

УДК 008**Музыка как необходимый фактор в воспитании личности****Толубинская Мария Доминиковна**

Преподаватель,
Луганская государственная академия культуры и искусств,
291001, Российская Федерация, Луганск, Красная площадь, 7;
e-mail: soeure.cadette@gmail.com

Аннотация

В данной научной статье исследуется роль музыки в формировании личности человека. Рассматриваются влияние музыки на различные аспекты психологического развития, включая эмоциональное состояние, интеллектуальные способности, социальное поведение и творческий потенциал. Особое внимание уделено тому, как музыкальные произведения могут способствовать формированию ценностей, развитию самосознания и самовыражения. Результаты исследования подчеркивают важность интеграции музыкального образования в общую систему воспитания, чтобы сформировать гармонично развитую личность. Подводя итоги, можно сказать, что музыка играет решающую роль в развитии личности человека. Будучи универсальным языком, музыка преодолевает культурные и языковые барьеры, позволяя людям общаться с другими на эмоциональном уровне, передавая свои мысли и чувства. Помимо своих когнитивных и эмоциональных преимуществ, музыка также играет решающую роль в формировании социальной идентичности. Занимаясь музыкой, мы формируем прочные связи с другими людьми, которые разделяют или не разделяют наши вкусы и предпочтения, создавая чувство принадлежности и общности. Эти социальные связи, в свою очередь, способствуют развитию личности, поскольку мы учимся ориентироваться в сложностях межличностных отношений и развиваем чувства сочувствия и понимания по отношению к другим. В свете этих результатов становится ясно, что музыка – это не просто форма развлечения или средство самовыражения; это необходимый фактор в развитии личности человека.

Для цитирования в научных исследованиях

Толубинская М.Д. Музыка как необходимый фактор в воспитании личности // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 4А. С. 58-63.

Ключевые слова

Музыка, влияние, развитие, личность, мозг, формирование.

Введение

Исторически музыка играла ключевую роль в развитии личности человека. Она служила средством культурного самовыражения и самобытности. Начиная с древнегреческих философов, таких как Платон, которые выступали за включение музыкального образования в формировании идеального государства. Он писал: «В этом главнейшее воспитательное значение мусического искусства: оно всего более проникает в глубь души и всего сильнее ее затрагивает, ритм и гармония несут с собой благообразие, а оно делает благообразным и человека, если кто правильно воспитан, если же нет, то наоборот. Кто в этой области воспитан как должно, тот очень остро воспримет разные упущения, неотделанность или природные недостатки. Его раздражение или, наоборот, удовольствие будут правильными; он будет хвалить то, что прекрасно, и приняв его в свою душу, будет питаться им и сам станет безупречным; а безобразное он правильно осудит и возненавидит с юных лет» [Клинцова, 2016]. Из данного отрывка мы видим, что даже столь отдаленные от нашей эры философы, понимали сущность влияния музыки на личность. Из текстов Платона можно вычленить мысль и идею, что при воспитании при помощи музыки, можно сделать мужчин более мужественными и храбрыми, поддерживая их дух. Вместе с тем, музыка выступает у него одним из важных средств всякого социального жизнестроения. С музыкой Платон связывал свои утопические надежды на возрождение старого античного полиса и укрепления государственности. Этот аспект развит в многочисленных местах «Законов».

Основная часть

И ведь сложилось так, что древние цивилизации, такие как Греция и Рим, рассматривали музыку как мощный инструмент образования и нравственного развития. Аналогично Платону Аристотель в своей «Политике» обсуждал роль музыки в эмоциональном очищении и формировании характера. Эти философские основы свидетельствуют о раннем осознании глубокого влияния музыки на личностные качества.

В Средние века и эпоху Возрождения музыка была также неотъемлемой частью религиозной и образовательной жизни. Считалось, что развитие полифонических структур в духовной музыке в этот период, например, в творчестве таких композиторов, как Палестрина, возвышает душу и развивает интеллектуальные способности. Акцент этой эпохи на музыкальном образовании был основан на вере в то, что музыкальная гармония может отражать и прививать нравственный порядок личности, – концепция, глубоко укоренившаяся в образовательной практике того времени.

