

УДК 316.74:78

Н. А. Соловьева

аспирант кафедры социологии Института социальных наук
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова
ауд. 40, 24/26, Французский бульвар, Одесса, 65058, Украина
тел.: (0482) 68–60–92
e-mail: natka_777S@ukr.net

ДИНАМИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ

Статья посвящена анализу и характеристике этапов развития классической музыки. Исследование социальных оснований классической музыки позволяет выявить новые формы воспроизводства классики в современном социокультурном пространстве.

Ключевые слова: социокультурная динамика, классическая музыка, Эпоха Постмодерн, мозаичная культура.

Эпоха Постмодерн сместила акценты в понимании и осмыслении социологической действительности. В последнее время в социологической науке на первый план выходит исследование социального в специальных и отраслевых социологиях. Социология культуры, в частности социология музыки, как специальная социологическая теория не явилась исключением. Социология музыки является одной из наиболее прогрессирующих специальных социологических дисциплин, поскольку звуковая среда, в которой разворачивается сегодняшний музыкальный процесс, являет собой богатый материал для социологических обобщений. На наших глазах происходят фундаментальные преобразования в музыкальном пространстве, колоссальное расширение влияния музыки, ее места в обществе. Изменения, протекающие в различных пространственных и временных параметрах музыкального искусства, отражаются в небывалых звучаниях, темпах, ритмах, новых типах движения и провоцируют на поиски новых выразительных возможностей музыки. Именно классическая музыка наиболее ярко демонстрирует эти процессы сегодня, пытаясь тем самым дать ответ на вызов эпохи Постмодерн, что и подчеркивает актуальность данной постановки проблемы.

Вальтер Беньямин отмечал, что в эпоху технической воспроизводимости произведение искусства лишается своей ауры [1, с. 20]. Однако мы не беремся давать оценку о том, хорошо это или плохо. В данной работе мы попытаемся указать на основные особенности, в которых звучит и видоизменяется классическая музыка на различных исторических этапах.

В современном социологическом дискурсе преобладают исследования в области музыки массовых жанров, а также типологии слушателей музыкальных произведений. Так, в России проблемами социологии искусства и социологии музыки занимаются следующие авторы Б. Ф. Смирнов, П. Гайденко, И. Сурина, Н. Селиверстова, Н. В. Савицкая, А. Н. Серебрякова.

В Украине — Р. Шульга, Е. С. Зинькевич, А. Семашко, Н. С. Мудрян, Г. Шостак, О. Гоян, В. Олейник. На наш взгляд, недостаточное внимание уделено проблемам развития и функционирования классической музыки в современном социологическом пространстве.

Отметим, что классическая музыка является одним из факторов духовно-нравственного развития современного информационного общества. Классическая музыка — понятие, употребляющееся, в зависимости от контекста, в трех значениях: в значении качественной оценки — музыка прошлого, выдержавшая испытание временем и имеющая аудиторию в современном обществе; в узкоисторическом смысле музыка второй половины XVIII — начала XIX века (этот период традиционно соотносят с классицизмом); в типологическом смысле: так называемая академическая музыка, находящаяся в отношении преемственности, прежде всего к сформировавшимся в Европе в XVII–XIX вв. музыкальным жанрам и формам (опера, симфония, соната и т. п.), мелодическим и гармоническим принципам и инструментальному составу [2, с. 278].

Целью данной работы является прослеживание основных тенденций развития классической музыки в разрезе «Традиционное общество — Модерн — Постмодерн».

В социологической науке наиболее значимыми в области социокультурной динамики классической музыки являются исследования П. Сорокина и А. Моля. По мнению П. Сорокина, всякая великая культура есть не просто конгломерат разнообразных явлений, сосуществующих, но никак друг с другом не связанных, а есть единство или индивидуальность, все составные части которого пронизаны одним основополагающим принципом и выражают одну, и главную, ценность. Настоящий кризис культуры и общества видится в разрушении преобладающей чувственной системы евро-американской культуры. По мере разрушения чувственной формы культуры разрушаются и другие компоненты нашего общества и культуры. По этой причине кризис — это не только несоответствие того или иного компонента культуры, а скорее разрушение большей части ее секторов, интегрированных «в» или «около» чувственный принцип. Автор книги считает, что мы живем и действуем в один из поворотных моментов человеческой истории, когда одна форма культуры и общества (чувственная) исчезает, а другая форма лишь появляется [5, с. 431–432].

