

Лях Валентина Ивановна

доктор философских наук, профессор
Краснодарского государственного института
культуры

Аракелян Нарине Григорьевна

магистрант кафедры истории,
культурологии и музееведения
Краснодарского государственного института
культуры

МЕСТО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ В ДИСКУРСЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ

Аннотация:

В статье освещается вопрос изучения музыкального искусства в дискурсе культурологии, ставший актуальным в последние десятилетия. Это закономерно, так как культурология изучает человеческую деятельность, а музыкальное искусство, которое «заключено» в тексты, знаковые системы, коды, символы, архетипы, образы культуры, является микрокосмосом, отражающим художественный универсум общества. Для изучения художественного творчества в научный оборот введено понятие «культурология искусства», объединяющее сведения об этом феномене в различных гуманитарных науках. Введение этой научной отрасли знания в научный оборот дает возможность, с одной стороны, расширить рамки исследования музыкального искусства в социокультурном пространстве современного общества, а с другой – рассматривать его содержание в сфере установок постмодерна. Выявлена особенность музыкального искусства, которая заключается в его идейно-эстетической сущности. Установлено, что музыкальное искусство помогает формировать существующие в культуре взгляды и установки, когнитивные, ценностные, регулятивные парадигмы, представляет собой своеобразную форму творческой деятельности человека, в ходе которой его сознание обретает знаковое отображение в музыкальных сочинениях.

Ключевые слова:

искусство, музыкальное искусство, культура, культурология, культурология искусства, общество, знание, постмодерн, текст, символ, архетип.

Lyakh Valentina Ivanovna

D.Phil., Professor,
Krasnodar State Institute of Culture

Arakelyan Narine Grigoryevna

Master's degree student, History,
Cultural Studies and Museology Department,
Krasnodar State Institute of Culture

THE PLACE OF MUSICAL ART IN THE MODERN SOCIETY AND THE PECULIARITIES OF ITS RESEARCH IN THE DISCOURSE OF CULTURAL STUDIES

Summary:

The paper highlights the issue of examining music art in the discourse of cultural studies which has become important in recent decades. This is natural, because cultural studies focuses on human activities, and musical art that is enclosed in texts, sign systems, codes, symbols, archetypes, images of culture is a microcosm reflecting the artistic universe of society. To investigate art works, the concept of cultural studies, which combines information about this phenomenon in various humanities, is introduced. On the one hand, the introduction of its branch of knowledge makes it possible to expand the scope of studying music art in social and cultural space of modern society. On the other hand, it allows one to review its content from the standpoint of postmodernism. The ideological and aesthetic nature of music art is considered to be its feature. The authors reveal that music art helps structure the cultural views, attitudes, cognitive, value, regulatory paradigms. It represents a special form of human creative activity, during which his consciousness is reflected in signs in musical compositions.

Keywords:

art, music art, culture, cultural studies, cultural studies of art, society, knowledge, postmodernism, text, symbol, archetype.

Изучение музыкального искусства в XXI столетии остается актуальной проблемой и требует корректировки в социокультурном контексте. Необходимость исследования этого вида искусства в дискурсе культурологии обусловлена его местом в структуре этой науки, соотношением с другими социокультурными элементами современного общества.

По И.П. Ильину, дискурс – это логически обоснованный, аргументированный «специфический способ или специфические правила организации речевой деятельности (письменной или устной)» [1, с. 76]. В настоящей работе под дискурсом понимается структурированный текст, который содержит в себе основные правила, влияющие на организацию исследования конкретной проблемы.

Обращаясь к изучению названной проблемы, следует отметить, что известный американский ученый Л. Уайт, акцентируя место искусства в культурологии, считал культуру единственным про-

дуктом, отличающим человека от животного мира. Исследование культуры, по его мнению, предполагает создание такой науки или дисциплины, которая была бы способна описывать и анализировать ее. Такую науку он назвал «культурологией». Он считал, что культура, как с точки зрения эволюционного подхода, так и со стороны ее описания, должна изучаться конкретно культурологией как самостоятельной наукой, составляющей самый большой и важный раздел антропологии. Ранее, а именно Липперт и Тейлор, это предполагали, но доктор Уайт стал первым антропологом, который использовал понятие «культурология». Им обосновано применение этого слова, что дает полное право назвать этого ученого «отцом» культурологии. Он писал, что культура, а не общественная жизнь является единственным уникальным и самым характерным продуктом человеческой деятельности, что позволяет рассматривать культурологию как главенствующую науку. Сегодня это многообещающее стремление стало продуктивным и дерзким проектом [2, с. 19, 24–25].

