

ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ САЦІЯЛЬНА-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

УДК [78.036"19"+78:001.4]:316.723-053.6/81

И. Я. КЛИМУК

РАЗВИТИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ В КОНТЕКСТЕ ДИНАМИКИ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Освещается ряд предпосылок расширения терминологического поля массовой музыкальной культуры. Раскрываются социокультурные аспекты развития молодежного направления в музыке XX в. Приведены авторские трактовки понятий «молодежная музыка», «молодежная музыкальная субкультура».

История становления музыкального искусства свидетельствует о том, что до XX в. не было разделения музыки на «свою» и «чужую»: и дети, и родители совместно пели песни и исполняли танцы, слушали одни и те же произведения. Но в XX в. произошло несколько важных событий в социально-экономической и культурной жизни Европы и Америки, которые значительно повлияли на развитие мировой музыкальной культуры.

На рубеже XIX–XX вв. интенсивное развитие получила такая разновидность популярной музыки¹, как музыка массовых жанров с ее новыми явлениями – джаз, рок, поп-музыка и др. Не имея богатого исторического и культурного прошлого, наиболее восприимчивой к возможностям научно-технического прогресса оказалась Америка, породив особую культурную индустрию, которая и создала «массовую культуру». Это явление распространилось в Европе. Впервые стали наблюдаться различия в музыкальных пристрастиях разных поколений. Наряду с терминами «эстрадная», «легкая» и «развлекательная» в рамках массовой музыкальной культуры (ММК) возникло понятие «молодежная музыка» (ММ), которая свое название получила в силу возрастной направленности (от подростковой аудитории до молодого потребителя 25–30-и лет). Следовательно, одним из социальных факторов появления молодежной музыки следует назвать

¹ С англ. popular music – популярная, общедоступная музыка. Различают традиционную «старую» популярную музыку (массово-бытовые жанры до XX в.) и «новую» (в контексте массовой культуры XX в.).

проявление в обществе молодежи, со временем сформировавшей свою молодежную субкультуру².

Увеличение доходов западных семей непосредственно сказывалось на возрастающей покупательной способности детей (социально-экономический фактор): они большую часть денежных ресурсов стали тратить на приобретение модной одежды, музыкальных записей и т.д. К тому же у тинейджеров появилось больше свободного времени, которое заполнялось вечеринками в музыкальных клубах, дансингах. Музыкальная субкультура стала развиваться в рамках шоу-индустрии. Менялась молодежь – менялась и «ее» музыка – конкретные направления в современной музыкальной культуре, разделявшие слушателей на противников и поклонников.

В 50-х гг. XX ст. зарубежные исследователи Д. Рисман, Д. Джонстоун, Е. Кац показали роль популярной музыки в подростковых группах. К этому периоду специалисты относят возникновение синтеза эстрадной музыки и коммерции – поп-музыки, а функцию выразителя взглядов западной молодежи и статус молодежной музыки, отражающей общий эмоциональный тонус, мироощущение, социальные, политические идеалы и проблемы юношества, приобрел рок. Западными социологами было даже введено понятие «рок-дженерейшн» (рок-поколение), которое объединяет аудиторию ровесников – слушателей и исполнителей примерно с одинаковыми музыкальными вкусами.

Долгое время считалось, что молодежная музыка – скоропроходящее явление в художественной культуре XX в., не затрагивающее структуру и характер ее функционирования, поэтому в большинстве искусствоведческих и культурологических исследований этот феномен оставался недооцененным и малоизученным.

