

УДК 371

РОК-МУЗЫКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Иванова В.М., Кайнышев М.С.

*ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», Оренбург,
e-mail: i.m.p@bk.ru, kainishevmiras2005@gmail.com*

Актуальность исследования обусловлена тенденциями развития современного общества. В работе аксиологический подход в изучении педагогических явлений рок-культуры представляется через призму идей, взглядов на категорию «ценность» и используется как педагогическая стратегия. Современный мир характеризуется нестабильностью системы ценностей и ценностных ориентаций. Молодое поколение тонко реагирует на изменения, происходящие в обществе, имеет альтернативный взгляд на приоритеты обновления и развития общества. Рок-музыка, возникшая как протест, позволяет выразить свои мысли, чувства, убеждения и приводит к самостоятельности и независимости в мышлении и действиях. В работе раскрываются педагогический и аксиологический компоненты рок-музыки. Педагогический компонент ориентирован на организацию процесса, в котором находятся ценностные ориентиры, такие как свобода выражения, уважение к мнению других людей, коллективная работа, творческий процесс и механизмы становления социального опыта. Аксиологический компонент ориентирован на организацию процесса, в котором ценности обнаруживаются в процессе деятельности, а ценностные ориентиры помогают осуществить целеполагание в проектировании деятельности, самореализации и самоактуализации. В работе подчёркивается, что личность как целостная система отношений включается в разнообразные ценностные и смыслообразующие контексты, выделяет доминирующие отношения, определяет динамические характеристики развития личностных смыслов и ценностей. В исследовании определены ориентиры педагогической деятельности, в результате чего деятельность приобретает смысл.

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, самоактуализация, свобода, рок-музыка

ROCK MUSIC AS A SOCIO-CULTURAL AND PEDAGOGICAL PHENOMENON

Ivanova V.M., Kainyshev M.S.

Orenburg State University, Orenburg, e-mail: i.m.p@bk.ru, kainishevmiras2005@gmail.com

The relevance of the study is due to the trends in the development of modern society. In the work, the axiological approach to the study of pedagogical phenomena of rock culture is presented through the prism of ideas, views on the category of “value” and is used as a pedagogical strategy. The modern world is characterized by instability of the system of values and value orientations. The younger generation is sensitive to the changes taking place in society, have an alternative view of the priorities of renewal and development of society. Rock music, which originated as a protest, allows you to express your thoughts, feelings, beliefs and leads to independence and independence in thinking and actions. The paper reveals the pedagogical and axiological components of rock music. The pedagogical component is focused on the organization of the process in which there are value orientations, such as freedom of expression, respect for the opinions of other people, teamwork, creative process and mechanisms for the formation of social experience. The axiological component is focused on the organization of the process in which values are found in the process of activity, and value orientations help to implement goal-setting in the design of activities, self-realization and self-actualization. The work emphasizes that the personality as an integral system of relations is included in a variety of value and meaning-forming contexts, identifies dominant relationships, determines the dynamic characteristics of the development of personal meanings and values. The study defines the guidelines of pedagogical activity, as a result of which, the activity acquires meaning.

Keywords: values, value orientations, self-actualization, freedom, rock music

Практика показывает недостаточность научно-педагогических знаний в использовании рок-культуры, и в частности рок-музыки, как педагогического инструмента. Учебно-методическая литература не удовлетворяет и недостаточно даёт ответы на вопросы, отвечающие современным запросам. Этот парадокс имеет все признаки педагогического феномена. Феноменальность возникает в результате решения противоречия, как основы развития личности.

В сложной панораме культуры рок-культура заняла свою историческую нишу и как сложный социокультурный феномен

ориентирована на ценности определённого поколения. Грандиозные музыкальные фестивали – это практическое воплощение ценностей рок-культуры, на которых реализуется живое общение сообщества, что способствует раскрытию личности, эмоциональному самовыражению и самоактуализации. Самоактуализация в профессиональной сфере – это самый сложный путь, который выбирают немногие. Однако существуют иные альтернативные пути, они также не являются простыми, в связи с этим каждый обучающийся должен попытаться решать проблемы самоактуализации

ещё в рамках своей образовательной деятельности, поскольку это самый естественный и доступный способ из всех [1].

