

Влияние музыки на развитие личности подростков в процессе хорового исполнительства

Воспитание молодого поколения – основная задача педагогов всех времен и народов. Любой преподаватель является воспитателем, хочет он того или нет. И какой бы предмет ни преподавал учитель, в первую очередь его задача – воспитать хорошего человека, а уже потом хорошего ученика.

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. В статье предпринята попытка обобщить данные современной психологии и педагогики с точки зрения особенностей музыкальной деятельности детского хорового коллектива.

Подростковый возраст, по словам Л.С. Выготского [4], 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 [3] характеризует подростковый возраст с точки зрения эмоционального развития как возраст, богатый внутренними противоречиями. Противоречия касаются самооценки, рожают 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 дифференцировать 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. По результатам нашего анкетирования, современной поп- и рок-музыкой увлекаются практически все подростки, включая учащихся музыкальных школ. Среди любимых исполнителей, записи которых имеются в личных фонотеках, дети указывали следующих исполнителей: Maksim, Маасква, Город 312, Мадонна, Бритни Спирс, Юлия Савичева, Алена Высотская, Корни, Дима Билан, Звери, Король и шут, ВИА ГРА, Night Wish, Крематорий, Витас, Блестящие др. При этом классическую музыку указывают всего лишь 30%.

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 аффектах [6, с. 29].

Согласно исследованиям именно подростки и юношество наиболее чувствительны 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» [8, с. 7].

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» [9, с. 559]. На дискотеках совместное телесное переживание ритма вызывает у подростков «стадное» 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.

Достаточно сложно научить детей слушать музыку так, чтобы процесс восприятия при этом был активным. Другой путь приобщения детей к музыке – это исполнительская деятельность в разных видах: игра на музыкальных инструментах, участие в оркестре, сольное, ансамблевое, хоровое пение, танец и т. д. «Хоровое пение – наиболее доступный вид музыкального исполнительства, ведь голос – “инструмент”, данный человеку от рождения, совершенствуется вместе с его ростом и развитием. А воспитание певческих навыков есть одновременно и воспитание человеческих чувств и эмоций» [11, с. 10].

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.

Подросток, увлеченный слушанием музыки и включенный в исполнительскую музыкальную деятельность, развивает у себя музыкальные способности. Обучаясь музыке, он совершенствует мелодический слух, ладовое чувство, развивает гар-

монический слух и способность к слуховым представлениям. Развивая внутренний слух, он погружается в поток музыкального воображения и испытывает глубокие эмоциональные переживания.

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.

Работа с хором, как и любая другая работа с детьми, включает в себя множество психологических компонентов. Чтобы успешно работать со старшим хором, чрезвычайно важно понять современного подростка. Что его волнует, с чем он приходит в хор? Нами было проведено анкетирование подростков, занимающихся в хоре. Анкетирование проводилось в течение 2007 г. среди учеников ДМШ им. Й. Гайдна (Москва). Часть вопросов анкеты посвящена личности подростка, его музыкальным предпочтениям, отношению к хоровому классу, руководителю хора и т. д. Вторая часть позволила определить уровень коллективных связей в хоре. Всего было получено 53 анкеты.

На вопрос о цели посещения ДМШ «Я хожу в музыкальную школу потому, что...» 28% отвечают, что хотят научиться играть на музыкальном инструменте, 23% хотят научиться петь, 13% (!) хотят стать музыкантами, 13% посещают школу, так как им интересно, 10% ходят в музыкальную школу, потому что там много друзей, 7% учеников учиться все же заставляют родители и, к сожалению, 6% учащихся раньше было интересно, а теперь просто жалко бросать.

Выяснилось, что дети, которые поют в хоре, эмоционально богаче, добрее. Они дружелюбны и общительны. На вопрос

«Как ты относишься к ребятам, которые поют с тобой в хоре?» 80% ответили «хорошо, я со многими дружу». А на вопрос «Как ты думаешь, как относятся к тебе ребята, поющие с тобой на хоровых занятиях?» 60% дали ответ: «хорошо, дружелюбно», 18% ответили: «они прислушиваются к моему мнению», 13% считают, что с ними «все хотят сидеть рядом», 4% дали ответ: «не знаю», 3% – «все по-разному» и только 2% – «меня не замечают». Участники хора отмечают, что им не сложно заговорить с незнакомым человеком, а, выступая в хоровых концертах, подростки преодолевают смущение перед публикой: им не трудно отвечать у доски или читать стихи перед большой аудиторией.

Практически всем опрошенным нами подросткам (98%) нравится петь в хоре; они получают удовольствие, выступая в концертах, им нравится исполняемый репертуар, хотя некоторые и предлагают петь что-либо «более современное, модное», например: «Не родись красивой», «Титаник», песни из мюзиклов, из репертуара Алены Висотской и Димы Билана.