Со временем музыка стала быстрее и агрессивнее, что видно на примере эволюции танцевальной музыки от фокстрота и степа до диско и евродэнса. С развитием электронной музыки появились композиции с очень высоким темпом, доходящим до 160 ударов в минуту. Однако человеческий организм не может непрерывно функционировать в таких ритмах, что приводит к нервным сбоям, нарушениям сна и повышенной раздражительности.

В XIX веке в медицине музыку использовали для улучшения работы организма во время операций и других процедур. Также было обнаружено, что изменение психического состояния через музыку может влиять на уровень сахара в крови. Природные звуки и колыбельные песни могут способствовать лучшему сну, оказываясь более эффективными, чем медикаментозные средства для сна.

Исследования также выявили, что музыка индийского композитора Рави Шанкара и классическая музыка великих композиторов оказывают особенно положительное воздействие на организм, способствуя уменьшению депрессии и улучшению общего состояния здоровья.

Помимо этого, можно точно полагать, что музыка оказывает глубокое влияние на человеческий мозг, не только вызывая эмоции, но и способствуя когнитивному развитию. Исследования показали, что музыка задействует различные области мозга, в том числе слуховые, зрительные и двигательные. Эта мультисенсорная стимуляция улучшает общую функцию мозга. Многогранная природа создания музыки активирует несколько областей мозга, что делает ее потенциальным терапевтическим инструментом для лечения неврологических расстройств. В беседе с *News in Health* нейробиологом Гарвардской медицинской школы доктор Готфрид Шлауг сказал: «Создание музыки задействует множество различных областей мозга, поэтому оно представляет потенциальный интерес для лечения неврологических расстройств».

Исследования в области нейробиологии показали, что музыка может стимулировать рост новых нейронных связей, особенно в областях мозга, отвечающих за память, внимание и эмоциональную регуляцию. Это особенно важно в детском возрасте, когда мозг наиболее податлив к изменениям и новому обучению. Исследования показывают, что дети, регулярно занимающиеся музыкой, демонстрируют повышенные способности в области изучения языков, математики и т. д. Это также связано с тем, что она активирует области мозга, включая те, которые управляют слуховым восприятием, моторикой, эмоциями и памятью. Таким образом мы выяснили, что музыкальные композиции могут играть решающую роль в формировании нейронной архитектуры мозга, которая, в свою очередь, влияет на личность.

Изучение влияния музыки на человека показывает, что различные частоты звуков могут оказывать разное воздействие на человеческий организм. Это связано с тем, что мозг анализирует поступающие через слуховые органы звуковые волны, сопоставляя их с собственными ритмами мозга. У каждого человека эти ритмы индивидуальны, что объясняет разнообразие музыкальных предпочтений. С возрастом функции мозга замедляются, и старшие люди предпочитают более медленные и спокойные музыкальные композиции, так как мозг становится менее способным обрабатывать быстрые ритмы.

Эмоциональная регуляция является важнейшим аспектом развития личности. Это предполагает способность управлять эмоциями и выражать их здоровым и адаптивным образом. Было обнаружено, что музыка является эффективным инструментом эмоциональной регуляции, поскольку она может вызывать широкий спектр эмоций и помогать людям обрабатывать и выражать свои чувства.

Кроме того, музыкальная терапия используется для лечения различных психических расстройств, таких как депрессия, тревога и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Занимаясь музыкальной терапией, люди могут научиться более эффективно регулировать свои эмоции, что приводит к улучшению психического здоровья и более сбалансированной личности.

На развитие личности влияет не только индивидуальный опыт, но и социальные взаимодействия. Музыка как общий культурный опыт может способствовать установлению социальных связей и укреплению чувства принадлежности. Когда люди занимаются музыкальной деятельностью, например, играют на инструменте, поют в хоре или посещают концерты, они получают опыт, который может укрепить социальные связи и способствовать чувству общности. Это чувство принадлежности может способствовать развитию более уверенной и социально адаптированной личности.

Формирование идентичности является важнейшим аспектом развития личности. Музыка может сыграть важную роль в формировании идентичности, предоставляя средство самовыражения и самопознания.