Начиная с анатомии кризиса в изящных искусствах, автор пытается объяснить, что они являются наиболее чувствительным зеркалом, отражающим общество и культуру, составной частью которых являются. Каковы культура и общество, таковыми будут и изящные искусства. Так П. Сорокин в своей работе определяет три основных типа и один дополнительный тип искусства.

Идеациональное искусство как своим содержанием, так и своей формой выражает основную посылку идеациональной культуры — основная реальность-ценность есть Бог. Поэтому тема идеационального искусства — сверхчувственное царство Бога [5, с. 437]. Чувственное искусство живет и развивается в эмпирическом мире чувств. Реальный пейзаж, человек, ре-

альные события и приключения, реальный портрет — таковы его темы. Оно свободно от религии, морали и других ценностей, а его стиль — «искусство ради искусства» [5, с. 436–437]. Идеалистическое искусство является посредником между идеациональной и чувственной формами искусства. Его мир частично сверхчувственный, частично чувственный, но только в самых возвышенных и благородных проявлениях чувственной действительности.

Эклектичное искусство есть псевдоискусство, не объединенное каким-либо серьезным образом в единый стиль, представляющее собой исключительно механическую смесь той или иной формы. У него нет ни внешнего, ни внутреннего единства, нет индивидуального или постоянного стиля, и оно не отражает системы унифицированных ценностей. Это искусство восточного базара, мешанины различных стилей, форм, тем, идей. Такое искусство скорее псевдо, чем истинное [5, с. 437–438].

Таким образом, можно сделать вывод, что, рассматривая три типа искусств (идеациональный, идеалистический, и чувственный), П. Сорокин отстаивал позицию, что данные типы сменяют друг друга в зависимости от господствующих идеологических принципов в обществе.

А. Моль в работе «Социодинамика культуры» представил концепцию «мозаичной культуры» как культуры будущего, культуры эпохи Постмодерн. Он акцентирует внимание на том, что мозаичная культура находится в тесной взаимосвязи со средствами массовой коммуникации, более того, она возникла благодаря возросшему влиянию СМК. Как отмечает М. Б. Глотов, современный мозаичный характер западной культуре придает соединение в ней случайных элементов культур разных народов и эпох, которые в сознании каждого индивидуума оседают по определенным статистическим законам и образуют в его «мозгу нечто вроде хранилища сообщений» [3, с. 64–65].

Однако, что наиболее примечательно и важно в рамках данного научного исследования, — это то, что Моль музыку относил к одному из основных каналов культуры. По его мнению, музыка особым образом включается в рамки нашей культуры. В современном мире музыка представляет нечто очень важное, по крайней мере, с количественной точки зрения. Средний гражданин Западной Европы поглощает около двух часов музыкального сообщения ежедневно, независимо от «качества» последнего и интереса, который они могут вызвать [4, с. 269].

Моль вслед за Сорокиным рассматривает трансформацию музыки в историческом срезе, разделяя на три этапа. Первый этап — музыкальной спонтанности, он начинается с появления музыки и простирается на весь период от возникновения музыкальных инструментов до появления нотной записи. Понятие «публика» в то время еще не существовало; удовольствие, получаемое от музыки, заключалось в ее исполнении. Слушатели были одновременно и исполнителями. Дифференциация их происходила постепенно с появлением инструментов, предназначенных для коллективного слушания и обладающих большой звуковой мощностью.

