrul anterior de dezvoltare al modulelor e-learning a inclus formatul MP3 și mijloace video de învățare, cum ar fi acompaniamentul de pian, texte vorbite ale unor arii, în limba lor de origine, sau pelicule cu dirijori, cu scopul de a oferi studenților șansa de a învăța din interpretările unor artiști profesioniști și de a participa la repetiții simulate. În acest fel, studenții pot interacționa, acasă sau la școală, cu dirijori de prestigiu, pot exersa tehnicile beat și caracteristicile muzicale lingvistice/fonetice ale ariilor de operă.

ABSTRACT

The „e-vocal“ shows how the effective use of ICT can build bridges between technology and art. The e-learning courses, which can be used in music universities, conservatories, schools and adult education centers are designed to support trainers and students in classical singing independent of time and place. A video file of an aria can be downloaded and alive rehearsal be simulated, in which the student sings according to the interpretation and the timing of the virtual conductor. <http://www.e-vocal.com>

Keywords

Vocal training, e-learning, classical music, electronic platform

1. INTRODUCTION

The 21st century society needs new educational models and net sound supports, this process promoting a living example of transferability into educational systems of different possible ways of accessing and collaboratively constructing knowledge [1]. Creative and innovative e-learning techniques were designed, for self-supported or tutor-supported use, to improve the quality and efficiency of education in music. DVDs and online tools were produced to enhance vocal techniques for classical singers.

2. E-VOCAL: E-LEARNING IN VOCAL CLASSICAL TRAINING

The partnership between music schools and academies, as well as language schools and institutes of informatics should accomplish European demands, and therefore develop learning modules, which support the quality and efficiency of education in classical vocal training. It was created therefore an international platform that provides a wide range of instruments to facilitate communication and educational activities in order to support didactic activities which make use of ICT in music education [2].

E-vocal learning platform helps students to extend their repertoire of songs and increases the technical rigor, undertaking more challenging styles and vocal range in preparation for the solo singing platform. The self-directed performance should include contrasting

2. E-Vocal: e-learning în predarea cantoului clasic

Colaborarea școlilor de muzică cu academiile, dar și cu școlile și institutele cu profil informatic care trebuie să corespundă standardelor europene necesită crearea de module de e-learning care să susțină calitatea și eficiența educației în cantoul clasic. În acest sens, a fost creată o platformă internațională care furnizează o gamă largă de instrumente, facilitând astfel comunicarea și activitățile educaționale prin susținerea proceselor didactice care utilizează TIC în educația muzicală.

Platforma E-vocal ajută studenții să-și extindă repertoriul, avându-se în vedere atât creșterea nivelului tehnic, cât și depășirea problematicii asimilării mai multor stiluri în pregătirea pentru interpretarea pe scenă. Prin utilizarea acestei resurse autodidactice, cu materiale contrastante și tehnici vocale diverse care reflectă cerințele actuale din teatrul profesionist, studentul ar trebui să demonstreze următoarele abilități:

- poziția corectă, centrarea și controlul respirației;
- stăpânirea cunoștințelor de bază de citire la prima vedere a unei partituri vocale;
- interpretarea inteligentă a repertoriului vocal, articulație clară, cu interpretare dinamică adecvată;
- identificarea cerințelor de studiu ale unui material vocal;
- explicarea unor varietăți de stiluri: -vocal, clasic, teatru muzical, muzică contemporană.

Modulele de e-learning rezultate care pot fi utilizate de către universități de muzică, conservatoare, școli cu profil lingvistic și centre de educație pentru adulți sunt create pentru a ajuta atât profesorii, cât și pe cei care studiază canto clasic, independent de timp și spațiu, să dezvolte și să interpreteze partiturile de canto clasic.

3. PRINCIPALELE COMPONENTE ALE PROIECTULUI

În acest context, procedam astfel încât beneficiile obținute să continue prin eforturile noastre de a stabili o platformă de lansare a firmelor emergente. De asemenea, încurajăm colaborarea în cadrul comunității noastre, având numeroase exemple de succes în stabilirea conexiunilor între idei, în aparență diferite, pentru a descoperi noi informații în acest domeniu. Artiștii noștri plasticieni creează elemente de design și grafică pentru muzicieni, branduri și organizații partenere, pasiunea și dedicația creatorilor fiind exprimată prin produsele lor caracterizate prin permanentă evoluție și diversitate.

