(Приложение 2)

Роль искусства в развитии подростка

Музыка сопровождает людей на протяжении всей жизни, в колыбели, в играх, на работе, на празднике, на отдыхе.

Стремление музицировать в большей или меньшей степени есть у каждого человека, у каждого ребёнка, что обусловлено желанием каким-либо образом заявить о себе, показать свои возможности, свои способности. В настоящее время отдавать своего ребёнка в музыкальную школу считается престижным, многие родители хотят видеть в своих детях маленьких «музыкальных гениев».

Но у родителей часто возникает вопрос, стоит ли учить своего ребёнка музыке, если у него нет яркого музыкального дарования, и из него вероятно не получится успешного исполнителя, дирижера, композитора. Также многие родители не спешат отдавать своего ребёнка в музыкальную школу, если считают, что перегрузки и нехватка времени могут негативно сказаться на освоении программы средней школы.

В музыке, помимо того, что достигается тот или иной результат, важно то, как он был достигнут, что пришлось задействовать человеку для воспроизведения определённого ритма, какие психические процессы принимали участие в овладении тем или иным инструментом, к каким средствам пришлось прибегнуть исполнителю для пропевания какой – либо мелодии или извлечения того или иного звука. В коллективном творчестве важно, чтобы человек учитывал действия и желания других участников творческого процесса, был постоянно внимательным.

Вся античная музыкальная эстетика говорит об огромном значении музыки в воспитании. Платон говорил, что каждый благородный человек должен играть на каком-либо музыкальном инструменте. Овладение азами музыкального искусства организует личность, тренирует память, внимание, волю. Музыка - особая реальность, в которой действуют особые правила и законы. Отступление от этих законов ведёт к дисгармоничной музыке, которая слабо или негативно воздействует на слушателя.

Если же музыка исполнена согласно общим законам, то она приобретает новое качество, её влияние на человека становится совершенно особенным. В европейских средневековых университетах музыка была обязательным предметом наряду с математикой, астрономией. Таким образом, музыка, помимо того, что ценна сама по себе, является отличным организующим средством для развития человека.

В настоящее время существует множество публикаций, отмечающих влияние занятий музыкой на развитие когнитивных функций. Анатомо-физиологические исследования показывают изменения в ходе музыкальных занятий определенных структур головного мозга. Однако нейропсихологические механизмы влияния музыки на развитие когнитивных способностей ребенка раскрыты недостаточно.

Следует заметить, что музыка сейчас уже применяется как в психотерапии (К. Рудестам, Г.Г. Декер-Фойгт), так и в коррекционной и восстановительной работе: метод мелодической декламации (Л.С. Цветкова, 1985) метод логоритмики (М.Ю. Картушина; А.Е. Воронова), начальное обучение игре на флейте (Н.К. Корсакова, Ю.В. Микадзе, Е.Ю. Балашова), использование музыкальных методов для индивидуальной и групповой коррекции поведения (Ю.А. Баркова, Ж.М., Глозман; Дж. Алвин, Э Уорик; Ж.М. Глозман) и для преодоления отставаний в развитии (С.И. Бекина, Дж. Бин, А. Оулдфильд, А.Л. Битова, И.С. Константинова, А.А Цыганок). Однако данные методы используются без чёткого теоретического обоснования.

Музыкальная деятельность человека представляет собой функциональную систему, состоящую из множества звеньев. В головном мозге человека существует ряд зон, обеспечивающих переработку музыкальной информации, каждая из которых выполняет свою специфическую задачу. Имеется специализация правого и левого полушария в осуществлении музыкальной деятельности. Музыкальные занятия стимулируют развитие ряда структур мозга, При этом наряду с развитием зон мозга, отвечающих за анализ музыкальной информации, у музыкантов наблюдается развитие и тех отделов, которые у людей, не занимающихся музыкой, в музыкальной деятельности не участвуют.

Невозможно построить воспитательный процесс только с помощью науки или только с помощью назидательных бесед с детьми. Он представляет собой сложный процесс становления человеческих отношений, развития контактов и т. п. Многие из этих явлений активно изучаются исследователями.

Подростковый возраст, по словам Л.С. Выготского, не может быть охвачен одной формулой. В подростковом возрасте в связи с отмечающейся противоречивой оценкой, подсознательной неуверенностью возможно доминирование отрицательных эмоций. В этом возрасте аффективные конфликты вызываются столкновением противоположных мотивов («хочу-нельзя»).