Второй этап явился результатом появления музыкальных инструментов и музыкальной нотации. Он связан с вмешательством памяти, желанием

сохранить это мимолетное, временное явление. Здесь уже происходит разделение на слушающую публику и исполнителя: люди специально приходят в церковь или в салон, чтобы послушать музыку. Этот этап подразделяется на два периода: первый знаменует появление музыкальных произведений (он простирается вплоть до начала XVIII века), второй — отделение в микрогруппе передатчика сообщения композитора от исполнителя. С тех пор эти два элемента расходились все больше и больше.

Третий этап характеризуется развитием процессов копирования и вмешательства средств массовой коммуникации. Он начинается примерно в 1936 году, в период, когда удовольствие, получаемое от записи, становится спонтанным, то есть требует лишь внимательного слушания. Это время, когда электрическая запись завоевывает рынок. Мы живем в период, когда этот этап достиг своего апогея. Произведение утрачивает свой уникальный, преходящий характер. Оно доступно всегда и всюду. Это закат дирижера и солиста. Композитор приобретает теперь новое значение, но он все больше и больше удаляется от своей публики. Наряду с массой зафиксированной на бумаге музыки, наследием прошлых веков, составляющим 85 % музыкального потребления, создается новая музыка, порождающая новый социальный слой, микросреду, которая развивается независимо от всегда очень консервативной массы. Эта микросреда открыта для экспериментирования в любых его видах. В произведении возникает сначала какая-то оригинальная форма и одновременно с ней множество приемлемых решений. Это своего рода культурный «фонтан» бьющих ключом и порождаемых друг другом форм: вариации, фантазии, попури, заимствования и аранжировка — вот некоторые из них [5, с. 269–272].

Именно характеристике и интерпретации третьего периода Моля уделяет больше всего внимания, потому как именно в этот период и формируется «мозаичность» сознания как таковая.

Исходя из рассмотренных идей П. Сорокина и А. Моля, автором было проведено исследование методом анализа документов источников по истории классической музыки с целью зафиксировать изменения в классической музыке, описанные выше. Изучив творчество основоположников классической музыки, можем четко определить тенденции происходящих изменений аккордовой структуры, структуры различных музыкальных форм классической музыки, изменение системы мензуральной нотации, а также изменение звуковых характеристик как следствие совершенствования инструментов.

Так, музыка полифонического склада существовала задолго до Баха. Однако только в творчестве Баха полифония достигла наивысшего художественного совершенства. Одновременно с этим в его творчестве обозначились черты иного, нового для того времени склада музыки — гомофонии. В отличие от полифонии в гомофонной музыке первостепенное значение имеет один голос, все же остальные голоса подчинены ему и являются сопровождением.

Наиболее весомый вклад в выделение симфонии, сонаты как классических жанров внес Й. Гайдн. Он установил не только последовательность ча-

стей симфонии, но и определил также характер и строение каждой части. Это и дало право называть музыку Гайдна классической. Помимо Гайдна в жанры сонаты и симфонии внес много оригинального и нового В. А. Моцарт. Так, в отличие от Гайдна, у Моцарта своеобразное строение сонаты. Первая часть написана в форме вариаций, поэтому музыкальное развитие заключается не в обострении контраста между темами, а в выявлении выразительных возможностей, заложенных внутри одной темы. Для Моцарта также характерны взаимосвязь чувств и настроений всех частей симфонии; их постепенное и неуклонное развитие существенно отличают симфонию Моцарта от симфонии Гайдна, где цикл основан на выразительном контрасте частей.

Однако в творчестве Людвиг ван Бетховена классическая музыка достигла своей вершины. И не только потому, что он сумел воспринять все лучшее из того, что было достигнуто, а потому, что он сумел показать в своей музыке, что творцом различного рода преобразований является человек как «актор». Он также немного видоизменил характер сонаты. Прежде всего, стал иным общий характер музыки, отразивший более глубокие, значительные мысли и переживания человека.

