

0- 499701

На правах рукописи

Тодорова Наталья Валентиновна

**Современная европейская музыкальная культура:
основные тенденции и особенности развития**

Специальность 24. 00. 01 – теория и история культуры

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени
кандидата философских наук

Барнаул - 2012

Работа выполнена на кафедре социальной философии, онтологии и теории познания ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

Научный руководитель: **Ельчанинов Валентин Александрович,**
доктор философских наук, профессор

Официальные оппоненты: **Фролов Анатолий Серафимович,**
доктор философских наук, профессор
департамента общественных наук и
социальных технологий АНО «Алтайская
академия экономики и права» (институт)
Галкина Анна Александровна,
кандидат философских наук,
старший преподаватель кафедры
инструментального исполнительства,
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
университет»

Ведущая организация: **ФГОУ ВПО «Алтайская государственная
академия культуры и искусств»**

Защита состоится 25 октября 2012 г. в 10 часов на заседании диссертационного совета Д 212. 005. 07 при ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» по адресу: 656049, г. Барнаул, проспект Ленина, 61.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Алтайского государственного университета.

Автореферат разослан «24» сентября 2012 г.

Учёный секретарь диссертационного совета
доктор социол. наук, доцент

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КФУ

0000809331

ОК

Коростелёва О.Т.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Музыкальная европейская культура второй половины XX – начала XXI столетия представляет собой новое и мало изученное человеком духовное пространство, требующее переосмысления многих музыкальных, социальных и культурных феноменов. Исследуемый в работе рубеж тысячелетий - это период становления новых ценностных парадигм, в которых в остром противостоянии старого и нового происходят изменения в иерархии ценностей, создаётся новая философская и музыкальная картина мира.

Избранная нами тема полидисциплинарна и находится на пересечении различных исследовательских полей. Поэтому анализ современной европейской музыкальной культуры с учётом как происходящих в России, так и общемировых процессов невозможно, на наш взгляд, проводить без привлечения ряда фундаментальных научных дисциплин. К ним относятся: культурология, философия культуры, философия музыки, история музыки, музыковедение, семиотика, герменевтика и др. Исследование влияния музыкальной культуры на человека и социум достаточно сложно осуществить без привлечения музыкальной психологии, социальной философии, социологии, эстетики, психофизиологии и др. наук.

Музыкальная культура, чутко реагируя на различные социальные и культурные процессы, происходящие в современном обществе, выражает через свои социальные институты господствующие в культуре мировоззренческие установки и ценности, а зачастую и формирует их, этим оказывая существенное влияние на духовную жизнь общества.

Начиная со второй половины XX столетия в европейском обществе существенно возрастает роль науки и техники, а с последней четверти прошлого века начинает формироваться современное постиндустриальное (информационное) общество со всё возрастающей ролью информационных

технологий, благодаря которым появляется массовое искусство, массовая слушательская аудитория, меняются способы передачи и транслирования музыки. Всё это оказывает как непосредственное, так и опосредованное влияние на музыкальную культуру, на человека и социум.

Современный человек вынужден существовать в звуковом (музыкальном) пространстве, зачастую содержащем в себе опасный и неконтролируемый агрессивный фон, что ставит на повестку дня проблему охраны звуковой среды, проблему сохранения физического и психического здоровья подрастающего поколения, проблему экологии народной музыкальной культуры и ряд других проблем. При этом, чем реальнее становится опасность сциентизма и техницизма как для отдельно взятого человека, так и для развития общества в целом, тем более возрастает роль музыкальной культуры, отвечающей потребностям разных социальных субъектов. Ведь именно в диапазоне между высшими ценностями (высокая музыка, высокое искусство) и обыденными социальными стереотипами (массовая музыкальная культура) формируется особый духовный мир человека, повышается значение его личностного выбора, его места и роли в обществе.

Благодаря этому в социуме музыкальная культура и музыкальное искусство как её элемент, аккумулируя духовное богатство, накопленное человечеством в прошлом и духовные ценности современного общества, реализуют общемировоззренческую, нравственно-воспитательную, просветительскую, коммуникативную, гедонистическую, медицинско-терапевтическую и др. функции. И, хотя это влияние зачастую не очевидно, но оно так или иначе формирует внутренние установки человека, его глубинные смысловые позиции, влияет на духовное развитие человека и социума.

Поэтому так важно, на наш взгляд, найти сегодня ответы на ряд вопросов, которые ставит перед наукой и философией современная музыкальная действительность: каково общее состояние и перспективы развития современной европейской музыкальной культуры; какие общемировые (глобальные) и социокультурные факторы оказывают на неё влияние, какова

степень этого влияния; в чём заключается и какие последствия имеет процесс взаимовлияния музыкальной культуры и социума; какое социокультурное значение приобретает сегодня диалог музыкальных культур и ряд других, не менее важных, на наш взгляд, вопросов. В связи с этим актуализируется осмысление музыкальной культуры именно с культурфилософской позиции, так как музыка, являясь важной частью культуры, апеллирует к внутреннему миру человека, выступает как мощное средство социально-психологического единения людей, как стимул их творческой активности, как незаменимый способ развития эмоциональных сторон духовной жизни социума.

