

ИССЛЕДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ РОЛИ AIVA В ОБУЧЕНИИ ВОКАЛЬНОМУ СТИЛЮ И АНАЛИЗЕ РАБОТЫ

У ЧУНЬЛИНЬ

аспирант

Уральский государственный педагогический университет
г. Екатеринбург, Россия

С быстрым развитием технологий искусственного интеллекта инструменты композиции на основе ИИ всё активнее применяются в музыкальном образовании, проявляя потенциал в вокальной педагогике [1, с. 124]. AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist) – зрелое программное обеспечение, способное автоматически создавать мелодии, гармонии и оркестровки в разных стилях. Это расширяет учебные ресурсы вокалистов и способствует анализу произведений. Исследование рассматривает вспомогательную роль AIVA в обучении вокальному стилю и выявляет её ценность и ограничения. AIVA помогает студентам развивать стилевое восприятие и аналитические навыки, однако остаются проблемы с эмоциональной выразительностью и фразировкой, требующие педагогического сопровождения.

Ключевые слова: AIVA, искусственный интеллект, вокальная педагогика, музыкальный стиль, эмоциональное выражение, музыкальное образование.

История и значение AIVA в вокальной педагогике. Традиционная вокальная педагогика опирается на демонстрации классического репертуара, фортепианное сопровождение и руководство преподавателя. Такой подход ограничивает доступ студентов к разнообразным стилистическим примерам, затрудняя их понимание музыкальных стилей, распознавание форм и развитие аналитических навыков [2, с. 58]. Учитывая многогранность вокальных стилей и их эволюцию на протяжении веков, студентам часто бывает сложно в ограниченные сроки освоить произведения, относящиеся к разным историческим периодам и культурным контекстам.

Появление AIVA открывает новые возможности для вокальной педагогики. Она может автоматически генерировать музыкальные фрагменты из разных жанров, включая классическую, романтическую, оперную музыку, художественные песни и поп-баллады, на основе стилистических подсказок, представляя мелодические линии и гармонические структуры с помощью визуализированных партитур. Это позволяет студентам непосредственно наблюдать и сравнивать музыкальные языки разных стилей, тем самым создавая относительно систематическую стилистическую когнитивную структуру в короткие сроки.

Вспомогательная роль AIVA в обучении вокальному стилю.

1. Предоставление демонстрационных материалов в различных стилях для улучшения стилистического восприятия. Ключевой целью обучения вокальному стилю является развитие у студентов чувствительности к различным музыкальным стилям, таким как сбалансированная фразировка классического периода, экспансивные мелодии романтизма или драматические мотивы в опере [3, с. 64]. AIVA генерирует музыкальные фрагменты на основе таких запросов, как «классический вокальный стиль», «романтическая художественная песня» или «оперная драматургия», что позволяет студентам быстро сравнивать мелодические линии, структуры дыхания и гармонические прогрессии в разных жанрах.

Например, при изучении стиля художественной песни Шуберта AIVA может генерировать примеры, характеризующиеся строфическим построением песни с четким взаимодействием между фортепианным аккомпанементом и вокальной мелодией. Студенты могут сформировать «стилистическую основу» с помощью примеров, сгенерированных ИИ, перед началом вокального обучения, что позволит им развить более четкое представление о стилистическом позиционировании при

исполнении реальных произведений.

2. Поддержка анализа мелодической линии и гармонической структуры для углубления понимания произведения.

Ключевым преимуществом AIVA является ее способность генерировать форматы MIDI или нотные записи, которые наглядно иллюстрируют мелодические мотивы, гармонические прогрессии и текстуры аккомпанемента. При обучении вокальному анализу учителя могут использовать отрывки, сгенерированные AIVA, в качестве практического материала, помогая студентам анализировать:

- разделение фраз и распределение точек дыхания;
- характеристики основных и второстепенных тематических мотивов;
- взаимосвязь между гармонической прогрессией и эмоциональными изменениями;
- эмоциональной функции текстур аккомпанемента;
- степень соответствия мелодического направления вокальной технике.