С помощью музыки люди могут исследовать свои эмоции, ценности и убеждения, а также глубже понимать себя. Такое самосознание может привести к более аутентичной, целостной личности, поскольку люди учатся принимать свои уникальные качества и более свободно выражать себя.

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что музыка играет решающую роль в развитии личности человека. Будучи универсальным языком, музыка преодолевает культурные и языковые барьеры, позволяя людям общаться с другими на эмоциональном уровне, передавая свои мысли и чувства.

Более того, доказано, что музыка оказывает сильное влияние на наше когнитивное и эмоциональное развитие. Она стимулирует мозг, улучшает память, творческие способности. Помимо того, что музыка имеет терапевтический эффект, помогая людям справиться со стрессом. Музыка может снижать уровни стресса, вызывая выработку эндорфинов – химических веществ мозга, которые способствуют ощущению благополучия. Она также снижает уровни кортизола, гормона стресса. Это делает музыку эффективным средством для борьбы с депрессией, тревогой и даже физической болью. Причем наибольшим терапевтическим эффектом, по мнению ученых и медиков, обладает классическая музыка, которая нормализует сердечный ритм и повышает в крови уровень иммуноглобулина [Музыка и великая и ужасная, www]. Музыкальные занятия способствуют развитию важных когнитивных навыков, таких как внимание, память. Музыка требует концентрации и внимания к деталям, особенно при игре на музыкальных инструментах или сложном вокальном исполнении. Эти умения переносятся и на другие аспекты жизни, улучшая способность к обучению и работе.

Помимо своих когнитивных и эмоциональных преимуществ, музыка также играет решающую роль в формировании социальной идентичности. Занимаясь музыкой, мы формируем прочные связи с другими людьми, которые разделяют или не разделяют наши вкусы и предпочтения, создавая чувство принадлежности и общности. Эти социальные связи, в свою очередь, способствуют развитию личности, поскольку мы учимся ориентироваться в сложностях межличностных отношений и развиваем чувства сочувствия и понимания по отношению к другим.

В свете этих результатов становится ясно, что музыка – это не просто форма развлечения или средство самовыражения; это необходимый фактор в развитии личности человека.

Библиография

1. Громаков А.И. Музыкальная социализация молодежи: к определению понятия // Теория и практика общественного развития. 2013. № 11. С. 85-87.
2. Зиннатова А.А. Влияние музыки на человеческий организм // Вестник КазГУКИ. 2009. № 4. С. 17.
3. Каргополов И.С. Роль музыки в становлении личности подростка // Молодой ученый. 2018. № 12 (198). С. 157-159.
4. Клинцева С. Воспитательная Роль Музыки // Вестник Омского государственного университета. 2016. № 1. С. 198-202.

5. Музыка – и великая и ужасная. Ч 2. Классическая музыка и музыкотерапия. URL: https://www.b17.ru/article/classical_music_and_music_therapy/
6. Петрушин В.И. Психология музыкального восприятия // Музыкальная психология и психотерапия. 2007. № 2.
7. Универсум платоновской мысли: неоплатонизм и христианство. Апологии Сократа. СПб., 2001. URL: <https://plato.spbu.ru/CONFERENCES/2001/upt9.htm>
8. Успенская О.А. Влияние музыкального воздействия на становление идентичности личности: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Новосибирск, 2005. 24 с.
9. Шестаков В.П. История музыкальной эстетики от античности до XVIII века. М.: ЛКИ, 2010. 350 с.
10. Иломов М.А. Musical education as a necessary aspect of the development of a person's personality // Экономика и социум. 2018. № 9 (52). С. 25-27.
11. Mehegan L. AARP Music and Brain Health Survey. Washington, 2020. URL: <https://www.aarp.org/pri/topics/health/brain-health/brain-health-and-music/>
12. Nurman Z. Music education as a necessary aspect of a child's personality development // Science and innovation. 2023. №9. P. 28-31.

