

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории и методики
музыкального образования

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

**Роль рок-музыки в формировании музыкальной культуры
старшеклассников**

студента 5 курса 511 группы Института искусств
направления 44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Музыка»

Сидорова Алексея Евгеньевича

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

_____ Романова Л.С.

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

_____ Мещанова Л.Н.

Саратов, 2020

Введение

Музыкальное искусство одно из величайших достижений творческого гения человечества. Как особая форма общественного сознания оно дает широкое интонационно-образное отображение самых различных явлений действительности – природы, прошлого, настоящего и будущего в историческом развитии человеческого общества, жизни, труда. Мечты и чувства прекрасного. Оно передает различные человеческие переживания.

Несомненно, что музыке принадлежит значительное место в развитии и воспитании ребенка. Она оказывает на него благотворное воздействие с первых лет жизни, является эффективным средством формирования его личности. В процессе знакомства с музыкальными произведениями развиваются психологические процессы и свойства (чувства, воображение, мышление, память), расширяется общий кругозор детей, воспитываются лучшие качества личности (патриотизм, доброта, чувство прекрасного и т.п.).

Проблема музыкального воспитания во все времена была актуальной. Так, например, в эпоху римской античности она находила отражение в трудах философов, которые считали музыкальное воспитание необходимым компонентом разностороннего развития индивида.

С развитием общества проблема формирования и развития музыкальной культуры детей продолжала оставаться актуальной. Ее разрабатывали многие известные педагоги-музыканты: Д.Н. Зарин, А.Н. Карасев, П.П. Мироносицкий и другие.

И в настоящее время данная проблема не только не утратила своей актуальности, но и стала еще значимее, особенно при работе со школьниками-подростками. Именно в подростковом периоде развитие музыкальной культуры достигает определенного уровня. У школьников развивается личный, индивидуальный музыкальный вкус, появляется личный круг музыкальных интересов, который во взрослой жизни приобретет устойчивость и станет психологической базой ценностных ориентаций личности.

Для подростка характерен резкий скачок в формировании отношения к искусству. Не подлежит сомнению тот факт, что большая часть современных подростков увлечена рок-музыкой. Однако зачастую музыкальные потребности и интересы школьников-подростков на уроках музыки остаются без внимания. В сознании ребенка образовывается грань между музыкой, звучащей на уроке, и музыкой, звучащей за его пределами. Современная музыка воспринимается подростками как отдельная область музыкального искусства, не связанная с классической и народной музыкой. Вследствие чего, в сознании учащегося прерывается «нить» преемственности музыкального искусства, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на полноценности его музыкального развития.

В программе «Музыка» Д.Б. Кабалевского «легкой» музыке уделено очень мало времени и внимания. Эта тема всегда вызывала и вызывает дискуссию. Бесконечные споры продолжаются, а рок-музыка занимает одно из первых мест среди музыкальных пристрастий молодежи. От того, насколько компетентен учитель-музыкант в знании данной специфики, насколько точно и ясно представляет себе методы и формы «введения» в урок «легкой» музыки зависит эффективность музыкального образования подростка в целом.

Общепризнанно, что рок-музыка – часть музыкальной культуры. Тем не менее, избранная мною тема, подразумевает несколько противоречий. С одной стороны, она является полноценным музыкальным жанром, имеющим свои особенности, историю, достижения, но, с другой стороны, классические музыканты очень снисходительно относятся к такой музыке. Так же о рок-музыке в настоящее время существует обилие информации, но при этом практически отсутствуют серьезные, обоснованные исследования. Между тем, медики, социологи, педагоги всего мира бьют тревогу, обвиняя рок-музыку в нанесении ущерба моральному и физическому здоровью молодого поколения, которое является целевой аудиторией данного жанра. Именно эти противоречия заключают в себе проблему, рассматриваемую в данной работе. В связи с выше сказанным актуальность избранной темы заключается в ее практической

значимости, с одной стороны, и в недостаточной практической разработке, с другой.

