

ХI Межрегиональная научно-практическая конференция
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция: Культурология

**Современная музыка
и ее влияние на личность подростков**

Гуркин Александр, Кулагин Иван
6 класс (13 лет),
МБОУ «Школа №29»
г.о. Самара

Руководитель:
Гуд Елена Владимировна,
учитель музыки
МБОУ «Школа №29»
г.о. Самара

Самара 2021

Содержание

Введение	стр. 3
Глава 1.История развития музыки в современном мире	стр. 4
1.1 Основные направления музыкальной культуры современности и ее влияние на общество	стр. 4
1.2 Современная музыкальная культура в России	стр. 6
1.3 Музыка и шоу-бизнес	стр. 7
Глава 2. Влияние современной музыки на подростков.	стр. 9
2.1 Музыкальные предпочтения современной молодежи.....	стр. 9
2.2 Анкетирование.....	стр.10
Заключение	стр. 12
Список используемых источников	стр. 13
Приложение	

Актуальность. Музыка - это искусство создания звуков, открывающих нам огромный мир человеческих чувств, настроений и ощущений. Во все времена говорить о музыке было очень трудно. С научной точки зрения она всегда считалась одним из самых сложных видов искусства. И в то же время, музыка - вид творчества, с которым постоянно соприкасается каждый из нас, независимо от образа жизни, общественного статуса и уровня интеллекта. Каждый день начинается с мелодии будильника, песен по радио по дороге в школу в автомобиле, в магазине, кинотеатре, кафе. Музыка - от классической пьесы до популярной эстрадной песни - нужна всем. При этом вряд ли кто-то задумывается, какое огромное влияние она оказывает на наш внутренний мир, наше поведение и здоровье. В силу особенности средств музыкальной выразительности, их влияния на психику, музыка имеет исключительно сильное нравственное воздействие на эмоциональную сферу и нравственный мир человека, что приобретает сегодня особую актуальность.

Объект - музыкальное искусство

Предмет - современная музыка

Цель - исследовать развитие музыки в современном мире и ее влияние на личность подростков

Задачи:

- рассмотреть различные музыкальные направления современной музыки;
- выявить музыкальные предпочтения современной молодежи;
- провести анкетирование;
- определить положительные и отрицательные стороны влияния музыки.

Гипотеза. Современная музыка необходима в жизни человека. Вызывая различные эмоции у слушателей, она может влиять на развитие их личности.

В настоящее время наши представления о музыке значительно расширяются и изменяются. Этому способствовал ряд начавшихся в XX в. процессов: развитие новых технологий (звукозаписи и технического воспроизведения музыки, возникновение электронных музыкальных инструментов, синтезаторов, музыкально -компьютерных технологий); знакомство с музыкальными культурами различных народов мира; интенсивный обмен музыкальной информацией между странами, народами и континентами; признание музыкальных интересов и вкусов разнообразных социальных групп в обществе. В XX в. возникает видовое и стилистическое разнообразие музыки.

Глава 1. История развития музыки в современном мире

1.1 Основные направления музыкальной культуры современности и ее влияние на общество

Двадцатый век называют веком музыки, предыдущее столетие - веком литературы. Эти определения выражают мироощущение эпохи, ее духовные устремления, надежды и иллюзии. Роль музыки в культуре XX века наиболее ярко проявилась после Второй мировой войны. В настоящее время наши представления о музыке значительно расширяются и изменяются. Этому способствовало:

- развитие новых технологий (звукозаписи и технического воспроизведения музыки, возникновение электромузыкальных инструментов, синтезаторов, музыкально-компьютерных технологий);
- знакомство с музыкальными культурами различных народов мира;
- интенсивный обмен музыкальной информацией между странами, народами и континентами;
- признание музыкальных интересов и вкусов разнообразных социальных групп в обществе.

Музыкальные направления, стили и жанры вторгались в жизнь всех поколений. Местом проведения концертов, спектаклей стали не только театры и концертные залы, но и стадионы, городские площади. А благодаря технике аудио- и видеозаписи общение с музыкой оказалось возможным в любых условиях. Музыканты второй половины XX столетия ощутили тесную связь со слушателями. Для композиторов и исполнителей стало важно выражать идеи и мировоззрение своего поколения, порой политических и религиозных движений. Они стремились к единению с аудиторией, часто провоцировали ее на реакцию. Таким образом смогли реализовать способность музыкального искусства объединять людей, создавая мощные эмоциональные порывы - как созидательные, так и разрушительные.

