

РЕЦЕНЗИЯ

Относно дисертационен труд на тема:

„Стимулиране на творческите музикални дейности чрез инструменти за VSTi“

На ас. ЕМАНУЕЛА КРОНДЕВА

за

присъждане на научна и образователна степен „Доктор“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението по музика

с научен ръководител Доц. д-р Веселин Караатанасов

Емануела Крондева е завършила Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ - Русе , през 2011 – Бакалавър – специалност „Музика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, през 2020 – Магистър - „Музикални и мултимедийни технологии“ в специалност „Музика“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. От 2021 до момента е асистент в Катедра Музика и мултимедийни технологии, и преподавател по Поп и джаз пеене , Електронни клавишни инструменти, Електроакустични инструменти, Миди аранжмент и VSTi технологии, Информационни технологии, Музикални компютърни технологии, История на поп и рок музиката.

Има множество награди Награда за „Женски глас“ в Национални музикални награди, Финалист в конкурса „Пролет“ на БНР. Като докторант към катедра ММТ участва и в научни проекти, като има и награда за “Млади учени и постдокторанти-2”.

В справката за наукометрични показатели и данни са посочени достатъчен брой публикации.

В структурно отношение дисертационният труд е в обем от над 220 стр., като допълнително са приложени и нотни примери, фигури и схеми. Неразделна част от разработката приемам и развит учебен план „Занималня по интереси“ в рамките на 64 учебни часа, анкетни карти, матодически указания към учителите (по музика в гимназията). Проведени са изследвания в училищна среда, както и са анализирани резултатите от изследването, категорично доказващи възможностите на аудиовизуалните технологии като инструмент за обучението по музика (а не просто цел на обучението по музика).

По думите на ас. Крондева, в светлината на бързо развиващите се музикални технологии, изкуствен интелект и растящото влияние на компютърната среда в обучението по музика се появява необходимост от утвърждаване на нови качествени методи за управление на учебния процес. Особено актуални стават въпросите, свързани със създаване на аранжмент и използване на музикални компютърни технологии (МКТ), т.к. пестят време и улесняват работата във всяко едно отношение.

Дисертационният труд акцентира върху основните аспекти на музикалните компютърни технологии и виртуалните студийни инструменти (VSTi). Негова цел е да създаде условия за обогатяване и улесняване учебния процес, както и да стимулира творческите музикални дейности сред учениците. Насочен е към създаване на леки аранжменти в полето на популярните жанрове. Това дава възможност на децата да използват и следят най-новите подходи при създаването на музика. Посредством съчетаването на теоретични и практически задачи методиката предлага подходящи инструменти, както за

работа в клас, така и за индивидуално творчество у дома, стимулирайки интереса към тоновото изкуство. Разглеждането на аранжимента, ролята на аранжора и изпълнителя в музикалния процес води до поставянето на редица въпроси, които привличат интереса както на учениците, така и на бъдещите музикални педагози. Тези казуси са подробно разгледани в дисертационния труд.

Целта на дисертационния труд е да се изследват възможностите за използване на виртуални студийни инструменти (VSTi) в общообразователните училища за стимулиране на креативност и творчески музикални дейности сред учениците от V до VII клас. Това включва както развитие на музикалните компетенции, така и задълбочаване на интереса към дигиталните музикални технологии. Представено е как чрез използването на подходящи за учениците програми могат да се придобият умения в областта на музикалното аранжиране. Чрез серия от петнадесет теми се цели създаването на основа за бъдеща професионална работа с по-сложен софтуер като Logic Pro, Cubase и Ableton Live. Формулирани са и основни задачи за изпълнение в хода на разработването на дисертационният труд:

- анализ на учебните програми по музика от V до VII клас;
- изследване на аранжимента и ролята на аранжора;
- разглеждане на музикалните компютърни технологии, като инструмент за обучение по музика;
- проучване на технологичното ниво и стиловете предпочитания на учениците от V – VII клас, както и цялостната им нагласа по отношение на занятия, свързани с музикални технологии;
- разработване на съвременен методически модел за обучение, чрез който учениците имат възможност да създадат кратки и лесни аранжimenti;
- констатиране на засилване на креативността, музикалната компетентност и технологичните умения на учениците при работа с VSTi;
- стимулиране на цялостния интерес към музиката чрез работа със музикален

софтуер и VSTi;

- проучване сред музикални педагози и студенти по педагогика на обучението по музика за мнения и препоръки, относно творческите заниманията с лесно достъпни музикални технологии при ученици в прогимназиален етап на обучение.

Предмет на изследването е работата на децата с виртуални студийни технологии.

Това включва изучаването на начина, по който тези технологии могат да подпомогнат

развитието на техните музикални умения и да стимулират творческото им мислене.

Обект на изследването са възможността на учениците да започнат творчески процес и апробирането на съвременен методически модел по програма на МОН за използване на VSTi, уеб- базирани програми и мобилни приложения в прогимназиален етап на обучение (V – VII клас) е под формата на занимания по интереси или факултативни учебни часове (ФУЧ).

Актуалността на дисертационния труд се обосновава от нарастващата роля на

дигиталните технологии в образованието и необходимостта от въвеждане на иновативни методи, които насърчават не само пасивно възприемане на музиката, но и активно участие в нейното създаване. Включването на задачи за създаване на мелодии, лек аранжиринг на песни и изучаване на съвременни музикални стилове би заинтригувало интереса на учениците за бъдещи професионални занимания в областта на музикалното продуциране.