Рок-музыка является стержнем и ценностным центром рок-культуры, в которой уместились духовные ценности. Рок-музыка, возникшая как протест, позволяет выражать свои мысли, чувства, убеждения и приводит к самостоятельности и независимости в мышлении и действиях. Поэтому, как сложный социокультурный музыкальный феномен, рок-музыка содержит в себе педагогический и аксиологический компоненты, включающие не только музыку, но и философию, эстетику, образ жизни и общественные ценности. Одной из особенностей рок-музыки является ее экспериментальный и инновационный характер [2]. Рок-музыканты часто экспериментируют с музыкальными инструментами, звуковыми эффектами и музыкальными жанрами, обнаруживают новые и оригинальные звуки и композиции.

Цель исследования: раскрыть педагогическую сущность рок-музыки как социального-педагогического феномена.

Материалы и методы исследования

Материалы и методы исследования: социокультурные и педагогические аспекты воздействия рок-музыки на личность обучающегося. Методы исследования: сравнительно-сопоставительный анализ; систематизация; моделирование; обобщение опыта.

В своей истории рок-музыка стала своеобразным зеркалом общества и мобильного общения молодежи. Особенно в начальных формах, она была не только новым и экспериментальным музыкальным жанром, но и являлась выражением мнений, идеологии, социальных проблем и культурных изменений. Язык рока интернационален, он обладает универсальным звучанием и стилем, который понятен и привлекателен для людей по всему миру. Многие ученые рассматривают рок-музыку как социальное явление, способное воздействовать на общественные процессы и даже изменять мир. Они утверждают, что рок-музыка не является только выражением молодежной культуры, но и является процессом протеста и революции. Они также считают, что многие критики рок-музыки основывают свои аргументы на предрассудках и мифах, что ограничивает их способность понимать и оценивать рок-музыку и ее значение для общества [2; 3].

Музыкальная легенда в отечественной рок-культуре Егор Летов говорил, что все те, кто сочиняет, их правильнее называть не авторами, а проводниками того, что существу-

ет везде. Он считал себя профессиональным проводником и знал, как это делается. Утверждал, что собственный пример – это единственный вариант, что надо просто делать своё дело и делать его честно для самого себя в первую очередь, говорить правду легко и приятно, тогда легко и приятно просто жить своей жизнью. Он хотел написать такую песню, от которой действительно прыгаешь до потолка, потому что нравится. Справедливо отмечал, что творчество – это путь домой, через страдание, через расхлёбывание чудовищной грязи. Это – прорыв, как озарение, осознание, напоминающее охоту за изменённым состоянием сознания, выход за пределы самого себя. Егор Летов – лидер «Гражданской обороны», выделялся особым поэтическим талантом и харизмой, был «лицом» группы, отвечал за ее имидж, стиль, управлял энергетикой выступления. Являлся не только автором песен и вокалистом группы, но также играл на гитаре, бас-гитаре, клавишных, саксофоне и других инструментах. Он был не только фронтменом группы, но и ее духовным вдохновением. Егор стал символом свободы и независимости для многих российских музыкантов и слушателей, а его творчество до сих пор остается востребованным и актуальным [3].

В проекте «Гражданская оборона» Егора Летова можно выделить некоторые педагогические идеи, которые могут быть полезными в образовательном процессе.

– Независимость мышления: Летов Е. своим творчеством поощряет людей принимать решения самостоятельно.

– Поиск смысла жизни: он подчёркивал, что каждый человек должен найти свой собственный путь и смысл.

– Самообразование и саморазвитие: Летов всегда активно занимался самообразованием и поощрял это у своих поклонников. Его бунтарский дух проникнут философской осмысленностью бытия.

– Сопrotивление нормам: Летов всегда был противником нормативного применения к творчеству и жизни в целом. Он отвергал стереотипы, искал свой собственный путь и заявлял: «Мы патриоты!».