Цель дипломного исследования - теоретическое и методическое изучение роли рок-музыки в формировании музыкальной культуры подростков в условиях урока музыки.

Задачи исследования сформулированы следующие:

- рассмотреть этапы становления и развития рок-музыки как вида искусства;
- определить роль рок-музыки в формировании музыкальной культуры подростка;
- дать анализ программ музыкального образования и воспитания Д. Кабалецкого и Ю. Алиева (в соответствии с поставленной проблемой).

В работе над дипломным сочинением использовались следующие методы:

- метод осознания личностного смысла музыкального произведения;
- метод научного познания;
- активное любительское познание;
- пассивное любительское познание;
- художественное познание.

Основное содержание выпускной квалификационной работы.

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и двух приложений.

Во введении определены актуальность, цель, объект и предмет исследования, поставлены задачи, решение которых приведет к достижению цели дипломного исследования.

В первой главе рассмотрены этапы становления рок-музыки как вида искусства, обусловлена ее роль в формировании музыкальной культуры старшеклассников.

Вторая глава посвящена методическим аспектам поставленной проблемы. В ней дан анализ программы «Музыка» Д. Кабалецкого, с точки зрения

реализации принципа «связи музыки с жизнью». Представление об этапах развития рок-музыки, о разнообразии ее стилей и направлений, и, особенно, русских особенностях данного стиля заключено в материале программы Ю.Б. Алиева «История развития рок-музыки», подробному изучению которой посвящен второй раздел.

В заключении сведены результаты проделанной научно-методической работы.

Список использованной литературы содержит 75 наименований трудов в области педагогики, психологии, музыкознания, музыкальной педагогики и психологии.

В приложении предложены таблица, вопросы к музыкальной викторине, конкурсы и творческие задания по проблеме.

Основное содержание 1 главы: «рок – музыка» - термин собирательный для целого ряда жанров популярной музыки разных стран. Этот термин включает резко отличающиеся друг от друга стили. Рок-музыка - это музыка молодежи, создаваемая и исполняемая самой молодежью для молодежных аудиторий. Следовательно, рок-музыка - не только музыкальное направление, но и молодежная культура, средство общения молодежи. Конечно же, далеко не все дискотеки или концерты рок-музыки грешат таким «эффектом транс», как и далеко не все молодые люди предпочитают «балдение» живительному восприятию музыкального искусства. Просто и нам, и нашим детям необходимо знать: музыка становится такой – или иной – в руках **человека**. Она удивительно беззащитна. Она может стать такой, какой мы хотим её знать и воспринимать, в зависимости от того, **каковы мы сами**.

Нет, искусство отражает жизнь **по-разному**, художественная правда не тождественна реальной правде, поэтому подобные высказывания учащихся желательно очень осторожно корректировать, дабы в их представлениях не выработывались стереотипы, раз и навсегда установленные оценки. Это **глубинное человеческое содержание, услышанное и проанализированное учащимися на уроках музыки путём совместного размышления**, - самое

ценное. Невозможно здесь не воспользоваться словами В. Медушевского о том, что «если интонационная форма рок-музыки поддается аналогичному «разгадыванию – прочтению», значит в зеркале её действительно запечатлён Человек» [9; 16].

Мы предлагаем выделенную нами **классификацию положительных и отрицательных сторон влияния рок-культуры на подростка**

Положительные качества:

1. Рок учит иметь и отстаивать свой взгляд на общественные события.
2. Рок позволяет молодому поколению общаться с миром на новом языке, отличном от языка классической музыки.
3. Особенности данной музыки полностью соответствуют сегодняшнему ритму жизни.
4. Рок позволяет подростку намного быстрее реализовать себя, нежели в академической музыке.
5. Оказывает эмоциональную поддержку, помогает становлению характера подростка.

Отрицательные качества: 1. Из-за непонимания рок-музыки старшее поколение отдаляется от подростков. 2. Часто рок оказывает разрушительное действие на психику подростка. 3. Рок музыка отрицательно влияет на развитие организма и здоровье в целом: ухудшается зрение, слух и т.д. 4. Порой агрессивная и психоделическая рок-музыка становится причиной человеческих трагедий.