Music as a necessary factor in personality development

Mariya D. Tolubinskaya

Lecturer,
Lugansk State Academy of Culture and Arts,
291001, 7, Red Square, Lugansk, Russian Federation;
e-mail: soeure.cadette@gmail.com

Abstract

This scientific article explores the role of music in the formation of a person's personality. The influence of music on various aspects of psychological development is examined, including emotional state, intellectual abilities, social behavior and creativity. Particular attention is paid to how musical works can contribute to the formation of values, the development of self-awareness and self-expression. The results of the study emphasize the importance of integrating music education into the general education system in order to form a harmoniously developed personality. To summarize, we can say that music plays a crucial role in the development of a person's personality. As a universal language, music transcends cultural and language barriers, allowing people to connect with others on an emotional level, conveying their thoughts and feelings. Apart from its cognitive and emotional benefits, music also plays a crucial role in the formation of social identity. By playing music, we form strong bonds with others who do or do not share our tastes and preferences, creating a sense of belonging and community. These social connections, in turn, contribute to personal development as we learn to navigate the complexities of interpersonal relationships and develop feelings of empathy and understanding towards others. In light of these results, it is clear that music is not simply a form of entertainment or a means of self-expression; it is a necessary factor in the development of a person's personality.

For citation

Tolubinskaya M.D. (2024) Muzyka kak neobkhodimyi faktor v vospitanii lichnosti [Music as a necessary factor in personality development]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (4A), pp. 58-63.

Keywords

Music, influence, development, personality, brain, formation.

References

1. Gromakov A.I. (2014) Muzykal'naya sotsializatsiya molodezhi: k opredeleniyu ponyatiya [Musical socialization of youth: to the definition of the concept]. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya* [Theory and practice of social development], 11, pp. 85-87.
2. Ilhomov M.A. (2018) Musical education as a necessary aspect of the development of a person's personality. *Ekonomika i sotsium* [Economy and Society], 9 (52), pp. 25-27.
3. Kargopolov I.S. (2018) Rol' muzyki v stanovlenii lichnosti podrostka [The role of music in the development of a teenager's personality]. *Molodoi uchenyi* [Young scientist], 12 (198), pp. 157-159.
4. Klintsova S. (2016) Vospitate'naya Rol' Muzyki [Educational Role of Music]. *Vestnik Oshskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of Osh State University], 1, pp. 198-202.
5. Mehegan L. (2020) *AARP Music and Brain Health Survey*. Washington. Available at: <https://www.aarp.org/pri/topics/health/brain-health/brain-health-and-music/> [Accessed 04/04/2024]
6. *Muzyka – i velikaya i uzhasnaya. Ch 2. Klassicheskaya muzyka i muzykoterapiya* [Music – both great and terrible. Part 2. Classical music and music therapy]. Available at: https://www.b17.ru/article/classical_music_and_music_therapy/ [Accessed 04/04/2024]
7. Nurman Z. (2023) Music education as a necessary aspect of a child's personality development. *Science and innovation*, B9, pp. 28-31.
8. Petrushin V.I. (2007) Psikhologiya muzykal'nogo vospriyatiya [Psychology of musical perception]. *Muzykal'naya psikhologiya i psikhoterapiya* [Musical psychology and psychotherapy], 2.
9. Shestakov V.P. (2010) *Istoriya muzykal'noi estetiki ot antichnosti do XVIII veka* [History of musical aesthetics from antiquity to the 18th century]. Moscow: LKI Publ.
10. (2001) *Universum platonovskoi mysli: neoplatonizm i khristianstvo. Apologii Sokrata* [The universe of Platonic thought: Neoplatonism and Christianity. Apology of Socrates]. St. Petersburg. Available at: <https://plato.spbu.ru/CONFERENCES/2001/upt9.htm> [Accessed 04/04/2024]
11. Uspenskaya O.A. (2005) *Vliyanie muzykal'nogo vozdeistviya na stanovlenie identichnosti lichnosti. Doct. Dis.* [The influence of musical influence on the formation of personal identity. Doct. Dis.]. Novosibirsk.
12. Zinnatova A.A. (2009) Vliyanie muzyki na chelovecheskii organizm [The influence of music on the human body]. *Vestnik KazGUKI* [Bulletin of the Kazan State Institute of Culture], 4, p. 17.