– Общественная активность: Е. Летов всегда был активным участником общественной жизни, поддерживал гражданские движения. Он призывал к социальной ответственности.

Виктор Цой, основатель и лидер рок-группы «Кино», говорил, что рок-музыка – это не работа, а образ жизни, и добавлял, что всё, что ими движет – это энтузиазм и внутренняя тяга к творчеству. Виктор Цой обладает харизмой и магнетизмом, известен своим уникальным стилем игры

на гитаре, а также своим ярким голосом. Одними из основных элементов его выступлений были простота и особая значимость, которые были характерны для музыки. Он не стремился к эффектным костюмам, а вместо этого концентрировался на музыке и передаче ее эмоций. В творчестве Виктора Цоя очень ярко через эволюцию лирического героя представлен процесс развития ценностных ориентаций. В аксиологическом плане большим потенциалом обладают альбомы «Последний герой», «Группа крови», «Звезда по имени Солнце». Новая модель миропонимания проходит через трансформацию аксиологических систем предыдущих поколений, что является своеобразной «расчисткой» сфер для построения новой парадигмы. Тексты рок-песен выступают смысловыми доминантами, а сам процесс обнаружения смысла – это и есть переход на смысловую код. Интенциональность воспринимаемых материалов позволяет лучше понять и описать свои эмоции и чувства, выразить свои мысли и идеи, а также поделиться своими взглядами и опытом с другими. Глубокое смысловое содержание песен побуждает к размышлениям на вечные темы, к саморефлексии и самопознанию, критическому осмыслению жизненных ситуаций и проблем, а также к поиску своего места в мире и обществе [4].

Русская рок-музыка является уникальным социокультурным явлением и отражает национальные особенности и духовную глубину русского народа. В её основе лежит не только музыкальный стиль, но и глубокий контекст, который пронизывает тексты песен и передает особое чувство. Особенность русской рок-музыки заключается в том, что она способна пропустить слова через Чувство. Тексты песен становятся искренним выражением эмоций и переживаний. Это позволяет рок-музыкантам создавать эмоциональный контакт и особую энергетику на концертах и выступлениях, вызывая тем самым сильное чувство коммуникации с публикой. Тем самым создаётся пространство взаимного понимания, где музыка становится средством выражения и переживания собственной индивидуальности и коллективной идентичности. Русская культура всегда отличалась глубоким душевным стремлением к самоанализу, размышлению и самопознанию. Поэтому рок-музыка передает не только эмоции, но и стимулирует к размышлению и обретению смысла. Тексты песен становятся побуждением к внутреннему диалогу, к вопросам о себе и о мире в целом, призывая к размышлению о собственных ценностях и приоритетах, о своем месте в этом мире.

Современную молодёжь, как и всегда, прельщает бунт: «мы придумаем правила русского языка», «кнотная грамота нам не нужна» «разбегаюсь для прыжка выше головы». Для них рок-музыка – это рупор, аксиологическое приключение, философия встречи, музыкальное воплощение, раздирающее их противоречивые настроения. Без бунта и протеста не будут рождаться новые стили и новые ценности. Рок-музыка и рок вообще представляет сложную систему координат взаимодействия человека с миром, с Абсолютным началом и обуславливается экзистенциально-трагедийным характером сознания рок-поэтов. «Любой выбор тревожит неясностью будущего, но вместе с тем сложность и возможность свободно выбирать делают этот выбор увлекательным и непредсказуемым одновременно. Непредсказуемость – это захватывающая возможность использовать незнание, как стимул, мотив к развитию. Трудности и необходимость их преодоления, непредсказуемость, новизна и экстремальность этих ситуаций обеспечивают значительное эмоциональное переживание. Смысл каждой ситуации включает в себя выбор, поступок и принятие полной ответственности за них. Делая ответственный выбор, останавливаясь на одной ценности и превращаясь её в смысл ситуации, отказываясь от свободы. Свобода, насыщаясь смыслом, становится смыслом свободы, а это и есть ответственность. Свобода становится ценностью мышления, а мышление, следовательно, подтверждает свою свободу и себя» [5, с. 74].