3.1 Clipuri cu dirijor

Piesa centrală a proiectului „e-vocal” o reprezintă clipurile cu dirijor pentru aproape o sută dintre cele mai cunoscute arii din literatura de operă. În același timp, întreaga secțiune „Vaccai” și o parte din „Arie antiche” au fost realizate punându-se accentul pe un repertoriu mai puțin dificil.

Aceste clipuri cu dirijor (câte un videoclip cu pian și voce și unul doar cu pian pentru fiecare arie) simulează cooperarea cu un dirijor, punând pentru început, bazele

materials, applying sound technique, and reflecting the current demands in professional theatre that are part of an audition portfolio. For accessing this resource the student should be able to:

- Demonstrate correct stance, centering, and breath control.
- Demonstrate basic knowledge of sight reading from a vocal score.
- Interpret musical theatre repertoire with understanding, clear articulation, and appropriate dynamic performance.
- Identify the need for research of song material.
- Explain a variety of vocal styles, classical, musical theatre, and contemporary music.

The developed e-learning modules, which can be used in music universities, music schools and adult education centers are designed to support their trainers, students, as well as all people interested in classical singing, independent of time and place, to expand and practice vocal literature.

3. MAIN COMPONENTS OF THE PROJECT

In the eVocal store, it is possible to find unique pieces created by artists of all genres, as well as from the affiliated partners. Conductor clips. We put the proceeds to work, furthering our effort to establish a launch platform for emerging brands. We encourage collaboration within our community and have many examples of the success of this cross pollination. Our visual artists create design elements and graphics for the musicians, brands, and organizations we work with.

We are passionate about what we do and the goods we produce, and appreciate the dedication of the people behind each piece. Our lifestyle product offering is constantly evolving and diverse.

3.1. Conductors clips

The centerpiece of “e-vocal” is conductor clips of almost one hundred common arias of opera literature. In the mean time the entire “Vaccai” and a selection of “Arie antiche” have been produced with a special focus on easier repertoire.

These produced conductor clips (a video clip with piano and voice, and one with piano without voice for each aria) simulate the co-operation with a conductor, and for the first time provides the basis of understanding the conductor’s tempo, and baton technique at a nearly stage of the training.

3.2 Language, phonetics and rhythm

In the next step of the learning process we approached music through language. To train and check phonetics and intonation, the aria lyrics were spoken and recorded in mp3-format.

For the necessary combination of text and music, the aria lyrics were spoken on the rhythm of music. For the Italian language this task was assigned to an experienced prompter of the “Vienna State Opera”.

înțelegerii timpului și tehnicii dirijorului într-un stadiu incipient al predării.

3.2 Limbaj, fonetică și ritm

În următorul stadiu al predării am abordat muzica din perspectiva limbajului. Pentru a preda și verifica fonetica și intonația, versurile unei arii au fost rostite și înregistrate în format mp3.

Pentru a ajunge la îmbinarea dintre text și muzică, versurile ariei au fost rostite pe ritmul muzicii. Pentru limba italiană, această sarcină a fost încredințată unui suflor experimentat de la Opera de Stat din Viena.

3.3 Realizarea conceptului de „învățare combinată”

Ca bază pentru implementarea conceptului de „învățare combinată” și pentru a face conținutul multimedia mai accesibil prin intermediul Internetului, a fost creată o platformă e-learning constituind subiectul a două lucrări de diplomă.

Doi studenți și-au pregătit lucrările de diplomă în domeniul programării media la Fachhochschule Wedel/Hamburg și au realizat platforma de e-learning „e-vocal”. Coordonate de Prof. Dr. Andreas Häuslein, au fost redactate și implementate lucrările de diplomă cu următoarele titluri :

3.4 „Designul unei platforme de e-learning pentru canto pe Web”

1. ‘Implementarea administrării și managementul datelor’
2. ‘Implementarea nivelului de prezentare pe baza unui concept didactic’

Pentru platforma de învățare „e-vocal” au fost definite următoarele cerințe:

- Design atrăgător și ușurința descărcării clipurilor cu dirijor și a fișierelor cu versuri de tip mp3, instalarea ușoară a Notation-Plug-In.
- Calitatea de a fi ușor extensibile, adică să permită cu ușurință adăugarea de noi materiale multimedia de învățare și instruire.
- Să permită accesul la diferite tipuri de utilizatori: ‘profesori’, ‘studenți’ și ‘administratori’.
- Implementarea tuturor posibilităților de comunicare: forumuri, site-uri cu mesaje, formulare de contact, știri de tip „newsletter”.
- Jurnal de învățare, pentru a urmări procesul de învățare și pentru a servi profesorului ca instrument de monitorizare.