Вышеизложенное подтверждается законами культурологии, которые пронизывают все виды, уровни и формы культуры, в том числе и искусство [3, с. 24, 26, 38, 41].

К примеру, культурологический закон «единства двух мер», предложенный О.М. Петрашквич-Тихомировой, подтверждает единство природы и культуры, материального и духовного, природного и социального. В музыкальном искусстве этот закон сформировался в результате взаимодействия композитора и его сочинения – продукта его творчества как единства субъективного и объективного.

В основе формирования музыкального искусства лежат субъектно-объектные связи и отношения, которые настолько многомерны, что порой нет возможности определить уникальность произведения искусства, хотя оно создается талантом ее творца и в конкретном обществе.

Этот закон культурологии подтверждает, что названные выше связи и отношения возникают и реализуются на основе культурного наследия и инноваций, преемственности и изменчивости, что позволяет утверждать, что его осуществление основано на системном, комплексном подходе к изучению музыкального искусства в рамках различных гуманитарных наук. Так, преемственность позволяет сохранить уникальное и неповторимое, а изменчивость дает возможность перейти на новый этап создания музыкальных произведений.

Это объясняется также законом о переходе количественных изменений в качественные. В данном случае о нем можно говорить, если непрерывность и прерывность образуют диалектическое единство на всех уровнях и во всех формах существования, а пространство и время связаны с материей. Речь идет о качественно новом уровне, на котором происходит скачок, перерыв, возврат к прошлому, утверждение нового на фоне отрицания старого. Правда, это новое обычно создается не сразу, ввиду того что сознание человека консервативно, поэтому необходимо время, чтобы перестроиться. Можно констатировать, что благодаря закону культурологии о прерывности и непрерывности в музыкальное искусство возвращаются его шедевры, которые созданы много столетий назад.

Науки о человеке в той или иной мере изучают художественное творчество, поэтому, характеризуя культурологию как междисциплинарную константу, выделим ее как отрасль знания, которая изучает закономерности происхождения, становления и развития этого вида творчества.

Следует заметить, что интеграция наук о культуре, объединение их возможностей в ее исследовании способствовали последовательному появлению культурологии, затем региональной культурологии и, наконец, культурологии искусства.

Итак, в различных гуманитарных науках ученые выделили качества, характеризующие и изучающие искусство, используя свои методы и подходы.

Особенность музыкального искусства заключается в его идейно-эстетической сущности. Формируя нравственные устои общества, его эстетические идеалы и художественные вкусы, убеждая и ориентируя людей, музыкальное искусство тесно связано с действительностью.

Об искусстве как феномене культуры писали отечественные ученые Н. Конрад, Д. Лихачев, М. Храпченко и др. Так, Н. Конрад назвал его зеркалом и показателем развития культуры. Анализируя через искусство исторический путь русской литературы, Д. Лихачев писал, что оно образует в ней своеобразный контрапункт развития. М. Бахтин обосновал мысль о том, что именно культура придает искусству своеобразие и смысл, и заключил, что искусство является неотъемлемым элементом культуры.

Продолжая рассуждение о музыкальном искусстве, отметим его как особую грань жизнедеятельности человека. Выделившись в самостоятельную область, оно требует особых законов своего развития и языка. Подобно локомотиву, который тянет за собой всеобщие, «разлитые» в реальной жизни творческие побуждения людей, музыкальное искусство сформировало разветвленную корневую систему, соединившую духовно-творческий опыт человечества многих тысячелетий.