Степень разработанности проблемы. Исследуемая проблема объединяет широкий круг вопросов. Проблема происхождения музыки с различных исследовательских позиций рассматривалась К. Бюхером, Э. Куртом, К. Штумпфом, В. Гошовским, В. Леви, М. Вебером и другими отечественными и зарубежными учёными.

Музыкально-эстетические проблемы волновали умы ещё древнегреческих философов: так, учение о природе музыкального подражания (мимесис) мы находим у пифагорейцев (подражание небесной гармонии), Платона (подражание миру идей) и Аристотеля (природе и людям). Эстетическая концепция мимесиса принадлежит именно Аристотелю. Позже данную проблему поднимают французские «энциклопедисты» Д'Аламбер и Д. Дидро, а в XIX веке – И. Тэн в своей «Философии искусства».

В средние века вопросы музыкального творчества рассматривались с богословско-теологических позиций (Климент Александрийский, Иоанн Златоуст, Григорий Нисский, Аврелий Августин, Псевдо - Дионисий Ареопагит, Беда Достопочтенный и др.).

В XX веке разработкой социально-эстетической проблематики музыки занимались как отечественные учёные Б.В. Асафьев, А.В. Луначарский, А. Сохор, Ю. Кремлёв, В.П. Шестаков, А. Фарбштейн, В.Н. Холопова, так и зарубежные исследователи – Т. Адорно, Д. Золтая, Х. Ортега-и-Гассет и др.

Необходимое в целях нашего исследования понятие – диалог является,

как известно, основным понятием современной философской герменевтики. Наибольший вклад в её изучение внесли в XX веке М.М. Бахтин, М. Бубер, В.С. Библер, Х.Г. Гадамер.

Культурологический подход к изучению музыки мы находим в ряде работ отечественных учёных: А. Швейцера, М.С. Кагана, А. Сохор, В.А. Апрелевой, Л. Закса, Р.А. Тельчаровой и др., а также зарубежных философов – Т.Адорно, Х. Ортеги-и-Гассета, К. Леви-Строса.

Изучением взаимодействия различных музыкальных культур занимались Н. Шахназарова, Т.В. Чередниченко, А.Б. Каяк, взаимодействие массовой и элитарной музыкальных культур в свете развития медиакультуры рассматривали Т.И. Кузуб, М. Найдорф, А.В. Костина.

В вопросах о природе музыки и музыкального искусства мы опирались на работы А. Ф. Лосева, Б. В. Асафьева, В. Медушевского, В. К. Суханцевой, Л. Мазеля, В.Л. Гошовского, В. Холоповой, Ю. Холопова, а также зарубежных исследователей К. Леви-Строса, Д. Золтаи, Р. Ингартена, К. Штумпфа, Э. Курта, М. Вебера.

При изучении основных тенденций развития западноевропейской музыкальной культуры мы обращались к работам А.С. Жаровой, Д.В. Житомирского, Г. Шнеерсона, Т.В. Чередниченко, А. Шнитке, М.Е. Тараканова, Н.В. Кошкарёвой, Ц. Когоутека, Г. Перле, Ф. Раушер, Г. Шау и др. Феномен рок-музыки исследуется в работах Г.С. Кнабе, Д.А. Леонтьева, Ю.А. Волковой, И.Л. Набок и др.

Также следует упомянуть об обширном материале, который даётся нам в рефлексии современных композиторов и музыкантов (А. Шнитке, Д. Шостакович, И.Ф. Стравинский, Г. Нейгауз, Е.А. Мравинский, Э. Денисов, К. Штокхаузен, П. Булёз, Л. Бернстайн и др.).

Вместе с тем, следует отметить недостаточную разработку проблемы влияния различных социокультурных и информационных процессов в постиндустриальном (информационном) обществе на современную европейскую музыкальную культуру.

Объектом исследования является современная европейская музыкальная культура.

Предметом исследования выступают основные особенности и тенденции развития современной европейской музыкальной культуры.

Цель диссертации заключается в исследовании современной европейской музыкальной культуры, особенностей и тенденций её развития под влиянием различных социокультурных и информационных процессов в постиндустриальном (информационном) обществе.

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих задач:

1. Раскрыть роль музыки как носителя смыслов и ценностей культуры;
2. Рассмотреть истоки и развитие музыкального искусства в русле культурно-исторического процесса;
3. Обозначить основные тенденции развития современной европейской музыкальной культуры в век информационных технологий;
4. Исследовать характерные особенности взаимовлияния современной европейской музыкальной культуры и социума;
5. Выявить степень зависимости современной европейской музыкальной культуры (на её технологической стадии) от различных социокультурных и информационных процессов;
6. Изучить социокультурное значение диалога музыкальных культур в постиндустриальном (информационном) обществе.

Теоретико-методологическая основа исследования представлена философской концепцией музыки А.Ф. Лосева, в которой он дал глубокое философское обоснование сущности искусства музыки как формы культуры, обозначил природные основы музыки в законах, существующих во времени и выражающихся идеально в структурных закономерностях человеческого сознания.