Рок-музыка имеет свои аксиологические основания, которые определяют ее ценности и смыслы. «Аксиологические основания – это то, на основании чего продуцируются правила и формы поведения и деятельности. Аксиологические основания – это фундаментальные положения, определяющие исходные, базовые знания, которые помогут понять, зачем ставить цели, для чего составлять планы. Основание – это на чём всё покоится, что имеет свою почву. Понятие «основание» означает что-то, что продиктовано разумом, что помогает понять, что есть не только умопостижимое, но и что-то бессознательное, но имеющее основание. Основание, являясь неизбежной твердьней, фундаментом отвечает на вопрос «Почему?» – это вопрос о времени, законе, смысле и месте того, что свершается. Основание – смысл, а не причина. Поэтому «аксиологическое основание» показывает «ради чего?», «во имя чего?». Это вопрос направления построения собственного смысла. Основание

обуславливает смысл и является причиной, а аксиологическое основание становится оттенком смысла, его качеством» [5, с. 75]. Ценности как аттракторы, притягивающие множества, одни удерживают деятельность вблизи хаотической области, а другие тянут из зоны опасности к орбите устойчивого развития. Тексты песен рок-музыки развивают аксиологическое проектирующее немоналогическое мышление, «как высшая ступень познания человеком действительности, выявляет замысел, который содействует решению проблемы трагичности. Мир, в котором мы живем, не является таким, каким может и должен быть. Первичный аксиологический опыт не говорит нам, что должно быть то, чего нет. Не говорит и что нужно что-то сделать, чтобы что-то возникло. Всё это вторично, а первично исключительно то, чего быть не должно. Именно аксиологический контекст мотивирует человека к поиску решения проблем и предполагает результат» [5, с. 75].

Сегодня встречаются утверждения, что за последние пятнадцать лет рок-музыка в России сильно «опопсела» и молодёжь перестаёт верить в русский рок. Считаем, что упрощения, возникающие во вторичных рок-группах, происходят из-за коммерциализации индустрии развлечений, в которой рок стал одним из инструментов шоу-бизнеса [6]. Качество и популярность далеко не одно и то же, а вдумчивая рок-музыка как социокультурный феномен и не рвётся на телеэкраны, она занимает ведущее место в клубах и социальных сетях, в плеерах интеллигенции, людей с обширным музыкальным опытом (т.е. зрелым вкусом) и настоящих меломанов, которые избирательно подходят к музыке и слушают самое лучшее, возникающее из противоречий, только благодаря самоанализу и размышлениям.

Последние десятилетие рок-музыканты радуют интересными проектами, философия которых «возвращение к корням», они предлагают невероятную смесь всех стилей: рок, фолк, джаз, рэп, металл. Свобода даёт им возможность экспериментировать со звуком, что в будущем приведёт к прорыву в рок-музыке.

Таким образом, рок-музыка может служить педагогической науке в формировании личности, её самоидентификации и самопознании.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты эксперимента подтвердили, что рок-музыка имеет большое значение в современной молодежной культуре

ре, и ее педагогический аспект привлекает внимание:

– во-первых, рок-музыка может использоваться в качестве средств мотивации для обучения;

– во-вторых, рок-музыка может служить средством развития творческих способностей и самовыражения;

– в-третьих, рок-музыка может служить средством самоактуализации и социализации.

Рок-музыка, отличающаяся своей энергичностью и стилистической оригинальностью, включает педагогический компонент. Она способна вовлекать, мотивировать и развивать различные аспекты личности и творческого отношения молодых людей. Рок-музыка воспитывает гражданскую реакцию, развивает таланты и формирует лучшее поколение.

Во-первых, рок-музыка является звуковым самовыражением и самоидентификацией для подростков. Она даёт им возможность выражать свои эмоции, страсти и независимость, что особенно важно в период формирования личности. Рок-музыка помогает молодым людям осознать индивидуальные особенности, укрепляет их самооценку и помогает установить себя, какие они есть.