Симфонии Бетховена, в частности пятая симфония, во многом отличаются от симфоний Гайдна и Моцарта. Впервые Бетховен объединяет четырехчастный симфонический цикл единой мыслью, единым замыслом. Так, в пятой симфонии борьба двух враждебных сил дана в развитии. Четыре части симфонии — это как бы различные этапы борьбы. Благодаря этому симфония приобретает сюжетность, «программность». А это обстоятельство в свою очередь делает музыку Бетховена более понятной. Серьезность и глубина замысла вызвали необходимость увеличить состав оркестра, что придало звучанию величие и мощь.

Произведения таких классиков, как Ф. Шуберт и Ф. Шопен, знаменовали собой переход к отражению в музыке самых тонких и сокровенных нюансов чувств. Их произведения заметно усложнились, вследствие этого обострилась проблема между поиском новаторских решений и необходимостью структурного развития, связанного с академическими традициями. Такое противоречие способствовало возможности прослушивания их произведений простому обывателю, не имеющему музыкального образования.

Исходя из этого мы можем утверждать, что классическая музыка является тем элементом музыкальной культуры, который отражает эстетические переживания человека в той степени, в какой он воспринимает то или иное произведение, а также что *уровень восприятия классической музыки напрямую зависит от уровня развития музыкальной культуры общества*. Появление целой плеяды классиков в музыке является наглядным примером изменения и совершенствования классической музыки, благодаря чему она выходит на качественно новый уровень и, таким образом, соответствует требованиям как своего, так и грядущего поколения слушателей.

Проведенное исследование показало, что действительно в соответствии с требованиями времени происходит трансформация музыкальных произведе-

дений, в том числе и их структуры. Что подтверждает также идею М. Вебера о том, что эволюция музыкальных инструментов зависит от общего технического и экономического уровней развития общества и от природно-климатических условий его существования. При этом происходит изменение классической музыки, которая все более уходит от мелодики в гармоническую сторону лада. Полифоническое звучание одного электронного инструмента, заменяющего целый симфонический оркестр, лишь подтверждает сделанные умозаключения.

Немаловажную роль в процессе рационализации музыки играет изменение музыкальных инструментов, открывающее перед композиторами новые возможности для музыкального экспериментирования. Примером этого процесса являются произведения, написанные Бахом, Моцартом и другими композиторами. Во-первых, одни и те же музыкальные строения видоизменяются в зависимости от личностного вклада каждого композитора, а во-вторых, с течением времени происходит изменение звучания классических произведений в отличие от первоначально созданной композиции.

Мы попытаемся отобразить зафиксированные социальные изменения в классической музыке историческом разрезе «Традиционное общество — Модерн — Постмодерн» в таблице 1.

Таким образом, проведенное исследование трансформации социальных изменений классической музыки в разрезе «Традиционное общество — Модерн — Постмодерн» иллюстрирует теоретические концепции П. Сорокина и А. Моля. Причинами этих изменений Сорокин считает господствующие в обществе идеологические принципы. Моль акцентирует свое внимание на исследовании последнего, третьего этапа, который формируется благодаря возросшему влиянию средств массовой коммуникации и обладает чертами мозаичности. Можно провести параллель между историческими типами, рассмотренными П. Сорокиным и А. Модем. Этап музыкальной спонтанности у Моля соответствует идеациональному типу П. Сорокина, второй этап музыкального накопления у Моля соответствует двум — идеалистическому и чувственному типам искусства; третий этап мозаичный соответствует эклектичному типу, который по Сорокину является переходным этапом.

Предложенные П. Сорокиным идеациональный, идеалистический и чувственный типы — соответствуют типам развития в музыке. В частности, для традиционного типа общества — характерна идеациональная форма, для эпохи Модерн — две формы: идеалистическая и чувственная. Принципиально новым открытием было то, что П. Сорокин рассматривал еще четвертый тип эклектику как своеобразную форму, не объединенную каким-либо серьезным образом в единый стиль, представляющую собой исключительно механическую смесь той или иной формы. То есть, в теории П. Сорокина, эклектика выступает как вкрапление в один из трех типов искусств. В ходе проведенного исследования автор выявил тенденции развития эклектичной формы, которая характерна для эпохи Постмодерн, указав при этом, что в данной эпохе эклектика становится самостоятельной формой искусства.