Музыкальная культура исследована в рамках системного подхода с опорой на теорию многоуровневого строения музыкальной культуры,

разработанной Дж. К. Михайловым. Это даёт представление о современной европейской музыкальной культуре как масштабном, системном явлении, состав и структура которого подразумевает наличие сложных внутренних связей между различными проявлениями данного культурного феномена.

В работе использовалась теория интонации, разработанная Б.В. Асафьевым. Исходя из данной теории, именно музыкальная интонация является носителем социального содержания музыки, обладающим коммуникативно-смысловыми свойствами и детерминированным процессами общественно – культурного бытия.

При изучении генезиса музыкального искусства рассмотрена философско-эстетическая теория К. Леви-Строса, исследовавшего миф и музыку с позиции структурализма, а также теория Ф. Ницше о наличии двух начал в искусстве – аполлонического и дионисического, актуальная в наше время благодаря противостоянию массовой и элитарной музыкальных культур.

Диалог музыкальных культур исследован и сформулирован в рамках философии диалога М.М. Бахтина, М.Бубера и В.С. Библера, основателя «Школы диалога культур».

Характер поставленных задач определил методологию исследования. В данном исследовании использован структурно-функциональный подход, позволяющий рассматривать музыкальную культуру как специфический социальный феномен, обладающий рядом важных функций, детерминирующих развитие социума. В диссертации использованы также исторический и логический методы, анализ и синтез, метод классификации. Метод сравнительного анализа позволил провести сравнительную характеристику различных музыкальных культур в современном обществе.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

1. Доказано, что современная европейская музыкальная культура представляет собой переходный этап от традиционной к новой, находящейся на стадии формирования, «универсальной» музыкальной культуре, не

ограниченной географическими и пространственно - временными рамками. Это проявляется в диалоге музыкальной культуры европейского типа с различными национальными и региональными музыкальными культурами, во взаимодействии ранее не пересекавшихся пластов музыкальной культуры: фольклора, академической музыки, массовой музыкальной культуры.

2. Выделена новая, четвёртая стадия функционирования музыкального искусства, названная технологической, вызванная научно-техническим прогрессом и различными социокультурными процессами, происходящими в современном европейском обществе. С одной стороны, это привело к массовому распространению музыкальной культуры за счёт средств массовой коммуникации, Интернета, аудио- и видеозаписей. С другой – нарушается основная коммуникационная цепочка: композитор – исполнитель – слушатель. Композитор сам часто становится исполнителем, а любой пользователь Интернета может попробовать себя в роли композитора. Зачастую же эти функции – композитора и исполнителя – и вовсе выполняет запрограммированный компьютер.

3. Выявлены и проанализированы основные тенденции современной музыкальной культуры европейского типа:

- расширение границ музыкального искусства за счёт включения тоново недифференцированных комплексов (шум, скрип, крики, звуки человеческой речи) и различных звуковых явлений искусственного и природного происхождения;
- всё более широкое внедрение музыкального искусства в различные сферы человеческой деятельности (в быт, спорт, медицину, политику и др.).
- формирование нового интеграционного языка, основанного на взаимодействии слуховой и визуальной культур (взаимодействие музыки и зрелищных искусств – театра, кино);
- усиление развлекательной функции (особенно в массовой музыкальной культуре);

- технизация процессов творчества, исполнения и потребления музыкальной культуры;

- слияние с масс медиа (музыкальные видеоклипы, музыкальные заставки к телепередачам и др.);

- доступность (привлечение к участию в музыкальной культуре широких масс благодаря Интернету, караоке, различным звукозаписывающим и звуковоспроизводящим средствам);

- коммерциализация музыкальной культуры (особенно массовой музыкальной культуры, направленной на получение максимальной прибыли);

- глобализация (музыкальная культура европейского типа, постоянно обогащаемая различными национальными и региональными «вливаниями», охватывает всё более широкое общемировое пространство и всё чаще понимается как «универсальная» музыкальная культура;

4. Обосновано, что массовая музыкальная культура носит двойственный, противоречивый характер. С одной стороны, она несёт явно выраженную коммерческую направленность, имеет эскапистский характер, то есть устранивается от полноты и глубины противоречий реального мира, становится таким духовным пространством, где господствует вседозволенность, отсутствие идеалов и ценностных установок. С другой стороны, она выступает как средство демократизации общества, подъёма культурного уровня широких масс, а также предоставляет человеку возможность социализации в современном обществе.

5. Исследован новый (диалогический) аспект функционирования музыкальных культур в современном европейском обществе, вызванный общемировыми культурными процессами. Сформулировано рабочее определение диалога музыкальных культур в рамках теории диалога культур, выявлена новая тенденция развития различных музыкальных культур в процессе диалога – их сближение и взаимовлияние.