Alte caracteristici precum:

- FAQ: întrebările adresate cel mai frecvent și răspunsurile lor;
- Căutare: căutare de text în toate paginile portalului;
- Plurilingvism extensibil: deocamdată germană și engleză;

3.3 Achievement of a blended learning concept

As a basis for the implementation of a “blended learning”-concept, and in order to make the multimedia content accessible via internet, an e-learning platform has been developed in view of two diploma theses.

Two students prepared their diploma theses in the department for media programming at the Fachhochschule Wedel/Hamburg and developed the learning platform “e-vocal”. As advised by Prof. Dr. Andreas Häuslein, the diploma theses with the following titles were written and implemented:

3.4 Design of a Web-based e-learning platform for classical singing

1. ‘Implementation of administration and data management.
2. Implementation of the presentation level on the basis of a didactical concept.

For the “e-vocal” learning platform the following requirements were defined:

- Appealing web design and easy download of conductor clips and mp3-language files, easy installation of Notation-Plug-In;
- Easy extensibility, that is for less integration of new multimedia learning- and educational
- Allowing various user types, such as ‘ teachers’, ‘students’ and ‘ administrators’;
- Implementing all communication possibilities, such as forums, message boards, contact forms, newsletters;
- Learning diary to document the learning progress, and to serve as the teacher’s monitoring instrument;

Other features, such as:

- FAQ: the most frequently asked questions and their corresponding answers;
- Search: full-text search in all pages of the learning portal;
- Multilingualism, extensibility: so far German and English;
- No barriers according to all rules of priority1;

3.5 Offline-learning DVDs

In addition, to make sure that the multimedia learning content can be also used without Internet access, all conductor clips, as well as the produced mp3-spoken lyrics files are available on the so- called “Learning-DVDs for singers”.

The DVDs, in total 10 up to now, have been published by the famous publisher C.F. Peters (www.edition-peters.de) since 2009.

4. Fields of Application

e-Vocal promoted cooperation among European music schools and active participation among learners. It stimulated the use of multimedia, particularly in

- Fără bariere, în concordanță cu toate regulile priorității.

3.5 Dvd-uri de învățare offline

În plus, pentru a ne asigura că acest conținut al multimedia de învățare poate fi folosit și în absența unei conexiuni Internet, toate clipurile cu dirijor și fișierele mp3 cu versuri sunt disponibile pe „Learning-DVDs for singers” („DVD-uri educative pentru cântăreți”).

DVD -urile, până acum în număr de 10, au fost publicate de binecunoscuta editură C.F.Peters (www.edition-peters.de), începând cu anul 2009.

4. DOMENII DE APLICABILITATE

E-Vocal a promovat colaborarea în rândul școlilor europene de muzică, precum și participarea activă a cursanților. De asemenea, a stimulat utilizarea multimedia, în special în domeniul educației vocal/song. În etapa anterioară de dezvoltare a modulelor e-learning s-au utilizat formate multimedia MP3 și sisteme video de învățare, cum ar fi acompaniamentele de pian, texte vorbite ale ariilor în limba de origine, sau filme cu dirijori, pentru a oferi studenților ocazia de a învăța din interpretările profesioniștilor și de a participa la repetiții simulate. Studenții pot interacționa, acasă sau la școală, cu dirijorul, cu tehnicile beat și cu caracteristicile muzicale și lingvistice/fonetice ale ariilor.

Există diferite utilizări pentru o gamă largă de cerințe. Menționăm aici doar câteva, pentru a scoate în evidență relevanța practică a acestui proiect.

1. Utilizarea portalului independent de timp și spațiu

Acolo unde există un computer conectat la Internet, elevii sau studenții pot să ia parte la procesul educativ și să studieze canto, independent de timp și spațiu.