Музыка – самосознание культуры. Она не абстрагируется от субъекта и объекта, наоборот, одухотворяет, одушевляет все, что окружает человека в мире. М. Каган назвал ее своеобразным

зеркалом, в которое «смотрится культура», познавая себя и отражаемый ею мир и совершенствуясь в зависимости от того, что она в нем видит [4, с. 313].

Музыкальное искусство помогает формировать существующие в культуре взгляды и установки, а также когнитивные, ценностные, регулятивные парадигмы. Это своеобразная форма творческой деятельности человека, в ходе которой его сознание обретает знаковое отображение в музыкальных сочинениях. Музыкальное искусство является своеобразным «переводчиком» смыслов общественного сознания, знаковой системой, матрицей культуры, отражает и характеризует конкретный культурно-исторический тип человека.

Музыкальное искусство в целом универсально, так как нет таких областей жизнедеятельности человека, которые бы не соприкасались с ним. Производство музыкального искусства представляет собой творческую модель, состоящую из особых эстетических знаков, привлекающих внимание своей необычностью, создающих «информационное сообщение», имеющее особый язык, отфильтрованный культурой и временем, в котором музыка «звучит» в текстах, знаковых системах, кодах, символах, архетипах, образах культуры.

Исследование музыкального искусства дает возможность охарактеризовать общество, в котором оно функционирует, аудиторию, его воспринимающую, художника, его создающего.

Сложная мозаика восприятия музыкального искусства оценивается психологами, искусствоведами, историками, философами и другими исследователями. Вышеизложенное подтверждает мысль о том, что научиться понимать музыкальное искусство может культурология, соединив общее, выделяя единичное и частное в этом процессе. Культурология, изучая музыкальное искусство, выявляет его роль в познании мира, так как она формируется на достижениях всего цикла гуманитарных наук.

Культурологическая интерпретация этого вида искусства помогает прежде всего объяснить его специфичность, функции, место в системе культуры [5]. Кроме того, эта отрасль знания позволяет объединить в одно целое осмысление музыкального искусства в разные исторические эпохи.

Обозначая роль искусства в современном обществе и определяя его место в культурологическом знании, ученые ввели в научный оборот понятие «культурология искусства», которое объединило информацию об искусстве в теории и истории культуры, философии, психологии и других гуманитарных науках.

В этом случае достаточно вспомнить работы М. Кагана, П. Соболева, Л. Мосоловой и других ученых. По их мнению, культурология искусства является научной отраслью знания, которая изучает искусство как составной элемент культуры, его специфику, функционирование, содержание, роль в жизни общества [6].

Изучение музыкального искусства в таком аспекте позволяет использовать методологический инструментарий гуманитарных наук и показывает, что эта отрасль научного знания изучает закономерности, общие для всех искусств, объединяя различные позиции исследования музыки.

Культурология искусства позволяет использовать синтез знаний, объединенных теорией, методологией, методами, при помощи которых можно выделить интересующий нас элемент музыкального творчества.

Продолжая изучение музыки в дискурсе культурологии искусства, можно отметить, что эта научная дисциплина исследует процесс художественного творчества, анализируя произведения искусства, выясняя их психологическое воздействие на окружающий мир, т. е. осуществляет системный и комплексный анализ творчества. На ее основе достигается понятийная определенность, выбираются методы и технологии сбора и осмысления материала.

Так, в дискурсе культурологии искусства можно обосновать правомерность анализа музыки в рамках семиотики, в которой она использует свой язык и знаковую систему, обладает определенным временным и пространственным измерением.

Культурология искусства отражает социокультурный аспект музыкального творчества, предполагающий обращение к традициям культуры, которые преломляются в восприятии художником окружающего мира, а также в его творческом воображении и фантазии. В ее содержании отражаются социокультурные предпосылки сотворения и восприятия образов музыкального искусства, формирующиеся на основе универсального контекста разнообразных и противоречивых жизненных взаимосвязей. Социокультурный аспект в культурологии искусства раскрывает субъективные и объективные закономерности развития музыкального творчества как инвариантные культурные смыслы, отражающие принципы композиционного мышления композитора.

