

Мир науки. Социология, филология, культурология <https://sfk-mn.ru>

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies

2022, №4, Том 13 / 2022, No 4, Vol 13 <https://sfk-mn.ru/issue-4-2022.html>

URL статьи: <https://sfk-mn.ru/PDF/46KLSK422.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Дылькова, С. В. Музыка как один из важнейших факторов, моделирующих пространство культуры личности / С. В. Дылькова // Мир науки. Социология, филология, культурология. — 2022. — Т. 13. — № 4. — URL: <https://sfk-mn.ru/PDF/46KLSK422.pdf>

For citation:

Dylkova S.V. Music as one of the most important factors that model the scope of a person's culture. *World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies*. 2022; 13(4): 46KLSK422. Available at: <https://sfk-mn.ru/PDF/46KLSK422.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.).

Дылькова Светлана Викторовна

ГБОУ ВО «Южноуральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», Челябинск, Россия
Директор
E-mail: dylkova@gmail.com

Музыка как один из важнейших факторов, моделирующих пространство культуры личности

Аннотация. В данной статье музыка рассматривается в качестве художественного культурного явления, обеспечивающего формирование культурного пространства личности. Развитие личности происходит через ее бытование в различных социальных и образовательных пространствах, в которых музыка представлена организованной звуковой средой, имитирующей креативный строй общественного сознания. В статье раскрывается понимание музыки с двух сторон: как её объективное существование в среде общественного сознания и как субъективное бытование внутри самой личности. Проанализировано влияние музыки на личность и ее роль в формировании различных свойств и качеств в процессе воспитания и взращивания эмоций, пространственного творческого мышления и др. Отмечено, попытки внедрения музыкальной культуры в зрелом возрасте, как правило, лишены всякой перспективы. В связи с этим утверждается значимость освоения культурной среды, и в частности, музыкальной, в младенческие годы и годы учебы. Учитывая, что музыка высокого значения, музыка, воплощенная в классическом академическом репертуаре, достаточно сложна для восприятия, изучение классического музыкального искусства необходимо включать в программу школьного обучения: человек, сопровождаемый музыкой на протяжении жизни, формирует собственный эстетический вкус и предпочтения, слушательский опыт.

Подчеркивается значимость государственной поддержки развития музыкального образования, способствующего тому, что люди различного происхождения, но объединенные музыкальной культурой, могут жить и работать вместе.

В статье раскрыты виды и формы музыкального образования и условия его существования в России. Выявлена принципиальная разница музыкального образования в России и Европе.

Ключевые слова: пространство культуры личности; музыкальное мышление; музыкальное образование; аспекты музыки; социальный и культурный контекст; академическая классическая музыка; музыка и мозг

Введение

Современный этап социально-экономического развития характеризуется дисбалансом между высокими художественными идеалами, представленными в образцах классического академического искусства, и низкими художественными вкусами больших групп населения, формирующимися простыми формами масскультуры. В условиях массовой культуры теряется полноценное индивидуальное восприятие и рождается примитивная оценка окружающей действительности. Более того, доминирование примитивных образцов массовой культуры формирует соответствующие низкие эстетические потребности, что приводит к понижению культурного уровня социума. Возникает проблема разрыва связей общей музыкальной культуры и массового сознания с академическим музыкальным искусством, утрата содержательности массового музыкального сознания в связи с уходом из жизни массового самостоятельного музыкального творчества и локализации самой академической музыки в ограниченных рамках учебных занятий, заведений и в узкой сфере филармонической концертной жизни, а также с утратой прежней роли музыкальных школ как основной базы академической музыкальной культуры.

Очевидно, что личность формируется в определенной культурной среде, содержащей набор культурных стандартов (неофициальных культурных требований социума к личности). Такие, как правило, неформализованные культурные стандарты, могут требовать от личности активного самосовершенствования, креативности, интеллектуального саморазвития. Однако существуют и противоположные ситуации, когда именно культурные стандарты формируют личность с примитивным мышлением, тяготеющим лишь к простым формам коммуникации, не способную к творческой деятельности. Очевидно, что общества с высокими культурными стандартами всегда выигрывают в конкурентной борьбе у обществ с низкими культурными стандартами. В статье подчеркивается осознание специфики культурной среды и, в частности, музыкальной среды, в которой могут произрастать зерна, заложенные музыкой в младенческие годы и годы учебы. Попытки внедрять музыкальную культуру в зрелом возрасте, как правило, лишены всякой перспективы.