Л.И. Божович характеризует подростковый возраст с точки зрения эмоционального развития как возраст, богатый внутренними противоречиями. Противоречия касаются самооценки, рождают подсознательную неуверенность, снижение активности и т.д. Однако подростковый возраст является наиболее благоприятным временем для развития эмоциональных аспектов самосознания.

Воспитательная функция классической музыки ни у кого сомнений не вызывает. Но как хоровые занятия влияют на развитие нравственности наших детей и какое действие на них оказывает то современное музыкальное «разнотравье», что звучит на дискотеках и передается посредством массовой информации? Постараемся в этом разобраться.

Музыка занимает особое, приоритетное место в подростковой субкультуре. Здесь следует сразу отдифференцировать современную музыку больших частот и классическую музыку.

Оба слоя музыкальной культуры имеют свою представленность в подростковой и молодежной среде.

Музыка больших частот пользуется массовым спросом подростков. Благодаря экспрессивности, призывающей своим ритмом к движению, эта музыка позволяет подростку включиться в задаваемый ритм и через телесные движения выразить свои внутренние переживания, сбросить психическое напряжение.

Многие исследования показали, что музыка оказывает глубокое влияние на физиологические реакции – усиливает обмен веществ, изменяет дыхание, меняет кровяное давление и мускульную энергию, дает физиологическую основу для эмоций. Музыка, и в частности музыкальный ритм, производит в организме физиологические изменения, которые подобны реакциям, происходящим при сильном волнении и аффекта.

Согласно исследованиям именно подростки и юношество наиболее сензитивны к воздействию музыки, они готовы воспринимать музыку на пределе возможного.

Частое слушание музыки больших частот приводит подростка к зависимости от ритмов, высоты, силы и др. Эта музыка объединяет метаболическими ощущениями темных телесных функций и создает сложную гамму слуховых, телесных и социальных переживаний. При этом, чем более мощное психофизиологическое воздействие оказывает музыка, тем больший «кайф» получает погруженная в музыку толпа подростков, тем в большей мере каждый подросток отрешается от самого себя.

«Японские журналисты провели экспресс-исследование в крупнейших рок-залах Токио. Они произвольно задавали юной публике три вопроса: “Как вас зовут?”, “Где вы находитесь?”, “Какой теперь год?” Оказалось, что ни один из опрошенных не смог ответить на эти простые, обычные вопросы. Под воздействием музыки произошла потеря самоидентичности».

Увлеченных рок-музыкой нередко сравнивают с наркоманами, так как они впадают в психологическую зависимость от состояний, вызванных этой музыкой.

Слышание музыки совершенно непосредственно сопровождается двигательными реакциями. В подростковой субкультуре двигательные реакции оформлены в определенные современные танцевальные движения. Чем отчетливее ритмы, тем более совпадают с ними танцевальные движения.

Восприятие музыки по существу сводится к телесному переживанию ритма и звуков. Явление носит возрастной характер, поэтому в дальнейшем выросшие из подросткового возраста люди в большинстве перестают с таким же энтузиазмом отдаваться музыке больших частот.

Почему же подростков так влечет эта музыка? Главной составляющей современной эстрадной музыки является ритм, даже скорее пульс. «А поскольку ритм не просто воспринимается, но и непосредственно переживается, вовлекая эмоциональную и двигательную сферы человека, он активизирует и подкорковые структуры мозга (тем самым, возможно, некие архаические слои психики). Ритмические реакции на музыку доставляют удовольствие младенцам и людям с патологиями в психическом развитии». На дискотеках совместное телесное переживание ритма вызывает у подростков чувство, приобщающее к понятию «мы», позволяет выплеснуть напряжения и переживания. По мнению одного «рокера», современная рок- и поп-музыка – это музыка ответов. Там почти все фразы утвердительные, они даются как установка.

Классическая же музыка, напротив, ставит только вопросы, на которые порой нет ответов, она заставляет мыслить, задумываться, к чему многие подростки не готовы. Эту музыку нельзя слушать отрешенно, процесс восприятия серьезной музыки требует большой отдачи умственных и эмоциональных сил.

В связи с этим можно отметить противоположность воздействия на подрастающее поколение классической музыки.