Многие участники хора (80%) часто поют дома, а более 70% (!) пишут, что хотят петь в хоре после окончания школы.

«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 [10, с. 20].

На долю педагога-музыканта выпадает очень сложная, но необычайно важная миссия – приобщение детей к высокой музыке, которая способствует формированию интеллекта, эмоциональной культуры, нравственности.

При восприятии музыки, как и любого другого искусства, главным фактором является не столько познание, сколько переживание. Впечатления детства глубоки и сильны, порой неизгладимы. Недаром искусство называют «школой чувств».

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.

Процесс хорового пения всегда связан с коллективным действием. В этом тоже проявляется немалая воспитательная функция: в хоре все помогают друг другу, поддерживают, каждый несет ответственность, так как все делают общее дело. Необходимо учитывать тот факт, что чрезвычайно ценным для подростка является объединение общей эмоцией.

В.С. Локтев, руководитель ансамбля песни и пляски Дворца пионеров, в котором органично сочетались хор, оркестр и хореографическая группа, считал, что «основная цель ансамбля – это общее эстетическое воспитание и развитие как самих участников ансамбля во время репетиций и во время концертов, так и слушателей» [5, с. 18]. Отвечая в 1967 году на вопрос французских журналистов о главных целях ансамбля, Локтев писал: «Какова цель ансамбля? Ввести участников в мир прекрасного, чтобы их восприятие жизни стало еще полнее и глубже». Он был твердо убежден, что работа в коллективе прививает детям самые необходимые качества – чувство товарищества, дружбы, ответственности за общее дело. Чувство коллективизма Локтев ценил превыше всего [Там же].

Наконец, хоровое пение очень интенсивно развивает музыкально: у поющих в хоре детей совершенствуется слух, чувство ритма, ансамбля, ребенок осваивает закономерности

музыкального языка, постигает все средства музыкальной выразительности.

Хоровое пение, которому дети с увлечением посвящают свободное время, становится для них потребностью, доставляет большую радость. Процесс коллективного пения развивает голос каждого участника, организуя в единый большой полнозвучный инструмент. А коллективность исполнения делает чудеса. Дети преображаются в совместном выражении чувств, становятся сильными, уверенными, творчески окрыленными. Многим ребятам участие в хором хором коллективе помогает самоутвердиться, занять достойное положение в обществе сверстников и в своих глазах.

Нами были взяты интервью у руководителей известных детских хоровых коллективов:

- руководителя хоровой школы «Весна» А.С. Пономарева;
- руководителя хоровой студии «Преображение» М.И. Славкина;
- руководителя хоровой школы «Вдохновение» О.А. Скворцовой.

«Хор – это мощная сила, которая воспитывает, – говорит О.А. Скворцова, руководитель детского концертного хора “Вдохновение”, – уже не говоря о тех моментах, которые просто приносят пользу голосу, слуху, мироощущению. Особенно развиваются дети, которые поют в хорах “высокого ранга”, которые ездят на фестивали, на конкурсы. Я помню, у меня в хоре был мальчик: когда он был в младших классах, его родители умоляли: не выгоняйте, ради Бога. Он был очень сложный, двоечник по всем предметам, в младшем возрасте у него были налицо признаки олигофрении. Но потихоньку он развился, и как раз на период его учебы пришлось поехать на конкурс. И, вы знаете, он нес на шествии хоров (а это была Болгария – Варна) флаг России, и, мне кажется, после этого конкурса он стал совсем другим. И когда он приходит на наши выпускные

вечера, то говорит, что самое интересное, что у него было в детстве, связано с музыкальной школой».

Выразительное исполнение сочинения требует от хора не только достаточного уровня музыкальной грамотности, но и художественной культуры певцов. «... Главным направлением в работе с детьми, кроме чисто музыкальной, становится работа по расширению их кругозора, создание особой духовной обстановки, воспитание вкуса. Только при этих условиях будет возможно создание и глубокое постижение художественного образа произведения – важнейшей части работы по воспитанию детского хора как художественного коллектива, несущего людям свет и радость» [1, с. 117].

С помощью хорошо подобранного репертуара можно привить ребенку неподдельную любовь к искусству, а можно навсегда воспитать неприязнь к музыке.

А.С. Пономарев, руководитель хора «Весна», в интервью говорит об учебном процессе: «Наша хоровая работа состоит из того, чтобы музыку спеть выразительно... У нас все время идет процесс обучения. Разговор идет о том, как произнести слово, фразу, как выстроить форму и т. п., поэтому у хористов не могут быть невыразительные лица, а на лице отражается все, о чем они думают и что чувствуют. При этом проблемы техники, грамотности служат той же цели».

Что же должен исполнять детский хор, чтобы развиваться и в нравственном и в музыкальном отношении?

Основную часть программы руководитель хора подбирает по собственному желанию. Кроме того, какая-то часть программы может рекомендоваться руководством для проведения каких-либо совместных или общешкольных мероприятий. Также какая-то инициатива, особенно на начальных стадиях работы хормейстера, может исходить от самих ребят, участников хора.