Музыка и музыкальная культура традиционно выступают одним из ключевых факторов, определяющих культурное пространство личности. Познание музыки для личности является бесконечным поиском новых смыслов жизни. В разное историческое время музыка неизменно выполняла свои функции эстетически-ценностной и художественно-смысловой значимости.

В статье рассматривается влияние музыки на культурное становление личности с двух сторон, в окружении личности музыкальной средой и в системном воспитании личности через музыкальную деятельность. В первом случае человек сталкивается с музыкой каждый день и каждый воспринимает ее по-своему. Во втором случае музыка становится компонентом всестороннего образования личности. И в этом смысле система музыкального образования является фундаментом процессов формирования и общей и музыкальной культуры человека.

Система музыкального образования имеет социальный заказ на профессиональное образование. В то же время она удовлетворяет культурно-образовательные потребности личности, погружает в креативную деятельность, способствующую формированию высоких культурных потребностей, содействующую интеллектуализации всего общества. Сложная академическая музыка, о которой идет речь в статье, рассматривается как одна из ценностных основ культуры, которая включает в себя базу, формирующуюся в музыкальной школе. Именно эта база формирует музыкальное мышление, которое является сочетанием двух функций: отражения и созидания как нового второго творения личности через одухотворенное «Я».

Интерполируя понимание взаимодействия культуры личности и культуры общества, их взаимопроникновение взаимообусловленности, и перетекание культурного багажа общества в интеллектуальной тезаурус личности, а затем слияние личностных музыкально-культурных потенциалов в культурный климат класса, группы, общественного сознания, можно увидеть исключительную важность процессов распространения музыкальной культуры в социальной среде. При этом необходимо осознавать конфликтность массовой культуры, трансформирующейся в антикультуру и подлинной культуры, базирующейся на развитии претворении обогащении новыми ценностями классических традиций культуры и искусства.

Методы исследования

В данной статье используется структурный метод, позволяющий проследить взаимосвязи музыки и личности, а также определить влияние музыки через ее функционирование в сфере музыкального образования. В работе анализируются различные стороны воздействия музыки на личность: эстетические, воспитательные, нравственные. Комплексный подход позволил посмотреть на изучаемые понятия музыки с точки зрения междисциплинарного подхода философии, психологии, культурологии. Для исследования были привлечены научные исследования ученых из разных областей знаний: философии, педагогики, психологии, культурологии.

Результаты исследования

Эта статья является результатом исследовательского поиска, нового взгляда на поставленную проблему. Она дала возможность определить более современный взгляд на понимание роли музыки в социуме и пути реализации задач культурного строительства в этой области. В результате был осуществлен ряд творческих мероприятий, среди которых такие, как открытые концерты в городе, ряд фестивалей и конкурсов.

Обсуждение

Благодаря исследованию существующих новых открытий в музыкальной науке, посвященной данной проблеме, найден новый подход в научной позиции, который стал импульсом для дальнейшего творческого поиска. Такая работа осуществлялась на базе Южно-Уральского института искусств, на базе Челябинского Института культуры, а также Детской школы искусств №6 города Магнитогорска.

В настоящее время музыка, выступая одной из составляющих государственной культурной политики, рассматривается как необходимый ресурс формирования личности с заданными культурными характеристиками и потенциями. В гуманитарном знании музыкальная вовлеченность начинает интерпретироваться как индикатор, определяющий созвучность личности актуальным цивилизационно-культурным процессам и как генератор интеллектуализации социума [1].

Постиндустриальная культурная революция ставит каждую личность перед необходимостью универсализации ее культурного потенциала, дающего широкий спектр возможности самоактуализации. Все большее значение в гармоничном развитии культуры личности приобретает музыкальная культура. Она проявляет себя в общественном сознании, живя в семейной культуре и в одном из направлений государственной культурной политики, в пропаганде среди различных слоев общества музыки высокого смысла. Сюда относится не только академическая музыка, но и массовые концерты академического искусства в парковых

аудиториях Вены, Амстердама, охватывающей десятки тысяч слушателей, или праздники песни, проводившиеся в советской России. Важную роль в пропаганде лучших достижений в искусстве играют телевизионные программы «Щелкунчик» или «Голос» и многие другие. Массовый характер имеют гранты и премии районных, городских, республиканских организаций.