Положения, выносимые на защиту:

1. Современная европейская музыкальная культура может быть определена как сложная многофункциональная информационная полиструктурная система, включающая в себя различные культурные слои и сферы музыкальной деятельности, а также субъектов этой деятельности и их отношения по поводу создания, воспроизведения и восприятия музыки. К основным её слоям относятся: семиотический (музыкальные произведения, музыкальные языки, стили, жанры); идеальный (представляет собой распределенное духовное содержание культуры); материальный (инструменты, концертные залы, издательства, используемые музыкальные средства массовой коммуникации, объективно существующие формы музыкальной деятельности и обслуживающие их общественные институты). Главным качеством современной европейской музыкальной культуры является её способность и готовность к адаптации и ассимиляции с различными влияниями извне.

2. Основные тенденции развития современной музыкальной культуры имеют как позитивный, так и негативный характер влияния на человека и социум и напрямую (или опосредованно) зависят от глобализации, компьютеризации и информатизации современного европейского общества, а также от ценностных установок, господствующих в нём.

3. Философско-культурологический анализ состояния современного музыкального искусства в условиях информационного общества требует признания того, что мы стоим на рубеже новой, находящейся в стадии становления, 4-ой стадии музыкального искусства - технологической, когда музыка уже не сочиняется, а изобретается посредством новейших компьютерных технологий, выполняющих функцию композитора и исполнителя. Этот процесс ведёт к дегуманизации и стандартизации данного вида искусства.

4. Анализ факторов воздействия современной европейской музыкальной культуры на человека и социум выявил ряд существующих проблем: развитие

массовой музыкальной культуры (во многом благодаря СМК) ведёт к преобладанию развлекательной, бессодержательной, низкопробной музыки. Появление массового потребителя, отличающегося «пассивностью» восприятия, приводит к подмене существующей в культуре системе ценностей, к процессу дегуманизации. Благодаря появлению новых электронных музыкальных инструментов возникает ряд опасных для человека стилей, течений, направленных на разрушение (деградацию) человеческого существа, на утрату инстинкта самосохранения, моральных и нравственных устоев, особенно среди современной молодёжи – главного потребителя современной музыкальной культуры.

5. Диалог современных музыкальных культур ведёт к процессу интеграции европейской и неевропейской музыкальных культур; к слиянию «высокой», массовой, народной (неофольклор) музыкальных культур и культурной индустрии; к сакрализации светского и секуляризации духовного музыкального искусства и т.д. Всё это позволяет говорить о том, что современная европейская музыкальная культура вступила в новую стадию своего развития, основанную на смешении и глобальном языковом синтезе и диалоге различных музыкальных культур.

Теоретическая значимость исследования определяется результатами анализа состояния современной музыкальной культуры и музыкального искусства и выявления ряда существующих проблем их функционирования в обществе. Уточнены их ключевые характеристики, основные тенденции развития и особенности функционирования в современном обществе, дано рабочее определение музыке, музыкальному искусству, диалогу музыкальных культур. Выявлена новая стадия функционирования музыкального искусства – технологическая, вызванная научно-техническим прогрессом и различными социокультурными процессами, происходящими в современном обществе.

Использование в диссертации традиционных методов научного и философского исследования подтвердило эффективность их использования в приложении не только к проблемному полю науки и философии, но и к сфере

культуры и искусства в частности. Это, на наш взгляд, отвечает интеграционным процессам в науке и искусстве, науке и культуре в целом.

Научно-практическая значимость данного исследования состоит в возможности использования его материалов в преподавании философии культуры, культурологии, эстетики, философии музыки, в курсах истории музыковедения, истории философии, а также при чтении спецкурсов по музыкальной терапии и анализу современного музыкального искусства в вузах, колледжах культуры и искусств.

Апробация результатов исследования осуществлялась в ряде выступлений на научно-теоретических и научно-практических семинарах, конференциях. Это международные научно-практические конференции: «Проблемы развития современного общества: экономика, социология, философия, право» (Саратов, 2010); «Формирование экологического сознания: диалог Востока и Запада о качестве экологического образования» (Горный Алтай, 2010); III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Человек: антропологический тип постиндустриальной эпохи» (Барнаул, 2011); межрегиональная научно-практическая конференция «Российское образование в XXI веке (философские, социально-культурные и психолого-педагогические аспекты)» (Бийск, 2010). А также на трёх научных конференциях и семинарах студентов, магистрантов, аспирантов (Барнаул, АлтГУ – апрель, ноябрь 2009, апрель 2010).

Публикации по теме диссертационного исследования:

Основные положения работы и выводы, содержащиеся в диссертации, изложены в 8 публикациях, три из которых – в рецензируемых журналах, включённых в список изданий, рекомендованных ВАК РФ, одна – в научном журнале, четыре – в сборниках по материалам научно-практических конференций.

Структура диссертации соответствует логике исследования и направлена на решение поставленных задач. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы, включающего 252 источник (в том

числе 16 на иностранных языках). Общий объём диссертационного исследования – 179 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, анализируется степень её разработанности; определяются объект, предмет, основная гипотеза, цель, задачи, теоретико-методологические основания исследования; формулируются положения, выносимые на защиту, их научная новизна; раскрывается теоретическое и практическое значение полученных результатов.