Важно подчеркнуть тот факт, что в подростковый период формируются нравственные представления, ценностные ориентации, а также художественно-эстетические предпочтения, в том числе, и музыкальная культура. Поэтому необходимо отметить, что у подростков чрезвычайно высокий интерес к музыке, и именно она занимает ведущее положение в области их художественных предпочтений. Музыка способна оказывать огромное влияние на молодых людей, ведь она обращается к чувствам и внутренним переживаниям, которые в подростковый период так противоречивы и сложны.

Основное содержание 2 главы: Популярная музыка в целом (рассматриваемая в широком смысле слова во всех ее многообразных проявлениях, включая шлягер, рок и т. п.) все чаще используется в учебной практике общеобразовательных школ. Параллельно с занятиями проводится изучение музыкальных интересов, вкусов, потребностей учащихся, и результаты социологических исследований используются в педагогической практике. Большинство учащихся высказали мнение о том, что идея поп-культуры как протеста им чужда, что музыкальное восприятие само по себе не является протестом, а слушание серьезной музыки вовсе не обязательно должно быть присуще консервативно настроенным людям. Старшеклассники используют поп-музыку как форму выражения протеста только в тех случаях, когда имеются причины общественного характера. Таким способом может стать оценка музыкальных впечатлений. Вопрос о ценности многих форм неакадемической и массовой музыки, объективной истинности музыкальных потребностей в этой сфере остается открытым.

Вместе с тем такие уроки обычно проходят в бурных дискуссиях, обсуждениях, с большой заинтересованностью ребят. Таким образом, происходит углубление представлений школьников о музыке как неотъемлемой части самой жизни. Каждая из тем обогащает музыкальную культуру школьников, поднимает ее на новый уровень, уточняет, детализирует ее.

По мнению Алиева Ю.Б. «От общения с музыкой на уроке учащиеся должны получать удовольствие. Только тогда в полной мере может быть осуществлена её воспитательная функция» [4;26]. При сохранении задач музыкального воспитания, реализуемых в начальной школе (формирование интереса и любви к музыкальному искусству, осознание связи его с жизнью, сообщение учащимся знаний, облегчающих понимание языка музыки и т.д.), в среднем звене школы музыкальная работа приобретает в большей степени обучающую направленность. На новый уровень поднимается общение учителя и учащихся по поводу прослушиваемых и исполняемых на уроке произведений – это уже прямое сотрудничество, совместный поиск решения учебно-

художественных проблем при чутком отношении педагога к вкусам, интересам и потребностям учащихся.

Формирование музыкальной культуры учащихся 7-8 классов происходит в опоре на приобретённый ими ранее музыкальный опыт, а также на совокупность учебных тем обобщающего ключевого характера. («Разнообразие народной музыкальной культуры», «Стиль в музыкальном искусстве», «Музыка «серьёзная» и «лёгкая» - две составляющие единого музыкального мира современности», «Музыкальное самообразование и повышение духовной культуры»). Развитие индивидуальной музыкальной культуры школьников направлено на реализацию одной из главных задач школьного музыкального образования – создание у ребят необходимой базы для музыкального самообразования и самовоспитания. Именно потому особо значимой в подростковых классах становится образовательная линия, то есть сообщение школьникам специальных знаний и обучение их способам музыкальной деятельности. Эта линия тем более важна, что потребность в музыкальном самообразовании – составная часть духовных запросов подростка. В прямой зависимости от полученных знаний оказываются уровень его художественного вкуса, идеалы, убеждения, эстетические потребности и творческие способности.