Выделяют следующие направления современной музыки: афро-американская музыка, рок-н-ролл, британский бит, кантри-рок, фолк-рок,

психоделика, хард-рок, арт-рок, рок-опера, глэм-рок, соул и фанк, рэгги, этническая музыка, панк, хэви-металл, поп-музыка, рэп, рейв, альтернативная музыка, классический музыкальный авангард.

Современная классическая музыка, джаз, рок - три главные ветви музыкальной культуры второй половины 20 века. У них есть общий корень - традиции фольклора. 20 век открыл сельскую народную музыку, ее драматизм, непривычную остроту звучания. Рок-музыка в 50-х гг. перевернула музыкальный мир. Это особый способ жизни в музыке, в котором объединились композиторское творчество и импровизация, живое звучание голоса, эффекты электронной музыки. Язык рока интернационален и направлен на объединение людей разного происхождения и мировоззрения. Ведущая роль в рок-музыке принадлежит психологическому и эмоциональному воздействию, используется сложная звукоусиливающая аппаратура. Такая музыка иногда способна погрузить в апатию, агрессию. Но хочется отметить из западных групп легендарную «Beatles», которая способствовала формированию международной рок-сцены. Успех ее определили мелодичные песни вокальное многоголосие. При этом, ни один участник группы не был ни виртуозным инструменталистом, ни выдающимся певцом.

Что касается джазовой культуры, то она долгое время была голосом конкретной этнической среды - афро-американского населения США. Джаз-образ жизни, его основа - импровизация, являющаяся для музыканта формой постижения мира через звуки. Это род увеселительной музыки преимущественно танцевального характера. Из известных джазовых оркестров можно отметить оркестр Пола Уайтмена, пианиста Флетчера Хендерсона, саксофониста Бенни Картера, пианиста Дюка Эллингтона. Из вокалистов - сестры Эндрюз, братья Миллз. В отличие от рока, джаз рассчитан на доверительное общение со слушателем. Джазовые музыканты обычно выступают в небольших залах, ориентируясь на, так называемую, «свою» публику.

Если говорить о классической музыкальной культуре, то она устремлена к вечным духовным и нравственным ценностям. Ее фундамент - опера, симфония, оратория, жанры вокальной и инструментальной камерной музыки. Понимание классической музыки зависит от общего уровня культуры слушателя, степени

его внутренней независимости от воздействия моды, рекламы и мнения окружающих. Некоторые композиторы предпринимали попытки сделать классическую культуру объектом сенсационного интереса. Так возникли новые течения: электронная музыка, арт-рок; появился жанр «рок-опера». Это свидетельствует о внутреннем единстве всех областей музыки в контексте современной культуры.

Современная музыка включает в себя две основные сферы: музыку элитарного характера (традиционная классика, включающая в себя авангардные течения 50-70-х гг., основные направления джаза) и музыку, ставшую частью «массовой культуры» (поп-музыка, эстрада, мюзик-холл). Почитатели классики недооценивают художественную значимость новых направлений, считая их музыкой обывателя. Любители рока не слушают классику, отторгая заложенные в ней эстетические и нравственные ценности. Девочку, кричащую от восторга при виде поп-звезды, трудно представить на концерте в Большом зале консерватории. Сегодня музыкальная ориентация слушателя - это выбор, обусловленный особенностями его личности. В современной жизни к любителям классики и джаза можно отнести тех, кто ценит духовное самопознание, любит размышлять. Такая музыка создает оптимальные условия для погружения в себя. У рок-музыки иной адресат - человек энергичный, активный, живущий внешними импульсами, общительный. От этой музыки люди ждут сильных ощущений, самозабвения. Музыканты этого жанра собирают огромные концертные площадки со своими фанатами.

1.2 Современная музыкальная культура в России

Если говорить о развитии современной музыки в России, то в начале 20 века современная культура западных стран коммунистическая партия рассматривала как чуждые советскому человеку явления. На музыкальной эстраде были представлены военные песни, романсы, советская песня. На рок- и поп-музыку был наложен запрет. После послабления режима Советского Союза стали появляться рок-группы: «Скоморохи», «Цветы», «Веселые ребята», «Песняры», «Машина времени», «Воскресение», «Аквариум», «ДДТ», «Браво», «Кино».