В **первой главе «Философско-культурологический анализ генезиса музыкальной культуры»** исследуется природа музыки, музыкального искусства как структурных элементов музыкальной культуры, проводится анализ их онтологического и социального статусов, а также рассматривается процесс формирования европейской музыкальной культуры на примере основных философско-эстетических концепций музыки различных эпох.

В **первом параграфе «Философский анализ природы музыки: онтологический, аксиологический, гносеологический аспекты»** выявлены различные подходы к интерпретации музыки и обоснована адекватность их применения в силу того, что существует две различные точки зрения на её природу – имманентная и трансцендентная. Первая рассматривает музыку как эстетический феномен в системе общечеловеческих (социальных) ценностей (Б.В. Асафьев, В. Медушевский, В. Леви), вторая подразумевает космический, природный или божественный источник происхождения музыки (А.Ф. Лосев, А. Шопенгауэр, Р. Ингартен).

В **параграфе** исследуется, как из физического явления (акустическая волна, обнаруживающая себя в качестве звука) звук становится явлением эстетическим. В музыке это становится возможным благодаря процессу денатурализации, когда звук перестаёт быть только физическим явлением, вступая в пространство образа и смысла. По Лосеву, музыка – материя не вещественная, а смысловая, это бесконечная потенция любых смыслов и форм.

Таким образом, именно духовная природа музыки является преобладающим началом, формирующим её как социокультурный феномен.

Исходя из интонационной теории Б.В. Асафьева, именно музыкальная интонация является носителем социального содержания музыки, обладающим коммуникативно-смысловыми свойствами и детерминированным процессами общественно-культурного бытия. Интонация, зафиксированная во времени, становится звуковым знаком, схватывающим и воссоздающим тип отношений Человек – Мир, Человек – Социум (В.В. Медушевский).

Аксиологический подход позволяет раскрыть роль музыки как носителя смыслов и ценностей культуры.

Суть онтологического подхода сводится к тому, что при изучении музыки исследуется хронотопика её существования, что важно для выделения таких её свойств как форма и образ. В параграфе рассматриваются такие онтологические параметры, как музыкальное пространство и время, музыкальный смысл и др. Исходя из концепции К. Леви-Строса, в основе музыки и мифологии лежат два континуума, проистекающих целостно: однонаправленный (связанный с онтологическим бытием звукового процесса во времени) и обратимый (обусловленный законами социального, точнее, перцептуального времени).

Анализ имманентной и трансцендентной природы музыки позволил нам сформулировать рабочее определение данного феномена. Под музыкой мы понимаем звуковую реальность, данную человеку в процессе филогенеза и выраженную в пространственно-временном переходе от материального к идеальному через музыкальную интонацию, несущую смысл.

Во втором параграфе **«Истоки и развитие европейского музыкального искусства в русле современного культурно-исторического процесса»** исследуется проблема происхождения и становления музыки в социуме, стадии её исторического развития, её взаимодействие с такими факторами социализации как язык, мифология, ритуальная практика и др.

Диссертантом рассмотрены различные теории происхождения музыки: «ритмическая», которая утверждает, что музыка зародилась в связи с танцем

(К. Валлашек) или трудовой деятельностью человека (К. Бюхер) на основе ритма; «лингвистическая» теория рассматривает интонационные основания музыки, её связь с речью (Ж.- Ж. Руссо, Г. Спенсер); «коммуникативная» теория (К. Штумпф, Э. Курт, В. Гошовский) показывает, что музыка могла существовать намного раньше, чем речь, и возникла она на основе подачи человеком различных звуковых сигналов. По мнению М. Вебера, первобытная музыка представляет собой своеобразную структуру, возникшую под воздействием ритма и языка. Такое разнообразие теорий объясняется тем, что до нас практически не дошли древнейшие музыкальные памятники, по которым можно было проследить зарождение музыкального искусства.

Не отдавая предпочтения ни одной из данных теорий, диссертант полагает, что музыка возникла из синкретической деятельности человека, вводя его в звуковое пространство через звук и ритм, ведя его через утилитарное – к духовному освоению как внешнего, так и внутреннего мира, к постижению гармонии и красоты Мироздания.

Рабочее определение музыкального искусства дано в рамках деятельностного подхода, при котором культура и искусство как её составная часть выступают как процесс, способ и результат человеческой жизнедеятельности, как механизм адаптации и основа творческой активности человека, его связей с окружающим миром. Исходя из данного подхода, под музыкальным искусством понимается вид деятельности, основанный на мироощущении человека, данный ему в звуковых художественных образах и раскрывающий саму суть человеческого бытия сквозь призму чувственно-эмоционального, нравственно-духовного переживания и преобразования действительности.

Исторический подход позволил выявить ряд факторов, оказавших влияние на формирование музыки как самостоятельного вида искусства (эпоха, среда, в которой живёт и творит композитор, состояние науки и техники в данный исторический период, различные социокультурные факторы и др.).