В программе явно прослеживается мысль о том, что музыка —является одним из видов искусства. Следовательно, музыка и культура тесно взаимосвязаны между собой, а точнее, музыка является важной составляющей культуры, одним из многочисленных ее проявлений. Музыкальная культура — это сложная целостная система, которая включает в себя такие компоненты, как умение ориентироваться в различных жанрах, направлениях и стилях; высокий музыкальный вкус, проявляющийся в способности наслаждаться ценной музыкой в художественном отношении; эмоциональный отклик на те или иные музыкальные произведения [7]; музыкально-эстетическое сознание, которое включает в себя потребность в музыке, эстетические эмоции и переживания,

оценку музыки и т.д.[6]. И по всем названным направлениям тематический и методический материал подобран крайне корректно и эффективно.

Заключение

Искусство – важнейшее средство приобщения обучаемого к общечеловеческим духовным ценностям через внутренний, духовный опыт, через личное эмоциональное переживание. Оно выражает и формирует отношение человека ко всем явлениям бытия и к самому себе. Этим и определяются особые возможности художественного цикла на пути гуманизации школы, что потребует не только новых организационных форм, теоретических и методических разработок, но и устранения устоявшихся стереотипов в сознании работников системы образования и широкой общественности.

Один из главных постоянно действующих законов в музыке - это закон времени. Ведь композитор, повелевающий целыми мирами звучащих эмоций, создает произведения, звучащие много лет после его смерти. Естественно, что дети не могут сразу понять глубину великих произведений. Но интерес к классической музыке, к сложным музыкальным формам можно и нужно зародить в детях на уроках музыки, причем лучше это делать на музыкальном материале известном, любимом и привлекательном, как, например, рок-музыка.

Рок - музыкальное направление, молодежная культура, средство общения молодежи. Изначально рок создавался как средство самовыражения молодежи, как отрицание и переоценка духовных и материальных ценностей мира, как бунт и протест против расовой дискриминации, социальной несправедливости, войн. Развитие рока тесным образом связано с техническим, экономическим и социальным развитием.

За время своего существования рок-музыка неузнаваемо изменилась, пройдя путь от примитивного рок-н-ролла до образцов высокого музыкального искусства. На современном этапе развития общества проблема формирования и развития музыкальной культуры не только не утратила своей актуальности, а стала еще острее. Особую актуальность она приобретает при работе со

школьниками-подростками. Психологами подмечено, что большая часть современных подростков увлечена рок-музыкой. Перед учителем музыки при этом все острее встают вопросы вооружения учащихся знаниями о рок-музыке, связи ее с классической музыкой, расширение кругозора и выявление связи между различными явлениями музыкальной и всей общечеловеческой культуры, гармонизация личности учащихся, обусловленность, понимание происхождения и социального смысла излюбленного ими жанра. Все это способствует целенаправленному формированию музыкального вкуса школьников.

Проблемами формирования музыкальной культуры старшеклассников в разные времена занимались многие педагоги-музыканты: Д.Н. Зарин, А.Н. Карасев, А.Л. Маслов, П.П. Мироносицкий, С.В. Смоленский, Ю.Б. Алиев и др.

Известно, что в подростковом периоде развитие музыкальной культуры достигает определённого уровня. У школьников развивается собственный музыкальный вкус, появляется свой круг музыкальных интересов и предпочтений, который постепенно приобретает устойчивость, являясь психологической базой ценностных ориентаций подростка в последующей взрослой жизни.

Психологи отмечают, что для подросткового возраста характерен резкий скачок в формировании отношения к искусству, при котором школьники - подростки зачастую не имеют прочной системы знаний и достаточно ясных критериев оценки явлений современной культуры. Наблюдения многих позволяют ныне говорить о том, что большая часть современных подростков увлечена рок-музыкой. Рок является социальной реальностью нашего времени.

Формируя музыкальную культуру, как основу индивидуальной художественной культуры, музыкальная педагогика опирается на высокохудожественные образцы классического музыкального искусства. При таком подходе остаются без внимания потребности и интересы школьников-подростков, для которых современная популярная музыка, в частности, рок-творчество, является важным компонентом общения. Общение является

ведущим типом деятельности у подростков. Школьник-подросток вынужден черпать знания о рок-музыке из средств массовой информации, и, как правило, через неформальные каналы. Информация, полученная таким образом, не всегда позитивно влияет на развитие музыкальной культуры у школьника-подростка. Образовалась огромная разница между музыкой, которая звучит на уроках в общеобразовательном учреждении, и музыкой, существующей за пределами школы. Современная музыка воспринимается подростками как обособленная область музыкального искусства, существующая автономно. Таким образом, в сознании школьников-подростков разорвалась нить преемственности музыкального искусства, а это, в свою очередь мешает полноценному их музыкальному развитию.