Но часто подростки предлагают к исполнению современные «попсовые» песни, шлягеры, песни из модных, пользую-

щихся спросом кинофильмов и сериалов. Они считают, что, исполняя подобные песни, хор станет пользоваться большим успехом у публики, возвысится в глазах сверстников и, таким образом, привлечет много желающих петь в этом коллективе. Они искренне хотят как лучше, но пока у них не развит вкус, они еще не отличают хорошее от плохого.

«Некачественную» музыку петь категорически нельзя. Педагогу-хормейстеру надо быть стойким в этом вопросе, постепенно приучая детей к лучшим музыкальным образцам, воспитывая эстетический вкус своих подопечных. «Нельзя петь тот “бред”, который мы видим по телевизору. Всякие “виагры”, “блестящие-свистящие” – это петь категорически нельзя, – говорит М.И. Славкин, руководитель хоровой студии “Преображение”, – ... но если относиться серьезно к эстраде и “попсе”, то тоже можно добиться достаточно больших успехов. Возьмите любую песню прошлых лет – дети их все знают: Дунаевского знают, Блантера знают, Фельцмана знают, Френкеля знают, Островского знают и поют это с удовольствием. Кстати, если вы смотрели “Брат-2”, мы там пели а саррел’ный вариант песни “Гуд бай, Америка”. То есть, есть вещи, которые я признаю. Борис Гребенщиков, что-то из Земфиры мне достаточно близко и по тексту, и по музыке, и по тому, как сделано. Это, действительно, серьезный подход, это не ширпотреб, не “жвачка”. Джазовая музыка – это просто замечательно! Но то, что сейчас творится в несерьезном эстрадном жанре – это просто “беспредел”, я считаю!»

Чтобы дети стали понимать, ценить и любить настоящее искусство, педагогу-хормейстеру необходимо беседовать с ними, разъяснять, показывать, удивлять, обращать их внимание на интересные детали, но делать это так, чтобы подростки сами находили нужный ответ или решение.

Несерьезную музыку детским хорам петь можно, даже нужно, главное, чтобы в сочинении был какой-то яркий образ, какая-то идея.

Если обучение можно построить с помощью почти любого произведения, то творческой работой можно заниматься только при художественно-ценном репертуаре. Всегда следует помнить, что на основе подобранных произведений воспитывается молодое поколение.

Кропотливая работа в хоровом классе, как мы уже выяснили, приносит большую пользу и способствует полноценному развитию личности ребенка. Но эта «работа не является самоцелью. Это – работа над собой, но не для себя», – пишет Н.В. Аверина [1, с. 200].

Основным стимулом хоровой работы является концерт, где дети делятся радостями и горестями, волнениями и переживаниями, своими находками и удачами со слушателями. Иначе не может быть искусства. Концертное выступление – ответственный момент в жизни хора, итог напряженной работы педагога и участников хора. На концертном выступлении дети в полной мере ощущают радость сотворчества, ведь от старания каждого из них зависит общий успех. Во время вдохновенного исполнения хористов и зрителей охватывает как бы единый порыв, одно волнительное чувство, увлекающее и погружающее в красочный мир музыкальных звуков.

Конечно, по-разному сложатся обстоятельства, будут новые заботы и увлечения, но любовь к хоровому пению и хорошей эмоционально-богатой, то волнующей, то вызывающей душевный восторг музыке многие дети, соприкоснувшись с нею, пронесут через всю свою жизнь.

Список литературы

1. Аверина Н.В. Проблема репертуара в детском хоровом исполнительстве: Дис. ... канд. искусств. М., 1996.
2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2002.

3. *Божович Л.И.* Личность и ее формирование в детском возрасте. М.: Международная педагогическая академия, 1995.
4. *Выготский Л.С.* Психология искусства. Издание третье. М.: «Искусство», 1986.
5. *Крючков В.С.* Локтев и локтевцы. М.: Всесоюзное изд-во «Советский композитор», 1975.
6. *Мухина В.С.* Возрастная психология: феноменология развития. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2006.
7. *Рубинштейн С.Л.* Проблема способностей и вопросы психологической теории // Вопросы психологии. 1960. № 3.
8. *Светлов М.И.* Рок-музыка на службе у сатаны. Троицкий благовестник. № 35. Издание Свято-Троице-Сергиевой Лавры, 1997.
9. *Старчеус М.С.* Слух музыканта. М.: Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского. М., 2003.
10. *Сухомлинский В.А.* Сердце отдаю детям. Киев: Радянська школа, 1974.
11. *Теплов Б.М.* Психология музыкальных способностей // Избранные труды. В 2 т. Т.1. М., 1985.

Научный руководитель – А.В. Мощенко, доктор психологических наук, профессор