Со сменой исторических периодов связывают эволюцию музыкального искусства Л. Мазель и М.Г. Харлап. Л. Мазель выделяет три стадии исторического формирования специфических свойств музыкального искусства, основные стадии его эволюции: первая – стадия устного творчества (не существует профессионального искусства), вторая – стадия профессионального искусства устной традиции (Античность, средневековье до XV – XVI вв., в ряде стран Востока сохраняется вплоть до наших дней) и третья – стадия письменного искусства (западно-европейская музыка рубежа XVI – XVII вв.).

На основании концепции техники и технологии (социально-детерминистический подход – Дж.П. Грант, Ж. Эллюль), полагающей, что технология в широком понимании есть выражение социальных, политических, культурных ценностей, а искусство становится элементом техники и технологии (Ж. Эллюль), диссертантом выделена новая – четвёртая стадия функционирования музыкального искусства, получившая статус технологической, вызванная научно-техническим прогрессом в современном постиндустриальном (информационном) обществе.

Связь искусства и мифа исследуется на основе философско-эстетической теории мифологии Ф. Шеллинга и К. Леви-Строса, исследующего миф с позиции структурализма. Сходство мифа и музыки у Леви-Строса заключается в том, что они преследуют смысл и значение, черпая их из одного источника – бессознательного.

Аполлоновское и дионисийское философско-эстетические понятия, использованные Ф. Шеллингом, а также Ф. Ницше в работе «Рождение трагедии из духа музыки», предполагают наличие в искусстве двух начал – «аполлонического» (рационального, созерцательно-упорядочивающего) и «дионисийского» (оргастически-иррационального). Актуальность данной теории в наше время заключается в том, что во второй половине XX в. антиномия аполлоническое – дионисийское оказалась созвучной культурно-духовной ситуации современного европейского общества. Она преобладает в авангардной музыке, а также в противостоянии массовой и элитарной

музыкальных культур. Выражаясь словами Ницше, если раньше узкая аудитория знатоков и ценителей искусства была преимущественно аполлонической, то теперь резко расширившаяся и качественно изменившаяся массовая аудитория стала явно дионисийской, живущей по принципу «хлеба и зрелищ».

Язык музыки рассмотрен в сравнении с вербальным языком, так как они имеют общую звуковую природу и являются средствами коммуникации и социализации. Философская рефлексия позволила прийти к заключению, что язык музыки как совокупность музыкальных элементов, сложившаяся в процессе исторического развития, имеет сложную многоуровневую систему и существует лишь в отношении к человеческому обществу в глубокой зависимости от степени его развития.

В третьем параграфе «Влияние философско-эстетических концепций музыки на развитие европейской музыкальной культуры» рассмотрены разнообразные философско-эстетические концепции музыки, которые показывают разные ракурсы видения её сущности в различные исторические эпохи и помогают проследить эволюцию музыкальной культуры европейского общества.

Многие современные проблемы ставились и рассматривались философами ещё в глубокой древности (например, вопрос о воспитательной роли музыки или онтологическая проблема подобия музыки универсуму) и являются важными для решения таких фундаментальных проблем как общественная роль и цель музыки, перспективы дальнейшего её развития и функционирования в современном обществе.

Примером космологического понимания музыки является пифагорейско-платоническое учение о «гармонии сфер», актуализировавшееся в XX веке в философии А. Лосева, во взглядах композиторов Д. Кейджа, К. Штокхаузена.

Этическая проблематика, вопросы о нравственно-воспитательном значении музыки ставились как в Древнем Китае (конфуцианство), так и в

античной Греции (пифагорейцы, Платон, Аристотель), что свидетельствовало о возросшем общественно-политическом значении музыки в этих государствах.

В эпоху Средневековья музыка всецело подчинялась целям религии и воспринималась отцами церкви (Иероним, Иоанн Златоуст, Аврелий Августин, Григорий Нисский) как средство непосредственного общения с Божественным началом. Светская и народная музыка отвергались как чуждые церковному культу. Заслуживает особого внимания трактат «Музыка» Иоанна де Грохео, в котором автор выступил с резкой критикой метафизического и теологического понимания музыки, а также одним из первых выдвинул и обосновал принцип социального подхода к музыке, предложив различать музыку по её профессиональному уровню и месту в обществе.

В эпоху Возрождения следствием самостоятельного положения музыки в обществе явилось её антропологическое истолкование. В иерархии искусств музыка ставится на первое место (Д. Царлино), хотя по-прежнему входит в квадриум, считаясь наукой.

В эпоху Просвещения на первый план выходит гносеологическая проблематика – учение о подражательной природе музыки (Д. Аламбер) и её аффективном воздействии на человека (Ж.-Ж. Руссо, Р. Декарт). Опровергая механистическую теорию подражания, А.Н. Радищев в музыке видит главным образом результат социальной истории человека.

К концу XVIII в. века музыка сформировалась как вполне самостоятельное искусство с собственным миром форм, а середина этого века ознаменовалась появлением эстетики как самостоятельной философской дисциплины. В Германии это время характеризуется необычайным разнообразием философских позиций во взгляде на музыку и искусство (И. Кант, Г. Гегель, Ф. Шеллинг, А. Шопенгауэр).