Проблема формирования музыкальной культуры современного школьника требует от музыкальной педагогики оптимальных и эффективных решений. Перед учителем музыки при этом всё острее встаёт вопрос преодоления в сознании школьника-подростка образовавшегося разрыва между классическим и современным музыкальным искусством. Решение данного вопроса является залогом успешного развития музыкальной педагогики, а также утверждения личностно-ориентированного подхода в обучении школьника-подростка. Сегодня существует явная необходимость в создании условий, при которых будут удовлетворены музыкальные потребности современного подростка, т.е. в вооружении учащихся знаниями о рок музыке, её сильных и негативных сторонах, её истоках, путях развития, связи с классической музыкой.

В музыкально-педагогической концепции, положенной в основу принципа связи музыки и жизни программы Д.Б. Кабалевского, неразрывно сплетены воспитательные и образовательные задачи по «заложению» в школьниках основ музыкальной культуры. По мысли Д.Б. Кабалевского, сущность музыкальной культуры – способность воспринимать и осознавать музыку как живое образное искусство, рожденное жизнью и неразрывно с ней связанное. Тематика программы имеет широкую музыкально-эстетическую

направленность. Именно поэтому стала возможной подлинная, а не поверхностно-сюжетная связь музыки и жизни на школьных уроках. Каждая тема программы – импульс к созданию на занятиях проблемных ситуаций, требующих самостоятельного вслушивания в музыку, самостоятельных размышлений о ней.

В программе Ю.Б. Алиева «История развития рок-музыки» сферой интересов искусства является общественная жизнь, и, прежде всего – человек. Поэтому и восприятие произведений искусств должно быть выявлением мира человеческих отношений и человеческих отношений к миру.

Рок-музыка, как и другие виды музыкального искусства, являясь неотъемлемой частью жизни молодежи, остро влияет на формирование человеческой личности – нравственное, духовное. Она доказала свое право на жизнь, на серьезное к себе отношение и научное изучение. Основание для ее изучения является общая цель – формирование разносторонней музыкальной культуры школьников.

Реализацию принципа связи музыки с жизнью в старших классах средней школы можно осуществить на примерах как «классической», так и рок-музыки, а лучше в их взаимосвязи по следующим линиям:

- ознакомление с основными направлениями творчества лучших представителей этого жанра: рок-н-ролл, хард-рок, джазовая музыка;
- знакомство с различными жанрами и формами рок-музыки (от простых куплетных до крупных рок-опер, рок-ораторий и т.п.) в сравнении с лучшими образцами классической и народной музыки и установлении их взаимосвязи.

Большую роль в формировании музыкальной культуры старшеклассников средствами рок-музыки играют уроки-тесты, уроки-диспуты, ситуативные уроки. Они не только помогают связать уроки музыки с окружающими жизненными явлениями, но и способствуют творческому развитию школьников, выработке правильного понимания различных стилей музыки.

Новое содержание музыкального образования, соответственно, требует новых подходов к обучению. Актуальным становится создание адаптированных методик и программ по изучению современной музыки, в частности, рок-музыки, предполагающих учёт психологических особенностей молодёжи подросткового возраста.

Безусловно, рок-музыка способна формировать музыкальную культуру подростка, прививая им ряд ценных качеств, взглядов, умений, жизненных ориентиров. Но мы выяснили, что рок-музыка имеет и целый ряд негативных сторон. Отменить рок-музыку нельзя, она – отражение мира, в котором мы живем. Следовательно, всем нам нужно не бездумно потреблять «продукты» рок-культуры, а осознанно воспринимать лучшее из этого жанра.