Понимание высокой роли музыки в культуре требует осознания содержательного наполнения музыкального искусства. Этот вопрос обсуждается постоянно на разных уровнях и направлениях научного сообщества. Существует точка зрения, что музыка имеет онтологическую природу, она является основой бытия, как и материя. В Античной Греции музыку оценивали как основу мироздания. Она отражала гармонические связи мира и духовного бытия человека. Для Платона, например, музыка — это чистая и возвышенная любовь к прекрасному, нежная и бескорыстная, лишенная всяких эксцессов, грубых и разнузданных страстей, всякого замутнения и распутства. Платон и Аристотель приписывали музыке катарсическое, т. е. нравственно очищающее действие, и смысл музыкальной деятельности они видели в воспитании гармонично развитого человека. Само понятие «мусический» человек определило человека образованного и именно того, кто получил музыкальное образование.

С философской точки зрения А.Ф. Лосева, сущность музыки определяется как феномен искусства «жизни числа во времени», в его становлении, развитии, движении. В 20 веке он воскрешает символизм чисел Пифагора [2].

Позже Б. Асафьев раскрывает сущность музыки и самого находящегося внутри ее смысла через интонацию, т. е. как психологический феномен [3].

В современной жизни музыка, вписываясь в художественную культуру, остается главной и основной силой управления и духовным миром человека, что отмечает ученый М.С. Каган: «Значение расширения контактов музыки с другими искусствами объясняется тем, что синтетические художественные структуры отвечают потребности многосторонне-целостного моделирования человеческого бытия» [4, с. 22].

При этом музыкальное искусство создает широкое пространство или ту «систему отношений, элементами которой является субъект, человек и объект, мир, потребность эволюционирующего мира в музыке, а также язык данной системы» [5, с. 121]. Такое пространство музыки определяет всеобщие законы развития культуры, ее этнос, создающие основы для развития личности.

В XVIII веке музыка входила в церемониальные, житейские, бытовые ситуации, сливаясь с их убранством. В них отражалась вписанность произведения в то или иное конкретное событие, его оформление, т. е. присутствовала событийность. Впоследствии музыкальный романтизм в Европе, русская музыка второй половины девятнадцатого века осуществляют поворот музыкальной культуры в новую сферу художественного творчества, раскрывающую мир личного восприятия и драматургию жизненных ситуаций.

Эстетический, воспитательный и нравственно очищающий аспекты музыки также широко известны. Важную роль в культурном становлении личности играет музыка как средство выработки характера через нравственное развитие и «праведную жизнь». Такие идеи лежат в основе конфуцианства. Также в Корее музыка, изобразительные искусства, литература и обществоведение объединяются в знания, дающие «радостную жизнь», создающие универсальную гармонию в мире.

Утверждалось, что образование нужно начинать с чтения поэзии, а завершать музыкой. Английский философ начала 19 века Оуэн был убежден, что танцы и музыка являются «мощным средством выработки хорошего, рационального и счастливого характера. Эти

предметы должны были входить в состав предметов обучения и упражнений в каждом учреждении для образования характера» [6].

Рассмотрим роль музыки в пространстве, окружающем личность. Рассматривая музыку как одно из важнейших составляющих в системе культуры, важно определить ее место в системе культурных ценностей. В данном ракурсе мы говорим о кластере параллельных взаимодействий всего спектра человеческой культуры. Как известно, базовым понятием культурных процессов является культура производства и культура деятельности в разных областях производства. Наряду с этим мы говорим о культуре и нормах социальных отношений, о нормах нравственных и эстетических, и, наконец, об эстетическом климате общества, частью которого является музыкальная культура.

Человеческая личность формируется в ходе длительной ее социализации. Этот процесс проходит через несколько рубежных этапов, начиная с формирования самосознания на рубеже 2–3-х лет, личностного утверждения в 14–15 лет, определения парадигмы самостоятельного места в обществе в 20–25 лет. Каждый из этих основополагающих рубежей формируется и преодолевается в процессе многократного образовательного воспитательного и обучающего воздействия окружающей среды и благодаря генетическому потенциалу личности. Через отдельные виды музыкальной и художественной деятельности, через слушательское восприятие, через процессы исполнительства, через интеллектуальное общение с искусством происходит погружение в мир искусства, а значит, и в процесс воспитания, которые по Юнгу называются этапами взращивания, развития личности [7]. В музыке есть два потока влияния на личность — творческий и интеллектуальный. Первый осуществляет творческое преобразование личности. По мысли Кагана, музыка выполняет роль социально-организующего жизненного импульса, концентрирующего мысли и чувства людей.