Хоровая музыка неразрывно связана со словом, содержание ее раскрывается через поэтический текст, воплощенный в музыкальной интонации. Поэтому содержательно-эмоциональное воздействие хорового произведения как бы «удваивается». Эта особенность хоровой музыки играет важную роль при воспитании детей.

Говоря о музыкальном развитии в подростковом возрасте, мы должны отметить, что между подростками наблюдается выраженный разрыв в культурном отношении. Очень многое зависит от атмосферы в семье, от окружения ребенка, а, следовательно, духовно-нравственного воспитания. Но в целом дети, поющие в школьном хоре или обучающиеся в музыкальной школе, в хорошем смысле отличаются от обычных детей.

Это видно не только педагогам и родителям – это замечают все окружающие.

«Если в раннем детстве донести до сердца красоту музыкального произведения, если в звуках ребенок почувствует многогранные оттенки человеческих чувств, он поднимается на такую ступеньку культуры, которая не может быть достигнута никакими другими средствами», – писал В.А. Сухомлинский.

Музыка обладает сильнейшим эмоциональным воздействием, она пробуждает в человеке лучшие чувства, развивает внутренний мир ребенка, делая его душу тоньше, чище, эмоционально богаче.

Участвуя на протяжении многих лет в художественном процессе хорового исполнительства, вживаясь в замечательные произведения классики и современного музыкального искусства, дети начинают критически воспринимать огромную музыкальную информацию, льющуюся на них из внешнего мира. Пение в хоре воспитывает в ребятах способность понимать, любить и ценить искусство подлинное, волнующее, отражающее глубокие чувства и мысли.

Cегодня наблюдается пристрастие молодежи к легкому жанру, который является частью массовой культуры, а высокая музыкальная культура (классическая, народная и др.), которая играет большую роль в формировании общечеловеческих ценностей, у молодежи часто не востребована.

Нравится нам это или нет, музыка сегодня – главный компонент жизни для большинства подростков. Она определяет их решения и поставляет им кумиров. Кто они? Песенные пристрастия населения формируют два канала - MTV и МузТВ. Среди представителей отечественной популярной музыки являются "фабриканты" - выпускники программы "Фабрика звезд" - группы "Корни", "КГБ", "Банда", Юрий Титов, Юля Савичева, Ирина Дубцова, Тимати, Согдиана и т.д.

После выхода в прокат фильма "Ночной дозор" невероятно популярной стала группа "Уматурман". Последний альбом группы "Руки вверх" "Отель" тоже пользуется большим спросом. Сюда же можно отнести "Дискотеку "Авария", Алсу, Валерию, "Блестящих", Дима Билана, - всех тех, кто является непременным участником всевозможных концертов, транслируемых по телевидению.

Среди иностранных групп у молодежи популярны Gorillaz, The Chemical brothers, Crazy Frog, а также Rob Thomas, Robby Williams, Madonna, Black Eyed Peas, Pink, 50 Cent и другие. Конечно, это далеко не полный перечень музыкальных предпочтений молодежной аудитории, но это фавориты, которые занимают первые строчки во всевозможных рейтингах.

Аудитория постарше отдает предпочтение русскому року: "Аквариум", "ДДТ"... Довольно много поклонников у авторской песни .

Среди западных исполнителей публика за тридцать слушает Роберта Планта, некогда участника группы Led Zeppelin, Ринго Старра, Depeche Mode, Queen, Rammstein - перечислять можно бесконечно. Многие предпочитают саунд-треки к фильмам - на форумах постоянно идет обсуждение и обмен ссылками. Немало и любителей джаза. Как правило, это настоящие меломаны, которые имеют огромные коллекции дисков и скупают не только классику, но и все новое, что появляется в этом направлении.

Молодежь привлекает рок-музыка - квайдо, хип-хоп, диско, рэп и др. музыкальные направления. Рок-музыка помогает поднять настроение, она легко запоминается, в ней бьется пульс нашего времени. Хип-хоп является афроамериканской уличной музыкой, зародившийся в Нью Йорке в 80-х годах, который дал жизнь другим направлениям в танцевальной музыке, как брейкбит, джангл, драм энд бейс. Повысить уровень культуры молодежи не может только одно музыкальное направление. Необходимо разнообразие музыкальных направлений, воплощающих гуманистические ценности, которые влияют на формирование духовности личности.