Во-вторых, рок-музыка отличается развитием творческого мышления и самостоятельности. Характерные музыкальные структуры, сочетание различных инструментов и аранжировка требуют от молодых музыкантов вызывать, экспериментировать и находить свое дело. Это развивает их креативность, умение мыслить нестандартно и находить новые решения.

Также рок-музыка вносит свой вклад в развитие социальных навыков у молодежи. Многие рок-группы создают командный дух, сотрудничают в процессе создания музыки и выступлений. Это большое развитие коммуникативных навыков, умение работать в коллективе для достижения общих целей.

В целом рок-музыка представляет собой важный педагогический инструмент, обеспечивающий формирование характера и талантов. Она учит молодежь быть смелой и уверенной в себе, собранной, не скрывая своей индивидуальности.

Рок-музыка вдохновляет на борьбу за справедливость, протестует против социальной несправедливости. Она учит молодежь быть активными гражданами, вносить изменения и стремиться к переменам.

Через историю молодежь оценивает тексты песен и философию рок-групп. Рок-музыка развивает интерес к описанию и по-

эзии, направленной к анализу и осмыслению своих мыслей.

Рок-музыка – это не просто стиль музыки, это сила, которая вдохновляет и несет ответственность. Она преобразует и трансформирует молодежь, помогая ей стать творческими и уверенными.

Использование рок-музыки в учебно-воспитательном процессе

– Рок-музыка имеет богатую историю, связанную с осуществлением движений и культурными трансформациями. Ее можно использовать для изучения конкретных событий, обсуждения социокультурных функций и развития музыкальной индустрии.

– Рок-музыка часто содержит тексты и поэтические элементы. Обучающиеся могут анализировать и интерпретировать тексты песен, обсуждать литературные приемы и темы, выраженные в музыке.

– Рок-музыка вдохновляет на творчество. Обучающиеся создают собственные тексты песен, сочиняют музыку или формируют рок-группы. Это большое развитие творческих навыков, самовыражения и коллективной работы в творческих проектах.

– Различные стили и поджанры рок-музыки используют разные культуры и традиции. Обучающиеся учитывают различные музыкальные направления, изучают музыку разных стран и народов, что позволяет им понять и оценить разнообразие культурного наследия.

– Рок-музыка может быть включена в уроки музыки, где обучающиеся могут изучать ее структуру, ритм, мелодию и инструментацию. Они также могут изучать биографии и работы рок-музыкантов.

– Социальное осознание. Рок-музыка часто затрагивает социальные вопросы. Можно использовать для обсуждения таких тем, как права человека, равенство, мир и протест. Это широкое развитие общественного сознания и поиск этих навыков у обучающихся.

– Развитие коммуникативных навыков. В коллективной работе обучающиеся учатся коммуницировать.

– Рок-музыка может стать выражением и освобождением эмоций. Энергичные ритмы и мощные тексты помогают обучающимся выражать свои чувства и повышать уровень позитивного лада.

Аксиологические основания в матрице выбора влияют на определение ценностных ориентаций личности и на выбор между различными вариантами действий. Оценивая возможности и альтернативы, человек принимает более осознанные и обоснованные решения.

Аксиологическими основаниями рок-музыки являются:

– свобода и независимость. Рок – это музыка открытая, молодая, дерзкая, свободная, позволяет выражать свои мысли, чувства и убеждения, приводит к самостоятельности и независимости в мышлении и действиях;

– эмоциональная открытость. Рок-музыка насыщена эмоциональной раскачкой, позволяет проявлять свои чувства и эмоции;

– креативность и самовыражение. Рок-музыка поощряет креативность и самовыражение, позволяет проявлять исключительные идеи и таланты через музыку и тексты песен;

– солидарность и единство. Солидарность и единство в борьбе за убеждения и права;

– аутентичность и честность. Рок-музыка ценит аутентичность и честность в выражении идей и чувств, отвергает ложь и гипокризию.