А второй, не менее важный, интеллектуально-познавательный поток позволяет говорить о музыке как средстве интеллектуального познания. Прежде всего, личность учится в окружающей ее среде, где музыка играет свою роль. У нас нет возможности точного дозирования необходимого багажа музыкального опыта и музыкальных предпочтений. Они определяются личной волей и личной судьбой каждой индивидуальности. Музыка не может стать обязательной и принудительной частью личных интересов каждой индивидуальности. Многие люди по собственному выбору слушают музыку разных культур и стилей. Однако детское восприятие самое глубокое, и оно закладывает основы понимания музыки в будущем. Увлечение живописью, спортом, науками и другими видами внеучебной досуговой деятельности всегда будут предметом свободного выбора, продиктованного природными склонностями и жизненными обстоятельствами, тем не менее важно осознавать необходимость приобретения каждой личностью своего опыта знакомства с музыкой.

Сама музыкальная среда имеет много бифуркаций. Среди ветвей этой среды обычно на первом месте оказывается академическая музыкальная культура, базирующаяся на изучении музыкальной классики и усвоении исполнительских навыков в определенной ее области. В ней есть традиционное творчество, ориентированное на массового слушателя (с разной степенью подготовки) и общество музыкантов-интеллектуалов, экспериментирующих на новых средствах звукового воздействия (авангард). Сегодня развивается много различных коммуникационных каналов, институализированных пространств (академий, клубов) которые декларируют свою оценку классической и модернистской музыки, ее различных течений и направлений. В них профессиональные сообщества определяют свое узкое пространство по тем или иным проблемам или научным вопросам.

В советское время, в СССР, роль музыки, и именно академической классической музыке, отводилась как средству идеологического и политического воздействия. В советскую эпоху степень присутствия классической музыки была господствующей. Была создана всеохватная

сеть музыкальных школ, вплоть до каждого села, художественной самодеятельности, выездных концертных бригад, работала абонементная система концертов. Все средства массовой информации использовали постоянно произведения музыкальной классики, народно-песенный материал. Так же можно характеризовать и современный коммунистический Китай.

В противовес академическому направлению сформировалась массовая музыкальная культура, которая в свою очередь имеет два разветвления: общедоступное и эмоционально-наполненное музыкальное содержание, определяющее музыку отдыха и музыку повышенного эмоционального воздействия, адресованную преимущественно юношескому возрасту и символизирующую звуковой потенциал физического действия.

Несмотря на важность всех названных форм музыкальной пропаганды, главным средством формирования полноценной музыкальной культуры всего мира является академическое музыкальное образование в музыкальных школах всего мира. Эта образовательная система реализует программу академического музыкального образования, сформировавшуюся в центральной Европе первой половины девятнадцатого века в эпоху романтизма. Она базируется на четырех программных установках:

1. Развитие полифонического мышления и координации многих линий музыкального развития, основанное на умении вести и слышать самостоятельно несколько полифонических линий (пластов). Подголосочная, контрастная, имитационная полифония, а также вся фортепианная фактура требуют осознания и аналитической оценки.
2. Образность как личное перевоплощение исполнителя в предлагаемые обстоятельства музыкальной программы. К ним относятся исторические обстоятельства, сформировавшиеся музыкальные формы, стили, жанры. Музыкальное произведение — это всегда культурно-историческое событие. Задача исполнителя — раскрыть идею автора, понять его время, эпоху. Большое значение имеет стиль — это одна из категорий музыкальной педагогики, дающая объективную картину исполнения.
3. Техника как понимание физических возможностей игрового аппарата и природы музыкального инструмента. Музыкально-исполнительские средства включают в себя кроме игровых приемов, двигательной техники еще и природные данные игрового аппарата данного исполнителя, и все стороны техники игры, начиная от осмысления управляемости игрового автоматизма, от координированности игрового процесса по вертикали и горизонтали и до свободного владения «техническими формулами», в основе которых лежит владение звуком в его художественном качестве.
4. Интеллект как осознание различных параллельных линий кластеров музыкального мышления, включающего в себя смысловое понимание, высотно-ладовые тяготения, метроритмическую структурную пульсацию, аппликатурно-двигательную основу, создающую еще одну линию «технической» нюансировки и звукового решения.