2. Utilizarea în cadrul unei instituții

În cazul în care elevii sau studenții nu au calculator, sau conexiunea Internet nu le permite, aceștia pot studia în cadrul unei instituții educaționale unde există acces la Internet și posibilitatea de a studia fără a fi deranjați.

3. Utilizarea în instruirea vocală

Dacă un profesor de canto nu este disponibil întotdeauna, sau dacă cineva dorește să lucreze exclusiv pe partea vocală a unei arii, pot fi folosite clipurile cu dirijor ale portalului. În acest scop, este necesar un calculator conectat la Internet, sau un lector DVD pentru învățarea offline.

4. Utilizarea portalului în zone cu infrastructură săracă

La ora actuală se poate studia canto și în zone cu infrastructură săracă, acesta fiind un fapt fără precedent din punctul de vedere al calității și diversității.

5. Evaluarea proiectului

Pe întreg parcursul derulării sale, proiectul a fost supervizat de un evaluator extern. Tehnica interviuării calitative, o analiză a mediului în care se desfășoară proiectul, precum și consfătuirea sistematică au fost aplicate individual sau în combinație.

vocal/song education. A framework of pre-developed e-learning modules used MP3 and video learning aids, such as piano accompaniments, spoken aria texts in their original language, or films of conductors, to give students the chance to learn from performances from professionals, and to take part in simulated rehearsals. Student can practice, at home or at school, interaction with conductors, beat techniques, and the musical and linguistic/phonetic characteristics of arias.

For a wide range of requirements, diverse uses are conceivable. We mention here just a few of them, in order to emphasize the practical relevance of this project.

1. Use of the learning portal independent of time and place

In places where a computer is connected to the Internet, students or pupils can take part in the learning process and study music and phonetics of vocal literature independent of time and place.

2. Use in facilities at the institute

In the event that pupils or students have no computer, or are lacking in adequate Internet connection, facilities at educational centers with Internet access, and the possibility to practice without being disturbed could be provided.

3. Use in vocal instruction

If a vocal coach is not always available, or one wishes to work exclusively on the vocal part of an aria, he/she can sing along with the conductor clips of the learning portal.

To be able to do this it is necessary to have a computer connected with the learning portal, or a DVD player for offline learning.

4. Use of the learning portal in areas with poor infrastructure

It is now also possible to achieve support in vocal training in areas with poor infrastructure, which until now has been unprecedented in terms of quality and diversity.

5. Evaluation of the Project

The project 'e-vocal.com' addresses a neglected area of eLearning: vocal/song education, which addresses many individual across Europe, and has been somewhat under-prioritized! (experts assessment report of the European Commission)

Throughout its duration the project has been supervised by an external evaluator.

The qualitative interview technique, a project environment analysis and a systematic advice approach were applied individually or in combination.

6. European Award for Lifelong Learning in Creativity and Innovation

„Since 2007, the European Awards for Lifelong Learning honor annually the most outstanding projects in

6. Premiul european pentru educație continuă în creativitate și inovare

„Încă din 2007, Premiile Europene pentru Învățare pe tot Parcursul Vieții apreciază cele mai deosebite proiecte în educație și instruire finanțate de programele europene

de educație și învățare“.[1], „e-vocal: e-learning în predarea canto-ului clasic” s-a numărat printre câștigătorii “Premiului European pentru Învățare pe tot Parcursul Vieții-2009”.

Partenerii acestui proiect au fost:

Vokalakademie (AT)

Concorde International (U),

Fachhochschule Wedel (DE),

Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola (HU),

VHS Poly College, Wiener Volksbühne (AT),

education and training funded by European education and training programs“[3].

“E-vocal: e-learning in classical vocal training was one of the winners of the“ European Award for Lifelong Learning 2009” !

The partners of the project were:

Vokalakademie (AT)

Concorde International (U)

Fachhochschule Wedel (DE)

Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola (HU)

VHS Poly College, Wiener Volksbühne (AT).

The image displays a musical score for a brass ensemble, featuring staves for Cflg., Cor. 1.2, Cor. 3.4, Tpt. 1.2, Tpt. 3.4, and Tbn. 1.2.3. The score is overlaid with a background of binary code (0s and 1s). A prominent watermark, decid.amgd.ro/dima, is centered across the score.