Про джаз в Советском Союзе говорили: «Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст». Первые джазовые оркестры появились в Москве в начале 20-х гг. Для развития джаза в России немало сделал Георгий Ландсберг, Александр Варламов, Олег Лундстрем. Популярные исполнители джаза: Леонид Утесов, Лариса Долина, Ирина Отиева. Современный российский джаз ассоциируется с женским вокалом: Анна Бутурлина, Асет Самраилова, Алина Ростоцкая, Юлия Касьян и др.

Важной сферой музыкальной жизни стала и поп-музыка - сложный комплекс популярных направлений и индустрии развлечений. Российская поп-музыка начала складываться в 90-х гг. Звездами эстрады были: София Ротару, Валентина Толкунова, Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Земфира, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров. Из групп – «Ласковый май», «Мираж». Из нашей дней: Егор Крид, Тимати, Клава Кока, Полина Гагарина и много других исполнителей.

1.3 Музыка и шоу-бизнес

Специфика развития музыки как формы «массовой культуры» привела к тому, что стала частью индустрии, где музыкант - персонаж, а музыка - средство получения дохода. Так появились понятия «шоу-бизнес», «продюсер». Парадокс существования музыки в рамках шоу-индустрии заключается в постоянном появлении исполнителей, лишенных дарования, но быстро обретающих популярность, так как это наиболее быстрый путь к превращению музыканта в маленький винтик большой финансовой машины. Затрагивают ли законы шоу-бизнеса классическую музыкальную культуру? И да, и нет. В современных условиях классические композиторы и исполнители тоже нуждаются в рекламе и финансовой поддержке и используют телевидение и прессу. Звезда поп-музыки или рока может начать свой путь с записи сингла или создания клипа и на волне возникшей популярности появиться перед публикой. Классический музыкант обретает признание только через «живое» выступление перед слушателем, а записи являются следствием его сценического успеха. Это создание фильмов-опер с участием знаменитых певцов, к которым привлекаются известные кинорежиссеры, а для съёмок используют шедевры архитектуры.

Картина существования музыки в современном обществе была бы неполной без разговора о путях обновления музыкального языка. Проблема эта была поставлена послевоенным поколением, пережившим трагедию европейской культуры. Произошло переосмысление фольклорных традиций. В 10-20-х гг. музыкальный мир был потрясен открытиями композиторов-неофольклористов, изучавших глубинные пласты народной музыки. Подлинная традиция каждого народа несет в себе обжигающую остроту звучания и нередко основана на трагическом восприятии мира, профессиональная музыка стремится изучить характер мышления народа. Традиционная европейская музыка во всех проявлениях повествовательна, в музыкальном произведении есть драматургия с психологической завязкой, кульминацией и развязкой (например, соната и симфония). Современная же музыка в основных направлениях - классике, роке и джазе - это не повествование, а условная знаковая система, возникшая как результат более глубокого понимания фольклорной традиции.

Глава 2. Влияние современной музыки на подростков

2.1 Музыкальные предпочтения современной молодежи

Подростки хотят быть самостоятельными, сами выбирают модную музыку. Но вся ли музыка полезна? Дело в том, что современная музыка стилей рок, хип-хоп, металл, «коммерческая музыка» пишется на низких частотах. Исследования ученых показали - звуки низкой частоты оказывают, по большей части, негативное воздействие на человека. Они вызывают упадок сил, депрессию. Напротив, звуки высокой частоты в благоприятном для человека диапазоне влияют на нас благотворно, повышая уровень энергии, вызывают радость и хорошее настроение.