Одним из важных основ музыкальной культуры личности является формирование музыкального мышления через комплекс образовательных и воспитательных воздействий. Как известно, первым и главным фундаментом этого мышления является чувство метра и чувство интонации. И то, и другое заложено генетически у каждой личности и в зависимости от окружающей ее среды получает неповторимое развитие. Не менее важным является рассмотрение музыкального мышления как единства отражения и созидания. Отражение представляет лишь одну сторону деятельности сознания, где осуществляется присвоение

индивидуумом культурных ценностей. Созидательная сила мышления выражается в том, что оно обладает значительным продуктивным, творческим потенциалом личности.

Возможность создания нового позволяет рассмотреть музыку в качестве помощи для личностного самопознания. В связи с этим существует теоретическая гипотеза американских ученых, определивших психологический «эффект Моцарта». Они констатировали, что музыка воздействует на оба полушария головного мозга. И поэтому социально-психологические научные рекомендации утверждают целесообразность строить свою методику обучения на использовании широких областей музыкальной деятельности, связанной с исполнением музыки, развитием слуха, умением ее слышать и понимать. Приоритет отдавался музыке Моцарта [8].

Однако в противовес этому мнению, другой ученый Болл, проводя свои исследования, определил, что любая музыка может помочь человеку в решении сложнейших умственных задач. Она является «гимнастикой для ума». Однако, как утверждает Болл, важно иметь ту музыку, которая нравится, которая вызывает интерес и счастье. «Если пространственное мышление получает кратковременные дополнительные мощности, по крайней мере для выполнения некоторых пространственных задач, от прослушивания любимой музыки, то нужно понимать, что дети, по-видимому, лучше реагируют не на Моцарта, а на музыку, которая им нравится». И здесь важно говорить о музыке близкой и далекой для человека [9, с. 249].

Известно, что реальная роль музыки связана с радостью музицирования в процессе обучения. Однако для достижения уровня мастерства необходимы в любой сфере, в том числе и музыке, 10 000 часов тренировок, говорит Левитин в своей книге «На музыке: Наука о человеческой одержимости звуком» [10, с. 286]. Это обеспечивает усвоение и закрепление информации в нервной ткани. И все эти тренировки также связаны с нейробиологической меткой важности. Разным людям требуется разное количество времени для закрепления информации в нейронах, но в любом случае более частые практические упражнения ведут к образованию большего числа нейронных путей, которые могут объединиться для создания более сильного представления в памяти [10].

Роль музыки и ее влияния на работу мозга выявили норвежские ученые — неврологи и музыканты — Арбреан и ГейрУльвеСкейе, отмечая в своей книге «Музыка и мозг» способность музыки стимулировать и изменять наш мозг. От того, что играют музыканты, зависит изменение разных отделов полушария мозга. «Когда пианист играет гамму, в его мозге ожидаемо возрастает активность отделов, отвечающих за моторику, а когда Баха, то активными являются задние отделы правого полушария. Эта часть мозга отвечает за восприятие целостной картины и пространства» [11, с. 152].

В течение жизни происходит раскрытие и проявление способностей детей в общении с музыкой и через них человек идет к установке на возникающую с каждым годом активность. Как писала Д. Кирнарская, эта «установка, как и все, что относится к миру психического, часто интуитивна и произвольна, она не формируется искусственно: в ней отражаются и характер одаренности музыканта, ее сильные и слабые стороны, и черты его человеческого «я», его культурные и социальные ориентиры, и особенности семейного воспитания» [12].

Особенно системную и целостную основу для формирования общей культуры личности дает музыкальное образование, которое является частью общей культуры, частью культурной среды всего культурного пространства.

Музыкальное образование личности реализуется в трех видах учебной деятельности. Наиболее четким по форме, устойчивым видом такого воздействия является музыкальное образование в государственном учебном заведении. Это образование осуществляется исходя из

существующих профессиональных традиций и существующей структуры такого образовательного процесса.

Сегодня можно говорить о том, что эта узаконенная форма музыкального образования глобализовалась и с различными национальными модификациями имеет во всем мире сходную структуру. В нее входят дошкольное музыкальное образование, обязательное музыкальное образование в общеобразовательной школе, различные формы дополнительного профессионализированного музыкального образования и различные государственные программы, стимулирующие музыкальные творческие интересы детей. Эти различные официальные формы музыкального образования подконтрольны государству и имеют общие образовательные установки разной направленности.