Работна хипотеза е дефинирана ясно -

„Ако се създадат необходимите условия за интегрирането на виртуалните студийни инструменти (VSTi) в обучението по музика в общообразователното училище (при ученици от V до VII клас), следва да се очаква значително

повишаване нивото на креативност у децата и създаване на предпоставки за устойчива мотивация за учене.“

За доказването на работната хипотеза в дисертацията относно интегрирането на инструменти за работа с VSTi в музикалното обучение, е проведено изследване, като са създадени специфични условия и рамки, които да осигурят правилното провеждане на обучението.

Изведени са следните методически насоки :

- осъществяване на обучителния курс от квалифициран специалист за работа с безплатна и лесно достъпна музикална програма;
- поддържане на ясно структурирани уроци и материал за самоподготовка; разработване на учебни теми, които интегрират елементи от музикалната
- теория и практика с използването на дигитални инструменти;
- необходимо е учениците да разполагат със свободен достъп до интернет, както и да притежават личен телефон или таблет (компютър), на който да работят с приложението или през браузър;
- използването на качествени слушалки и MIDI клавиатура е препоръчително;
- включване на задачи за създаване и представяне на леки аранжimenti;
- стимулиране на екипната работа и съвместни музикални проекти;
- разработване на критерии за оценка, които да обхващат както техническите, така и креативните аспекти на готовите проекти;
- редовна обратна връзка от преподавателя за напредъка на учениците;
- избор на подходящи песни, които да ангажират интереса на учениците;
- осигуряване на необходимото време за реализация на проекта, като се
- включат възможности за извънкласна практика;
- използване на анкети и интервюта преди и след програмата за оценка на въздействието върху мотивацията и креативността;
- наблюдение на интеракциите и ангажираността на учениците по време на

- обучението, както и внимателно документиране на педагогическите практики и техните резултати.

Резултатите от изследването са представени чрез детайлен разбор на информацията. Заключението обобщава основните констатации на дисертацията и обсъжда техните последици. Приложенията включват допълващи материали, като снимки, графики, извадки от интервюта и анкети. В разработката са представени още конкретни похвати и упражнения, които помагат да бъдат изяснени различни теми, свързани с аранжимента и музикалните технологии. Методиката комбинира теория и практика, което предоставя на ученици възможност да приложат усвоените знания в реален творчески процес. Съчетаването на знания и умения прави този подход на обучение иновативен и интересен. Формулирани са изводи, както и приноси моменти, с които напълно съм съгласен.

Данните от проведените анкети и изследвания демонстрират висок потенциал за използването на музикалните технологии като средство за стимулиране на креативността и активното участие на учениците в учебния процес. Въпреки наличието на някои бариери, като липсата на техническо оборудване и нуждата от допълнителна квалификация на учителите, резултатите показват, че тези трудности са преодолими с правилна организация. Преподавателите споделиха впечатления относно ефекта на програмата върху ангажираността на учениците и тяхната креативност. Курсът, който обединява технологиите и музиката, има реален потенциал да преобрази начина, по който се преподава музика, и да вдъхнови бъдещите поколения ученици и учители.

Въз основа на тези данни се правят предложения за разработването на допълнителни курсове представени като ФУЧ (факултативни учебни часове по музика) по темите, представени в експерименталното изследване и обучителни модули, както за ученици, така и за бъдещите педагози, които да включват по-задълбочено запознаване с дигиталните платформи и тяхното методическо

приложение в музикалното образование. Целта е да се повиши тяхната увереност и готовност за работа с технологиите, като по този начин се създадат условия за по-успешна интеграция на съвременните технологии в учебния процес.

Разработването на иновативен метод, свързан с използването на музикални технологии като допълнителни часове на общообразователните училища, би могло да се осъществи и чрез програмата на МОН – занимания по интереси в тематично направление дигитална креативност. Програмата допринася за развитието на ключови компетентности. Също така, насърчава иновативните подходи и творческото мислене сред учениците. Организирането на тези занимания се осъществява в общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас. Планират се в съответствие с желанията на родителите и учениците, както и с възможностите и особеностите на конкретното училище.

Приноси на дисертационния труд:

- Разработена е методическа система за интеграция на виртуални студийни инструменти (VSTi) в обучението по музика за ученици от V до VII клас. Системата предоставя иновативен модел за стимулиране на творческите умения чрез съвременни технологии, съобразен с възрастовите особености на учениците.
- Емпирично доказана е ефективността на VSTi при повишаване на креативността, слуховите умения и мотивацията на учениците. Изследването показва значително подобрене в творческите способности и музикалното възприятие на учениците при използване на VSTi.
- Разработен е авторски проект на аранжирмент с обучителна цел. Проектът предлага практическа рамка за създаване на музикални аранжирменти, която улеснява преподавателите и мотивира учениците и студентите.
- Създадена е методика и практически насоки за учителите за използването на VSTi и

BandLab в обучението по музика. Тези насоки включват конкретни методи за интеграция на музикални технологии в класната стая, като подпомагат преподавателската практика.

- Предложена е интеграция на работата с VSTi като допълнителни занимания в учебната програма по музика. На базата на резултатите от изследването са формулирани препоръки за модернизиране на учебния план чрез включване на работа с музикалните технологии в допълнителни занятия. Като имам предвид всичко изложено до тук, давам своята изключително висока оценка за дисертационният труд на ас. Емануела Крондева, и предлагам на уважаемото научно жури да присъди образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението по музика

София, 02.03.2025г.

подпис:.....