Только в начале XX века в трудах как отечественных (Б.В. Асафьев, А.В. Луначарский, Б.Л. Яворский), так и зарубежных учёных (Т. Адорно, М. Вебер) музыка начинает рассматриваться как социальное явление.

На основании данного параграфа подтверждаются выводы о том, что развитие музыкальной культуры генетически и логически вытекает из общих законов развития социума, в большей или меньшей степени завися от состояния материальной и духовной практики общества разных эпох.

Во второй главе «**Особенности и основные тенденции развития современной европейской музыкальной культуры**» даётся анализ основных тенденций развития современной европейской музыкальной культуры; обосновывается, что музыкальная культура находится под влиянием как общемировых (глобализация, информатизация), так и региональных социокультурных факторов.

В первом параграфе «**Музыкальная культура второй половины XX – начала XXI столетия, её зависимость от общих социокультурных процессов**» показаны новые аспекты понимания музыкальной культуры, связанные с процессами глобализации и информатизации (Т. Адорно, Х. Ортега-и-Гассет, В. Беньямин, М. Маклюэн). Рассмотрен системный подход к современной музыкальной культуре (Л. Мельникас, М. Каган). На основании данного подхода даётся определение современной европейской музыкальной культуре как сложной многофункциональной информационной полиструктурной системе.

В параграфе даётся определение современным музыкальным тенденциям, под которыми понимаются определённые направления развития музыкальной культуры второй половины XX – начала XXI века, обусловленные научно-техническим прогрессом, компьютеризацией и информатизацией в постиндустриальном (информационном) обществе.

В параграфе исследуется влияние техники и технологий на современное музыкальное искусство и музыкальную культуру. Анализируется такая современная тенденция, когда исполнительство и композиторская практика

постепенно становятся зависимыми от звукозаписывающих технологий и коммерческой индустрии тиражирования. Информатизация и компьютеризация музыкального искусства, несомненно, обогащают его внутреннюю структуру, влияют на его развитие; с другой стороны, по мнению Ж. Элполя, техника превращает средства в цель, стандартизирует поведение, интересы, склонности людей. Это находит отражение и в массовой музыкальной культуре.

В рамках теории слоевого строения музыкальной культуры Дж. Михайлова исследуются основные формы бытования музыки в современном обществе: фольклор (неофольклор), элитарная и массовая музыкальные культуры. Характер их функционирования в социуме позволяет сделать следующий вывод: разнообразие музыкальных практик предоставляет человеку широкие возможности выбора «своей» музыки, определяет ценностный вектор его духовного развития.

Во втором параграфе «Проблемы влияния музыкальной культуры на человека и социум в век информационных технологий» показано, что экстенсивное развитие современного техногенного общества, приведшее к глобальному кризису рубежа столетий, – тупиковое и нужно искать новые пути его развития. В кризисные эпохи, переживаемые обществом, вполне объяснимо сближение художественно - эстетической деятельности и различных социальных процессов, ведь место искусства в системе духовно-культурных ценностей человечества в век информационных технологий определяет вектор его духовно-нравственного, социального развития.

В параграфе с философско-культурологических позиций исследованы некоторые аспекты функционирования музыкальной культуры в современном обществе, показана степень её влияния на человека и социум, возросшая в связи с развитием средств массовой коммуникации и информации. При этом сделан вывод о том, что сами по себе средства массовой культурной коммуникации не несут в себе ничего опасного и губительного, только неправильное их практическое применение может нанести колоссальный вред: когда им отводятся функции, не имеющие ничего общего с воспитанием

человеческого самосознания, с развитием духовных потребностей, с повышением эстетических вкусов.

В зависимости от актуальнейших общественных потребностей на первый план выдвигаются и соответствующие социальные функции музыки. В современном европейском обществе это: общемировоззренческая, коммуникативная, гедонистическая, медицинско - терапевтическая функции. Просветительская, нравственно - воспитательная, гносеологическая и др. функции отошли на второй план, что также является индикатором целей и потребностей общества в век информационных технологий.

В связи с тем, что многие учёные, особенно на Западе считают, что музыку можно рассматривать не только в качестве сферы творчества, но и в качестве сопротивления общественному порядку (Д. Хебдидж, Д. Бейси, П. Уэрбнер и др.), диссертантом исследовано идеологическое влияние музыкального искусства, особенно широко применявшееся в тоталитарных обществах и сегодня не утратившее своей актуальности (И.Л. Набок, П.Гуревич, Г. Панкевич).

Таким образом, музыкальная культура, глубоко воздействуя на духовно-эмоциональный, нравственный потенциал человека, способствует гармонизации человека с самим собой, с миром, социумом.

В третьем параграфе «Диалог музыкальных культур в современном мире» показана актуальность исследования проблемы диалога культур как фактора выработки новых ценностей и новых стратегий цивилизационного развития. Диалог музыкальных культур – это такой метод мышления о культуре, который даёт возможность не унифицировать музыкальную культуру, а видеть её во множественности и сложной взаимосвязи различных культурных ценностей.