Другой пласт музыкального образования связан с личной инициативой любителей искусства, в решающей степени нацеленный на культурные интересы родителей, семьи, а в более позднем возрасте определяется самой личностью. Он основан на пропаганде культуры, которая базируется на инновационных проектах профессионалов, поддерживаемых государством или востребованных обществом (культурным рынком).

Определяя важность музыкального образования и музыкальной пропаганды, которые в решающей степени зависят от государственных установок и культурной политики, в реалиях XXI века можно сделать новый акцент на различных каналах музыкальных коммуникаций, возникающих стихийно как инициатива и потребность родителей и их учащихся — потребителей музыкальной культуры и профессионалов-музыкантов, стимулирующих и организующих, реализующих эту потребность через формирование коммуникативных программ творческих школ, фестивалей, приглашений мастеров для обмена опытом. В конце XX века такие инициативы осуществляются снизу инициативой известных мастеров музыкального искусства (Э. Ткач в Киеве, В. Носина в Москве, А. Букреев в Екатеринбурге). Например, в Южноуральске создается проект «Южноуральск-Зальцбург», в Варне — «Орфовское общество», в Магнитогорске создается Ассоциация педагогов-музыкантов как добровольное некоммерческое объединение музыкантов-педагогов. Такие возникающие каналы музыки воспитывают в обучающейся личности особую миссию творца, идейной направленности в его деятельности, что активизирует музыкально-просветительскую позицию, сочетающуюся с высокой ответственностью за подлинное искусство, что особенно типично для русской музыкальной культуры.

Музыкальное образование с развитием буржуазного и индустриального общества становится всеобщим достоянием параллельно с общей интеллектуальной креативной грамотностью во всех областях знаний (физики, математики, биологии и т. д.). В общеобразовательных школах Запада широко практикуются факультативы занятий овладения игрой на музыкальных инструментах. Практика работы музыкальных школ с обучением исполнительству становится всеобщим достоянием всех слоев общества (перенимая опыт советской культурной революции, определившей наличие государственных музыкальных школ даже в каждом сельском поселении).

В отличие от многих европейских стран, Российская музыкальная школа соориентирована на приобретение практических умений в музицировании. Л. Баренбойм так и назвал свою школу как «Путь к музицированию». В то же время такое сужение программных требований до обязательного исполнительского обучения хотя и способствует профессиональному качеству образования, но недостаточно ориентировано на индивидуальную самостоятельность учащихся. Через такое стремление создаются коллективные формы музицирования как профессиональных, так и любительских оркестров. Большая роль отводится и хоровому пению.

Хоровое исполнительство становится обязательной нормой общего образования. В современной России массовый характер имеет дошкольное музыкальное воспитание, осуществляющееся при музыкальных школах. Таким образом, можно сказать, что за последние сто лет вслед за советской Россией, превратившей музыкальное образование в инструмент развития культурной революции, оно становится всеобщим достоянием во всех странах мира.

В России всегда отмечалась массовость музыкальной культуры, которая базировалась на народном творчестве и профессионализации музыкального образования. Общее и профессиональное образование не имеют четко выраженной взаимосвязи: общество, государство, родители тратят на начальное музыкальное образование очень большие средства, а результат отдачи от этих вложений трудно учитывается и трудно прогнозируется. Из обучающихся в системе ДМШ детей только 2–3 процента продолжают музыкальное образование как профессиональное, тем не менее необходимость широкой сети музыкального образования сегодня очевидна во всех странах мира: «Важной целью музыкального образования становится служение музыки тому, чтобы люди различного происхождения могли жить и работать вместе» [13].

Одним из подтверждений общественного влияния музыки является ее социомузыкальный и культурный контекст. Например, музыкальные традиции индийского субконтинента — это калейдоскоп классических, популярных и религиозных традиций, которые взаимосвязаны и влияют друг на друга. В Африке музыка включена в сферу ритуально-игровой деятельности. Имея в своих истоках магическую силу эмоционального воздействия на психику человека, она смыкается с обрядовыми ритуалами и тесно сотрудничает с религиозными службами.

Музыка существует во множестве стилей и жанров, в общении с ней в таком многообразии человек может проводить драгоценные часы свободного времени. Поэтому основным путем знакомства с музыкой становится утверждение множественности музыкальной культуры.