За увлечение громкой музыкой многие расплачиваются приобретенной тугоухостью. В середине XX века во многих странах были установлены санитарные и охранные нормы, ограничивающие громкость музыки. Однако множество подростков посещают рок-концерты, где музыка невероятно громкая. А ведь, как выяснили ученые, если всего 15 минут в день слушать громкую музыку, то человек уже через несколько лет становится глухим. Российские ученые зафиксировали следующее: после 10-минутного прослушивания тяжелого рока семиклассники на некоторое время забывали таблицу умножения. А японские журналисты в крупнейших рок-залах Токио произвольно задали зрителям всего три простых вопроса: «Как вас зовут?», «Где вы находитесь?» и «Какой теперь год?» И ни один из опрошенных не ответил на них. По результатам исследований американских социологов, у несовершеннолетних (от 12 до 17 лет) правонарушителей рэп является преобладающим музыкальным выбором, большая часть из них одобрительно относилась к насилию и выражала готовность участвовать в нем.

Большой интерес учёных вызвал вопрос о воздействии классической музыки на человека. Исследования показали, что классическая музыка совершенствует процессы мышления и стимулирует учебные процессы. Музыка, в которой звуки, ритм и музыкальный рисунок подчинены законам гармонии, оказывает благотворное воздействие на здоровье. Очень полезна так называемая музыка природы. Звуки моря, шум дождя, голоса дельфинов успокаивают, умиротворяют, звуки леса снижают кровяное давление,

нормализуют работу сердца, пение птиц помогает собраться с мыслями, вызывает прилив положительных эмоций.

2.2 Анкетирование

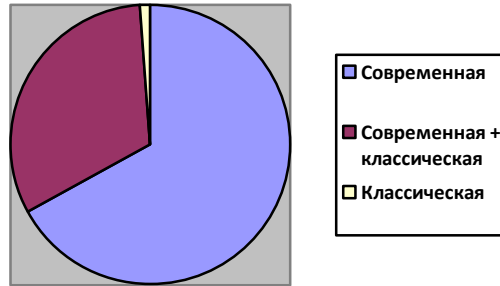
Современная молодежь, в основном, любит музыку - можно часто видеть подростка с плеером, I-pod'ом или просто с телефоном. Большая часть молодежи слушает музыку от одного часа до трех часов в день.

Так какую же музыку, все-таки, слушают современные подростки? Мы провели анкетирование – опрос группы учащихся 6 класса в возрасте 12-13 лет. Необходимо было ответить на предложенные вопросы (Приложение 1). В Приложение 2 представлены некоторые ответы участников. Как выяснилось, предпочтения отдаются поп-музыке, рок-музыке, некоторые предпочитают клубную музыку. Кто-то любит разных исполнителей и затрудняется ответить, каких конкретно. Это и понятно - многие исполнители подолгу не задерживаются в шоу-бизнесе. Классическую же музыку молодежь слушает мало. Это очень плохо, так как именно классическая музыка является «элитарной» музыкой и лучше всего воспитывает человека.

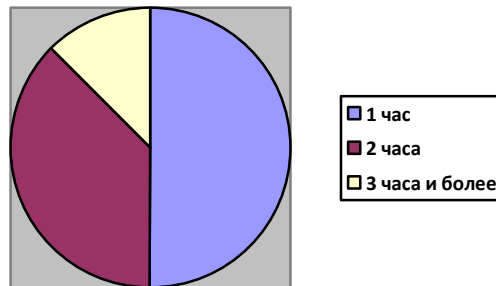
Для того чтобы дополнительно выяснить, как музыка влияет на организм, авторами данного исследовательского проекта был проведён эксперимент. Для этого мы прослушали несколько видов музыки: джаз, рэп, тяжёлый рок, классическую музыку, спокойную фоновую музыку. После анализа результатов эксперимента и данных анкетирования, были сделаны следующие выводы:

- когда слушаешь музыку в стиле рэп, джаз повышается активность, улучшается настроение, эта музыка тебя бодрит;
- при прослушивании классической музыки повышается концентрация, уходит напряжение;
- спокойная фоновая музыка усиливает состояние расслабленности;
- при прослушивании рок-музыки стимулируется активное движение, но при долгом прослушивании эта музыка начинает вызывать стресс.

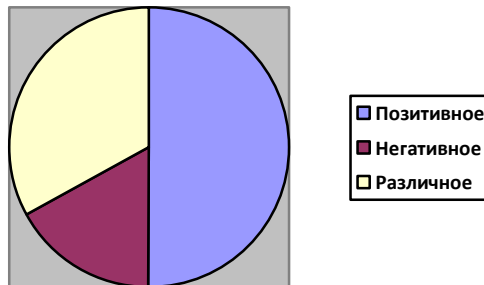
Музыкальные предпочтения

Количество времени на ежедневное прослушивание музыки

Оценка психического воздействия музыки на слушателя

Несмотря на то, что большая часть респондентов положительно относятся к классической музыке и считают ее значимой и нужной в современном мире, ограничиваются прослушиванием ее только на уроках музыки. В повседневной же жизни отдают предпочтение различным направлениям популярной музыки.