В рамках теории диалога культур (М. Бубер, М.М. Бахтин, В.С. Библер) разработано авторское определение диалога музыкальных культур: «Диалог музыкальных культур – это диалог между различными воспринимающими и передающими культурными субъектами (музыкальным текстом, композитором,

исполнителем, слушателем и т.д.), включёнными в разнообразные сферы музыкальной деятельности, в результате чего происходит их взаимодействие, взаимопроникновение, взаимовлияние и, как результат, – их взаимопонимание».

В параграфе показано, что метод полистилистики, опирающийся на идею стиливого плюрализма, цитирования, диалога эпох и культур, стал своеобразным символом музыкальной культуры XX столетия.

В рамках концепций «большого времени» М. Бахтина и «шарообразного времени» Б. Циммермана исследуется хронотопика диалога музыкальных культур, отмечается, что пространство и время уже не являются преградой для диалогического взаимодействия в мире высоких технологий.

Применение интегративного подхода к исследуемой проблеме показало, что в результате диалога в современной музыкальной культуре происходит жанровое обогащение – появляются новые симбиотические жанры, такие как рок - опера, рок - симфония, симфония - концерт, хоровая симфония и др. Также, в результате взаимодействия между светской и духовной музыкальной культурами, происходит процесс сакрализации светской и секуляризации духовной музыки, - явление новое и во многом уникальное. Наметились пути интеграции европейской и неевропейской музыкальных культур, вызванные общемировыми культурными процессами, развитием техники и технологий. Это также новые тенденции, характерные для конца XX – начала XXI века.

В исследовании взаимодействия различных музыкальных культур, зачастую ранее нигде не пересекавшихся, был применён сравнительный анализ, позволивший прийти к выводу, что диалог как средство коммуникации музыкальных культур является наиболее адекватным способом их изучения и предполагает такое сближение и взаимодействие субъектов данного процесса, при котором они не стремятся к доминированию или подавлению друг друга, а ищут и находят точки соприкосновения, взаимопонимания. Такой взгляд помогает обозначить перспективы дальнейшей трансформации музыкальной культуры в современном обществе, построенные на синтезе, взаимовлиянии,

формировании толерантности по отношению к различным культурным субъектам.

В заключении подводятся итоги работы, констатируется выполнение поставленных задач, намечаются перспективы дальнейшего исследования темы.

По теме исследования были опубликованы следующие работы, общим объёмом 3,1 п.л., в том числе 3 статьи в сборниках, рекомендованных ВАК.

1. Тодорова, Н.В. Музыкальное искусство и его влияние на социум в век информационных технологий / Н.В. Тодорова // Мир науки, культуры, образования. – Март 2010. - №2 (21). – С. 186 – 188.

2. Тодорова, Н.В. Антропологическая сущность музыкального искусства : исторический аспект / Н.В. Тодорова // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия : Философия. – 2010. – Том 8, выпуск 2. – С. 71 – 75.

3. Тодорова, Н.В. Философский анализ природы музыки / Н.В. Тодорова // Известия Алтайского государственного университета. Серия : Педагогика и психология, право, филология и искусствоведение, философия, социология и культурология, экономика. – 2010. - №2/2 (66). – С. 174 – 176.

4. Тодорова, Н.В. О научном подходе в современном музыкознании / Н.В. Тодорова // Философские дескрипты : сборник научных статей. – Вып. 10. – Барнаул : АЗБУКА, 2011. – С. 97 – 99.

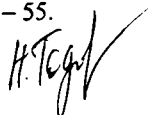
5. Тодорова, Н.В. Взаимодействие научного и художественного творчества / Н.В. Тодорова // Труды молодых учёных Алтайского государственного университета : материалы XXXVI научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся лицейных классов. – Вып. 6. – Барнаул : Изд – во Алт. ун-та, 2009. – С. 304 – 306.

6. Тодорова, Н.В. Музыкальное искусство в современном мире / Н.В. Тодорова // Проблемы развития современного общества : экономика,

социология, философия, право : Материалы международной научно-практической конференции (22 марта 2010 г.). – В 5 частях. – Ч. 5. – Саратов : ООО «Издательство КУБиК», 2010. – С. 58 – 60.

7. Тодорова, Н.В. Музыкальное образование в XXI веке : научно-философский подход / Н.В. Тодорова // Российское образование в XXI веке (философские, социально-культурные и психолого-педагогические аспекты) : материалы межрегиональной научно-практической очно-заочной конференции (Бийск, 1-4 июля 2010 г.). – Бийск : АГАО им. В.М. Шукшина, 2010. – С. 240 – 244.

8. Тодорова, Н.В. Музыка и социум на рубеже XX – начала XXI столетий / Н.В. Тодорова // Человек : антропологический тип постиндустриальной эпохи : материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2011. – С. 50 – 55.

Подписано в печать 17.09.2012. Формат 60×84 ¹/₁₆.
Бумага офсетная. Печать ризографическая.
Усл. печ. л. 1,2. Тираж 100 экз. Заказ 215.

Типография Алтайского государственного университета:
656049, Барнаул, ул. Димитрова, 66

102