Появление термина «молодежная музыка» в отечественной науке 80-х гг. XX в. и первые попытки описания музыки в качестве одной из форм времяпрепровождения с учетом психоментальности советской молодежи можно встретить в работах А. Запесоцкого, И. Куликовой, Н. Мейнерта, И. Набока, Ю. Томилина и др. В этой связи следует рассмотреть позицию А. Запесоцкого: «Как ни удивительно, сам факт спорности термина “молодежная музыка”, имеющий место в рамках музыковедения, помогает выявить иную, социокультурную сущность молодежной музыки. Меняется молодежь – меняется “ее” музыка. При этом... таковая существует как реальный объем художественных произведений, разделяющих слушателей на противников и поклонников, на “отцов и детей”» [1, с. 9]. Между тем активно развиваясь уже более шести десятилетий в качестве яркого культурного феномена второй половины XX в., ММ подтвердила право на комплексное исследование и адекватную оценку художественного, идеологического и воспитательного аспектов ее различных направлений и образцов.

² С лат. sub – под, culture – возделываю. Субкультура представляет весь комплекс ценностей, который влияет на жизнь и деятельность разных групп. Это взгляды, манеры, лексика, одежда, внешний вид и т.д., а также музыкальные предпочтения.

Анализ многочисленных источников научного и научно-популярного характера об эволюции светского направления в музыкальном искусстве и развитии эстрадной музыки в период XIX–XXI вв. раскрывает неизбежность функционирования коммерческого механизма в таком сегменте мировой музыкальной культуры, как популярная музыка [2; 3; 5; 7]. Правильно рассчитав спрос на многие годы вперед, музыкальные монополии развитых стран ввели субкультурные формы в систему бизнеса. Результат коммерциализации эстрады – поп-культура всецело завоевывает рынок.

При этом компаниям и фирмам, разрабатывающим политику индустрии досуга, выгодно стимулировать интерес к новомодной музыке, особенно среди молодежи (сегодняшнем и завтрашнем потенциальном покупателе). Поэтому они стараются тотально мобилизовать и нацелить волю массового слушателя на приобщение к образцам ММК, готовой вытеснить и заменить собою все виды контактов с музыкальным искусством.

В качестве технологического фактора развития популярной музыки в XX в. специалисты называют «электроакустическую революцию» (термин И. Красильникова) вследствие научно-технического прогресса, приведшего к изобретению транслирующих и воспринимающих систем; введению электромузыкальной, электронно-акустической генерирующей, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры; созданию разнообразных способов консервации (пластинки, магнитофонные ленты, позднее – аудио- и видеокассеты, компакт-диски и т.д.), тиражированию.

В настоящее время под термином «молодежная музыка» понимается широкий спектр разнообразных музыкальных явлений в области ММК, которые имеют резонанс в молодежной среде. К области молодежной музыки в широком смысле слова, помимо коммерческих форм рока во всем его многообразии (каждое течение которого обслуживает свой круг ценителей), относятся самые востребованные в молодежной аудитории образцы поп-музыки, эстрадной музыки танцевальной направленности (диско, брейк, хип-хоп и др.), электронной клубной культуры и т.п.

Наряду с негативным воздействием на эстетическое сознание и морально-этические нормы юных слушателей музыки, текстов и сценического имиджа многих тинейджерских групп можно выделить в молодежной музыке и некоторые позитивные аспекты, которые отражают прогрессивные тенденции массовой музыкальной культуры, создающейся в русле профессионального композиторского творчества. Это – эволюционирование музыкального языка, появление новых музыкально-стилевых сплавов (например, джаз-рок, бард-рок, электроджангл и др.) и исполнительских симбиозов (например, вокальные транскрипции инструментальных номеров или вокальные «миксты»), расширение спектра инструментальных составов (включая электронные инструменты) и т.д.

Итак, говоря о молодежной музыке, следует подчеркнуть ее принадлежность к новой психологической разновидности культуры XX в., в большей степени связанной с понятием «современная популярная музыка». Важно отметить, что появление молодежного стиля в музыке – это следствие процессов развития общественной жизни, больших изменений в культуре и музыкально-технических преобразований, которые отражают новую психологию нашего современника.