Заключение

Таким образом, музыка в системе культурного становления личности определяет процессы личностного развития, направленные на диалогичность, многоплановость восприятия, интериоризацию личности. Через музыку осуществляются разные виды творческого мышления. В современном обществе роль музыки особенно возрастает в связи с интеллектуализацией мышления человека и возникающей необходимостью прививать способность к целостному образному пониманию явлений. Особенно системную и целостную основу для формирования такой интеллектуальной и общей культуры личности дает музыкальное образование, основанное на академической классической музыке, которое является частью общей культуры, частью культурной среды всего культурного пространства и требует защиты государства.

Создание культурного воспитательного пространства в процессе занятий музыкой является важной задачей педагогов и просветителей-музыкантов, которую еще предстоит решать. Очевидно одно, что музыка является важным моделирующим фактором, воспитывающим в личности культурно значимую деятельность, способную дарить людям красоту. Пребывание в мире музыки открывает перед личностью новые просторы собственной реализации через слово, через кругозор, через самоосмысление себя в пространстве культуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Синецкий, С.Б. Искусство и интеллектуализация общества: новый старый смысл культурной политики (Окончание) [Текст] / С.Б. Синецкий, Т.М. Синецкая // Вестн. Челяб. гос. академии культуры и искусств. — 2014. — № 4(40). — С. 46–50.
2. Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики / А.Ф. Лосев — М.: Книга по требованию. — 2015. — 388 с.
3. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс / Б.В. Асафьев — М.: Издательство «Музыка», ленинградское отделение. — 1947. — 378 с.
4. Каган М.С. Музыка в мире искусств: учебное пособие для вузов / М.С. Каган — 2-е изд., перераб и доп. для вузов. — ЮРАЙТ. — 219 с.
5. Клюев М.С. Сумма музыки / А.С. Клюев. — СПб.: Алетейя. — 2017. — 608 с.
6. Оуэн Роберт Педагогические идеи Роберта Оуэна / Оуэн Р. — М.: Учпедгиз. — 1940. — 264 с.
7. Юнг К. Структура деятельности психического / К. Юнг, Москва: Конитоцентр. — 2008. — 480 с.
8. Rauscher F.H., Gordon L., Shaw, Linda J., Levina, Katherine N. Music und spatial task performance: A. Causal Relationship: Los Angeles: Nature. — 1994. — p. 611.
9. Болл Филипп Музыкальный инстинкт/ Ф. Болл Клюев — Москва: Бомбора. — 2021. — 430 с.
10. Левитин Д. На музыке: Наука о человеческой одержимости звуком / Дэниел Левитан; Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн. — 2022. — 433 с.
11. Бреан А. Музыка и мозг: Как музыка влияет на эмоции, здоровье и интеллект / Аре Бреан, Гейр Ульве Скейе: Пер. с норв. — М.: Альпина Паблишер. — 2022. — 295 с.
12. Кирнарская Д. HomoMusikus О способностях, одаренности таланте / Д. Кирнарская: Москва: — Слово/Slovo. — 2021. — 464 с.
13. Дылькова С.В. Перспективы развития музыкальной культуры и общего музыкального образования в Европе и в России // Мир науки. Социология, филология, культурология, 2020 № 4, <https://sfk-mn.ru/PDF/03KLSK420.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

Dylkova Svetlana Viktorovna

South Ural State Institute of Arts P.I. Tshaikovsky, Chelyabinsk, Russia
E-mail: dylkova@gmail.com

Music as one of the most important factors that model the scope of a person's culture

Abstract. In this article, music is considered as an artistic cultural phenomenon that ensures the formation of the cultural scope of the individual. Development of personality occurs through its existence in various social and educational areas, in which music is presented by an organized sound environment that imitates the creative structure of public consciousness. The article reveals understanding of music from two sides: as its objective existence in the environment of public consciousness and as its subjective existence within the personality itself. The influence of music on personality and its role in the formation of various properties and qualities of character in the education and cultivation of emotions for spatial creative thinking is analyzed: for spatial thinking, for the education and cultivation of emotions, etc. Accompanying a person throughout life, music forms aesthetic tastes and preferences, listening experience for each person. However, the music of high significance, the music embodied in the classical academic repertoire is quite difficult to perceive, it is necessary to study classical musical arts in school. This article reveals the types and forms of music education and the conditions of its existence in Russia. The fundamental difference between music education in Russia and Europe has been clarified.

Keywords: personal cultural growth; musical thinking; musical education; aspects of music; social and cultural context; academic classical music; music and the brain