Таблиця 1

**Трансформація класическої музики в разрезі
«Традиційне общество — Модерн — Постмодерн»**

	Традиційне общество	Модерн	Постмодерн
Автори	Музыка Возрождения (фламандская школа—А. Вилларт, Габриеле, Г. Сакс) И. С. Бах, И. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Вивальди...	Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Лист, Россини, Д. Верди, Оффенбах, Вагнер, Бородин и многие другие. Музыкальный авангард (Шостакович, Гершвин)	Шнитке, С. Райч, Кейдж, К. Оливер и Д. Мортон, Л. Армстронг и Д. Эллингтон, Э. Л. Вебер, Л. Пламодон и др.
Мелодика	Переход из мелодической системы в гармоническую	Усложнение мелодики, использование нетрадиционного сочетания аккордов, нелинейный ритм. Использование вариаций на темы афроамериканских исполнителей, экстравагантность	Импровизация, техника музыкальной композиции, предполагающая отсутствие фиксированного музыкального текста, минимализм (возврат к гармонии и традиционной мелодии, но посредством использования простейших, непрерывно повторяющихся ритмических и мелодических элементов)
Инструментальная насыщенность	Ударные инструменты (идиофон), струнные (аэрофон), флейта, труба, лира, арфа, гобой, цитра. Классический набор инструментов для симфонического и камерного оркестра	Саксофон, банджо. Использование народных инструментов для классических произведений. Усложнение инструментального состава, отступление от классических канонов (появление революционных направлений)	Состава, характерного для какого-либо жанра, нет
Жанры	Опера, оратория, токката, сюита, симфония, соната, ария и бельканто, fuga	Опера-буфф, комик-опера, джаз, блюз, регтайм, свинг	Смешение различных стилевых характеристик (джаз-рок, рок-опера и др.)

Список использованной литературы

1. Беньямин В. Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе / В. Беньямин; [под. ред. Ю. А. Здороваго]. — М.: Медиум, 1996. — 244 с.
2. Боффи Г. Большая энциклопедия музыки / Г. Боффи. — М.: АСТ: Астрель, 2007. — 413 с.
3. Глотов М. Б. Социодинамическая концепция «мозаичной культуры» А. Моля как прообраз его виртуальной модели / М. Б. Глотов // Виртуальное пространство культуры : материалы науч. конф. (Санкт-Петербург, 11–13 апр. 2000 г.). — СПб., 2000. — С. 64–66.
4. Моль А. Социодинамика культуры / А. Моль; [пер. с фр. Б. В. Бирюкова, Р. Х. Зарипова, С. Н. Плотникова]. — М.: Музыка, 1973. — 322 с.
5. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество/ П. Сорокин. — М.: Политиздат, 1992. — 543 с.

Статья поступила в редакцию 06.03.2013

Н. О. Соловйова

кафедра соціології Інституту соціальних наук
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
ауд. 40, 24/26, Французький бульвар, Одеса, 65058, Україна

ДИНАМІКА УЯВЛЕНЬ ПРО КЛАСИЧНУ МУЗИКУ

Резюме

Стаття присвячена аналізу і характеристиці етапів розвитку класичної музики. Дослідження соціальних підстав класичної музики дозволяє виявити нові форми відтворення класики в сучасному соціокультурному просторі.

Ключові слова: соціокультурна динаміка, класична музика, Епоха Постмодерн, мозаїчна культура.

N. A. Soloviova

Odessa National University
Institute of Social Sciences, Department of Sociology
r. 40, 24/26, Frantsuzsky Boulevard, Odessa, 65058, Ukraine

DYNAMICS OF PRESENTATIONS OF CLASSIC MUSIC

Summary

The article is devoted to analysis and description of the stages of development of classic music. Research of social grounds of classic music allows to expose the new forms of reproduction of the classics in modern sociocultural space.

Key word: sociokultural dynamics, classic music, Epoch of Postmodern, mosaic culture.