Параллельно с активно развивающейся (качественно и количественно) стилистикой популярной музыки происходит расширение ее социально-культурного влияния. Так, в ряде исследований последних лет (Е. Омельченко, З. Сикевич и др. [6; 8; 9]) используется термин «молодежная музыкальная субкультура» (ММС), в некотором смысле противопоставляемый понятию «молодежная музыка». Такая дифференциация связана с особенностями ее бытования, функциями, символикой, эстетическими идеями.

В музыкальной составляющей молодежной культуры следует различать два условных направления (пласта):

– музыку, создаваемую молодежью в рамках собственных субкультурных или контркультурных традиций, в молодежных любительских объединениях, способствующую поиску социальных ролей и определению социального статуса;

– часть шоу-бизнеса в сфере ММК, которая направлена на конкретную молодежную аудиторию, так называемая индустрия молодежной музыки, с целью стимуляции активного потребления и приобретения образцов и атрибутов музыкальной моды.

Первый пласт, являясь результатом музыкального творчества жителей больших городов, отражает вкусы и образ мышления элитарного контингента слушателей (неформалов) и отличается искренностью высказывания, любительским характером сочинения и музицирования, изолированностью от макрокультуры и неафишированностью условий бытования (например, существование в качестве «кассетной культуры», исполнение на флэт-концертах). Ядро этой ветви всегда составляла рок-культура, насыщенная во многих своих течениях социальными мотивами, политизацией и характеризующаяся наличием в музыкальном материале альтернативных, творческих компонентов. Как фактор динамики музыкальной культуры это направление в большей степени характерно для западной рок-музыки и андеграундного русского рока.

Музыкальные образцы второго пласта, изначально адаптированные ко всем слоям населения, создаются профессиональными музыкантами в русле рыночных отношений. Музыка нацелена на нивелирование и примитивизацию, т.е. усреднение эстетических вкусов потребителей. Ее следует рассматривать в качестве «институциональной культуры для молодежи» (С. Левикова). Стилистическую основу данного пласта всегда составляла эстрадная музыка, представленная поп-культурой и коммерческим роком. Именно эта музыка для молодежи сильно подвержена воздействию моды. Вокальная и инструментальная музыка такого типа все активнее распространяется на постсоветском пространстве и влияет на формирование музыкальных вкусов и предпочтений молодежи.

И если в контексте культурологического и социологического подходов молодежная музыка описывается только как элемент возрастной субкультуры, то современное музыковедение, культурология и музыкальная педагогика позволяют трактовать это понятие гораздо шире. По сравнению с исторически более ранней формой молодежной музыки 50–60-х гг. XX в. сегодня многие концепции и эстетические платформы молодежных суб-

культур отталкиваются именно от музыкальной стилистики, насчитывающей уже более ста пятидесяти субжанров и течений в рок- и поп-культуре.

На наш взгляд, правомерно рассматривать молодежную музыкальную субкультуру в качестве самостоятельного феномена, выделяя такие ценностно значимые ее аспекты, как актуализация национальных интонационных истоков музыки разных регионов и континентов, обогащение музыкального фонда новыми произведениями любительского происхождения, актуализация музыкальной одаренности и практики самодеятельного музицирования, которое развивается в двух направлениях коммуникации. Безусловно, нельзя не отметить недостаток эстетического вкуса у многих создателей продуктов в сфере ММК, а также зачастую низкий исполнительский уровень и литературно-музыкальный материал их композиций.

Анализ историко-культурных и социокультурных тенденций становления массовой музыкальной культуры, обусловивших введение в научный обиход понятий «молодежная музыка» и «молодежная музыкальная субкультура», позволяет автору изложить свое понимание.

Молодежная музыка – это продукция массмедиализованной индустрии потребления, основывающаяся прежде всего на критериях престижности и моды. Как явление социокультурной реальности возникла она в первой половине XX ст. в связи с актуализацией социальной группы молодежи.