Заключение

Проводя исследование, мы еще раз убедились в многогранности музыки и ее важности в жизни человека. Запрещать слушать одно и заставлять слушать другое – нелепо. Повысить уровень культуры молодежи не может только одно музыкальное направление. Необходимо разнообразие музыкальных направлений, которые влияют на формирование духовности личности. Человек, одаренный душевно и понимающий значение музыки в нашей жизни, поистине счастлив.

Подводя итог нашему исследованию, хочется пожелать всем слушать музыку. Она напомнит о любви к людям и поддержит в горе, научит восхищаться красотой человеческой души и величием природы, откроет неведомые стороны богатейшего мира творчества, принесет радость, здоровье и наслаждение.

Сегодня 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, современная музыка сегодня – главный компонент жизни для большинства подростков. Она определяет их решения, поставляет им кумиров, тем самым формируя их как личностей. Полученные результаты анкетирования и эксперимента это подтвердили. А это значит, что гипотеза нашей работы доказана.

Список используемых источников

1. Современная энциклопедия «Музыка наших дней» / Аванта, Москва, 2002
2. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/2439/музыка>
3. <https://slovar.cc/rus/tolk/85558.html>
4. http://8-школа.фурманов-образование.рф/tinybrowser/images/rp_i_ktp/еср-rab-prog.-muzyka.pdf
5. <https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2013/03/28/primenenie-art-terapevticheskikh-uprazhneniy-v-strukture-uroka>
6. https://glazunovcons.ru/images/pictures/events/jazz_day_2020_7.pdf
7. <https://i-m-i.ru/post/russian-jazz-labels>
8. <https://radiojazzfm.ru/news/izvestnye-rossijskie-dzhazovye-pevitsy>
9. <https://eee-science.ru/item-work/2019-1183/>

Анкета

1. Какую музыку вы предпочитаете: классическую или современные направления (поп-музыка, рэп, рок и т.п.)?
2. Какой ваш любимый исполнитель, группа?
3. Как часто вы слушаете музыку в течение дня (1 час, 2 часа, 3 часа и т.д.)?
4. Какие эмоции вы обычно испытываете после прослушивания музыки?

Результаты анкетирования

Иван К.:

1. Рэп, смешанный с песней
2. Макс Корж
3. 1 час в день
4. Испытываю те эмоции, которые передаёт музыка

Максим Н.:

1. Современные направления
2. Цой и его группа
3. 2-3 часа в день
4. Чувства воодушевленности и спокойствия

Олег Ш.:

1. Я предпочитаю музыку на вкус. Мне нравится классическая и современная.
2. У меня нет самой любимой группы. Я слушаю музыку разных групп.
3. Я слушаю не так мало и не так много. В течении дня 30 минут — минимум, 2 часа - максимум.
4. Эмоции происходят от музыки, а музыка может быть и грустная, и радостная, поэтому разные эмоции.

Настя Ч.:

1. Современные направления, поп музыка
2. Одна из любимых поп-групп Beatles. Любимые исполнители... даже не знаю... многие из современных
3. 1-2 часа
4. После прослушивания музыки у меня поднимается настроение, позитив и всё такое

Егор П.:

1. Современные направления
2. Plenka- электронная музыка
3. Более 3 часов
4. При прослушивании моего любимого исполнителя у меня чувство паники, опустошения, задумчивости, флэшбэки, печаль, сосредоточенность.

Сашиа Н.:

1. Современные направления и классическая музыка, саунд-треки
2. Bond - австралийско-британский струнный квартет, чей репертуар основывается на классическом кроссовере и синти-поп музыке.
Secret Garden — ирландско-норвежский дуэт, исполняющий кельтскую и неоклассическую музыку. Рахманинов С.В.
3. Не более часа в день
4. От веселой музыки радостные, позитивные эмоции, от классической спокойствие, умиротворенность