Заключение

Рок-музыка, как социально-педагогический феномен, имеет значительное влияние на формирование и развитие личности. Ее педагогическая сущность заключается в способности воздействовать на эмоциональную сферу, интеллектуальное развитие, самовыражение и социальные навыки молодых людей. Тексты рок-музыки отражают социальные, политические и культурные проблемы. Это может способствовать развитию критического мышления и осознанности о проблемах общества, а также стимулировать интерес к социальной справедливости и активному участию в жизни сообщества. Рок-музыка вдохновляет молодых людей к творческому мышлению, которое в свою очередь стимулирует саморазвитие и самовыражение личности. Педагогическая сущность рок-музыки заключается в том, чтобы способствовать взаимопониманию, уважению к различиям и толерантности к разнообразию культур и музыкальных стилей.

Рок-музыка, таким образом, может служить мощным инструментом в педагогическом процессе, способствуя развитию личности студентов, их эмоциональному выражению, самоидентификации, критическому мышлению, творческому потенциалу и культурному диалогу. Она предоставляет молодым людям возможность раскрыть свой потенциал и развить важные навыки и качества, которые способствуют их личностному росту и успешной адаптации в обществе. Рок-музыка, как педагогический феномен, стимулирует самовыражение и саморазвитие студентов, помогает им обрести уверенность в себе и собственные

силы. Она позволяет развивать творческий потенциал, критическое мышление и социальную осведомленность. Кроме того, она способствует формированию ценностных ориентаций, таких как толерантность, уважение к различиям и культурному диалогу. Важно отметить, что педагогическая сущность рок-музыки заключается не только в ее простом прослушивании, но и в активном взаимодействии с музыкой. Обучающиеся могут создавать свою собственную музыку, писать тексты песен, выступать на концертах и участвовать в творческих проектах, что способствует их развитию как музыкантов и личностей.

Таким образом, рок-музыка, в качестве педагогического феномена, предоставляет студентам возможность самовыражения, саморазвития и формирования важных навыков и качеств. Она способствует раскрытию их потенциала, помогает им найти свое место в обществе и достичь успеха как в музыкальной, так и в личной сфере.

Сама рок-музыка не является ни положительной, ни отрицательной. Она может оказывать различное влияние в зависимости от того, кто её создает и как она используется. Если рок-музыка используется в качестве педагогического инструмента, она может помочь развитию творческих способностей, самовыражению, укреплению личностных качеств и стимулированию позитивного мышления. Однако если рок-музыка используется в качестве распространения неадекватного поведения, неправильного восприятия информации,

ксенофобии, расизма и других негативных идеологий, она может оказывать негативное воздействие на молодежь, провоцируя агрессивное поведение и формирование негативных настроений. Поэтому, являясь эффективным инструментом передачи идей, мыслей и эмоций, может использоваться как для положительных, так и для отрицательных целей. Всё зависит от личности, от того, какие у неё ценности и идеалы.

Список литературы

1. Иванова В.М. Структура образовательной поддержки самоактуализации студентов университета // Вестник Оренбургского государственного университета. 2013. № 2. С. 101-107.
2. Дюкин С.Г. Рок-музыка и рок-культура: к вопросу о дефинициях понятий // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 2. Часть 1. С. 26.
3. Доронин В.В. Рок-культура как современное воплощение традиции героев. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2017. 267 с.
4. Петрова С.А. Поликодовые тексты рок поэзии Виктора Цоя в аспекте лингводидактики // Мир науки. Социология, филология, культурология. 2022. Т. 13. № 3. [Электронный ресурс]. URL: <https://sfk-mn.ru/PDF/37FLSK322.pdf> (дата обращения: 15.07.2023).
5. Кирьякова А.В., Иванова В.М. Педагогическая интерпретация психологического понятия «самоактуализация» как ориентир для построения жизненных перспектив // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всерос. науч.-метод. конф. (с междунар. участием), 26-27 янв. 2022 г., Оренбург / ред. А.В. Пыхтин. Оренбург: ОГУ, 2022. С. 74-82.
6. Савина Е.Г. Рок-клубы как формы представления художественной образности рок-музыки в отечественной культуре рубежа XX–XXI веков (на примере Петербурга и Екатеринбурга) // Научное мнение. 2014. № 5. С. 173.