Студенты также могут сочинять короткие мелодии на основе стилистических имитаций AIVA и проводить самоанализ, тем самым укрепляя свое практическое понимание того, как «структура произведения влияет на вокальное выражение» посредством (сочинение-анализ-имитация-создание).

Этот учебный путь «композиция-анализ-имитация-воссоздание» значительно повышает способность студентов к активному музыкальному восприятию.

Ограничения AIVA в обучении и важность руководства учителя. Несмотря на явные преимущества AIVA в обучении и анализе, как система искусственного интеллекта она сохраняет определенные ограничения:

1. Отсутствие характеристик вокального исполнения. Мелодии, сгенерированные ИИ, могут не соответствовать физиологии человеческого голоса, потенциально содержать неестественные скачки, чрезмерно длинные фразы или структуры, неудобные

для контроля дыхания, что требует вмешательства учителя для оценки [4, с. 52].

2. Механическое выражение эмоций.

ИИ не может воспроизвести естественную интонацию певца, контроль дыхания или нюансы эмоционального выражения, поэтому не может заменить эстетический опыт подлинных выступлений.

3. Стилистическая жесткость. Стилистическое представление AIVA склоняется к «стереотипным» и «шаблонным» выражениям, в то время как аутентичная музыка часто демонстрирует более гибкие характеристики стилистического слияния.

Следовательно, AIVA следует рассматривать как вспомогательный инструмент обучения, а не как оценочный критерий. Преподаватели и студенты должны применять профессиональную фильтрацию и анализ к результатам работы ИИ.

Заключение. AIVA предлагает новые подходы к вокальной педагогике. Автоматически генерируя музыкальные примеры в различных стилях, визуализируя структуры композиций и поддерживая самостоятельную практику студентов в области композиции, она значительно повышает эффективность и глубину обучения вокальному стилю и анализу композиций. Она имеет практическую ценность для улучшения стилистического понимания студентов, навыков структурного анализа и адаптивности к различным вокальным стилям. ИИ не может заменить эмоциональную выразительность и эстетическое суждение, присущие человеческому вокальному искусству. Руководство учителя и музыкальная чувствительность ученика по-прежнему остаются центральными элементами учебного процесса.

В будущем вокальное образование может дальше исследовать гибридные модели обучения, сочетающие помощь ИИ с профессиональным обучением, что позволит студентам углубить музыкальное понимание и расширить художественные горизонты через взаимодействие с интеллектуальными инструментами композиции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Лю Шиззюнь Пути использования технологий искусственного интеллекта для преобразования традиционных систем знаний в области музыкального образования // Художественное образование. – 2025(18). – С. 50-53.

Чжан Синъюнь, Цзинь Лойин Исследование инновационной интеграции ИИ и преподавания музыки в классе // Современная музыка. – 2025(10). – С. 62-64.

Чжоу Ю. Искусственный интеллект в высшем образовании: двойное повышение качества преподавания и эффективности подготовки кадров // Развитие Китая. – 2025. – № 25(05). – С. 56-63.

Чэнь Юань Искусственный интеллект в музыкальном образовании новой эпохи // Массовая культура и литература. – 2025(22). – С. 124-126.

STUDY OF THE AUXILIARY ROLE OF AIVA IN VOCAL STYLE TRAINING AND WORK ANALYSIS

WU CHUNLIN

Postgraduate

Ural State Pedagogical University

Yekaterinburg, Russia

With the rapid development of artificial intelligence technologies, AI-based composition tools are increasingly being used in music education, demonstrating potential for vocal pedagogy [1, p. 124]. AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist) is a mature software program capable of automatically generating melodies, harmonies, and orchestrations in various styles. This expands vocalists' learning resources and facilitates the analysis of musical pieces. This study examines the supportive role of AIVA in vocal style teaching and identifies its value and limitations. AIVA helps students develop stylistic perception and analytical skills, but challenges with emotional expressiveness and phrasing remain, requiring pedagogical support.

Keywords: AIVA, artificial intelligence, vocal pedagogy, musical style, emotional expression, music education.