Молодежная музыкальная субкультура – часть молодежной субкультуры, охватывающая разнообразные формы творческого самовыражения и систему ценностей в области создания, исполнения и потребления продуктов музыкально-творческой деятельности непрофессиональных композиторов и исполнителей. В рамках музыкальной молодежной субкультуры музыкальные предпочтения выступают в качестве механизма, формирующего групповую идентичность. Являясь альтернативной подсистемой в общей системе современной музыкальной культуры, ММС развивается как форма любительского музицирования в молодежных музыкальных объединениях.

В современном обществе усиливается роль ММК, частью которой является музыка популярных жанров. В процессе реформирования образования важно обеспечить педагогов и организаторов молодежного досуга определенными знаниями и пониманием закономерностей, существующих в сфере молодежной субкультуры. Учреждениям разных ступеней музыкального образования Республики Беларусь необходимо стремиться соответствовать уровню социальной подготовки ведущих стран, в квалификационные требования к специалистам включать способность свободно ориентироваться в жанрово-стилистическом разнообразии и аксиологическом потенциале произведений популярной музыки, владеть методикой и частными технологиями изучения ее образцов, основываясь на раскодировании смыслов и поиске семантико-семиотических связей с произведениями мировой музыкальной культуры.

Устойчыво проявляюццаеся в виде социокультурной тенденции коммуникативное взаимодействие музыка – молодежь – художественно-эстетические ценности позволяет говорить о рассматриваемой проблематике как о социально значимой, обладающей значительным воспитательным резервом. Пришла пора привлечь лучшие педагогические кадры к созданию современного научно-методического инструментария для учебно-информационного и методического обеспечения музыкальной педагогики в контексте профессионального подхода к молодежной музыкальной субкультуре и корректному использованию ее образцов как в учебной, так и культурно-досуговой деятельности.

1. *Запесоцкий, А. С.* Музыка и молодежь / А. С. Запесоцкий. – М. : Знание, 1988. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Сер. «Эстетика» ; № 11).
2. *Конен, В.* Третий пласт: новые массовые жанры в музыке XX в. / В. Конен. – М. : Музыка, 1994. – 80 с.
3. *Куликова, И. А.* Музыкальная молодежная эстрада США и стран Запада / И. А. Куликова. – М. : Знание, 1978. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Сер. «Искусство» ; № 9).
4. *Культурология : учебник для студентов техн. вузов / под ред. Н. Г. Багдасарьян.* – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 2001. – 511 с.
5. *Мейнерт, Н.* Рок-музыка в роли одного из индикаторов образа жизни молодежи / Н. Мейнерт // Опыт изучения тележурналистики и общественного мнения : сб. ст. / сост. и ред. А. А. Саар. – Таллинн : Периодика, 1987. – С. 27–98.
6. *Омельченко, Е. Л.* Молодежные культуры и субкультуры / Е. Л. Омельченко. – М. : Логос, 2000. – 264 с.
7. *Орлова, И. В.* В ритме новых поколений: молодежные музыкальные жанры в общей системе современной музыкальной культуры / И. В. Орлова. – М. : Знание, 1988. – 54 с.
8. *Сикевич, З. В.* Молодежная культура: за и против / З. В. Сикевич. – Л. : Лениздат, 1990. – 206 с.
9. *Цыбин, Ю. Е.* Молодежь. Досуг. Музыка / Ю. Е. Цыбин, В. Л. Голубев. – Минск : Университетское, 1988. – 125 с. – (Студ. б-ка).

I. KLIMUK

DEVELOPMENT OF THE TERMINOLOGY OF POPULAR MUSIC IN THE CONTEXT OF MASS CULTURE'S DYNAMICS

The article highlights a number of prerequisites of a terminological field of mass music culture expansion.

Sociocultural aspects of the youth's development in music of the XX century, associated with the emergence of a new social category «youth» are revealed. The author's interpretations of the terms «youth music», «youth music subculture» are given.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 09.01.2014.