Названная отрасль знания изучает музыкальное творчество в определенном социокультурном пространстве, которое, согласно исследованиям О. Шпенглера, можно назвать художественным пространством. Оно пронизывает всю культуру, вырастает из ее недр, обуславливает ее органическую целостность, которая определяет связи искусства с природой и публикой. Это пространство должно быть единым, целостным, гармоничным и совершенным.

Следовательно, работы ученых подтверждают, что «образное прочтение» музыкального искусства является формой познания и осмысления мира в конкретном художественном пространстве и доминирует в сознании конкретного общества.

Рассуждая о месте музыкального искусства в культуре, следует отметить его язык, формирующийся в рамках общекультурной коммуникации и диалога культур. Последний введен М. Бахтиным в литературоведение для отражения диалогового типа мышления, которое присуще всему искусству в целом и музыкальному искусству в частности.

Это позволяет сделать вывод, что информация, получаемая из внешнего мира, переводится, транслируется музыкальным искусством в искусственно создаваемую среду и снова декодируется при ее восприятии.

Размышления о сущностной характеристике музыкального искусства в структуре культурологии подтверждают важность преемственности, которая свидетельствует о том, что новое в нем возникает не в процессе отказа от уже созданного им, а в его упорядоченности и совершенствовании.

В рамках исследуемого концепта можно обратиться к такой особенности музыкального искусства, как интерпретация, которая представляет собой толкование, разъяснение смысла художественного произведения, основанного на индивидуальном восприятии художественного текста, и зависит от уровня общей и эстетической культуры, образованности, интеллекта, духовных качеств, социальной принадлежности и других личностных характеристик исполнителя. В ходе развития музыкальной культуры в каждой новой эпохе происходит переосмысление содержания произведения искусства, которое всякий раз становится его новой интерпретацией.

Интерпретация музыкального сочинения связана со стилем, представляющим своеобразный универсальный культурный код, в котором работает художник. В культурологии искусства термин «стиль» употребляется обычно в широком смысле и формируется на важнейших этапах развития музыкального искусства, в результате чего складывается общая художественная система, охватывающая все виды и жанры музыкального творчества. Таким образом, стиль, в котором написано музыкальное сочинение, представляет собой устойчивое единство художественно-образных средств, выраженных в знаковой форме. Это некое единство способов выражения, совокупность признаков, которые не всегда можно определить словами, можно только почувствовать.

Вышеизложенное позволяет рассматривать произведение музыкального творчества в качестве модели культурологии искусства. В нем проявляются особенности мышления художника, отражающие и интерпретирующие действительность, т. е. моделирующие ее с целью выразить его специфические, аналитические и интерпретационные интенции.

Музыкальное сочинение – это художественная модель действительности, которая состоит из особых эстетических знаков, образующих текст, переданный на особом языке, отфильтрованный культурой и временем и ориентированный на хранение и многократное размножение. Он «живет» во множестве копий и включает зашифрованную или закодированную информацию. Как любой текст, музыкальное произведение нуждается в «прочтении». Для этого необходимы коды и шифры, посредством которых это искусство передает информацию о реальной окружающей действительности. К таким кодам и шифрам относятся художественные знаки и символы, имеющие множество значений.

Итак, культурология искусства помогает выражать потребность человека в образно-символическом отражении окружающего мира. Она раскрывает содержание духовных ценностей через их художественное производство, создавая субъективные представления о мире, системе образов, символизирующих смыслы и идеалы определенного времени и эпохи. Благодаря субъективации эта научная дисциплина поддерживает открытость системы ценностей, осуществляет поиск и выбор ориентации в культуре.

Эта дисциплина объясняет причины существования музыки, помогает раскрыть ее содержание как эстетического феномена, способствуя формированию человека, заставляя его переживать, рисуя его многочисленные образы, обогащая его опыт, расширяя представления об обществе, людях, его картине мира. Кроме того, организуя социокультурное пространство, окружающее человека, культурология искусства формирует личность, используя многочисленные функции, а именно эстетическую, воспитательную, просветительную, рекреационную, социальную, развлекательную, ценностно-ориентационную и др.

Рисуя многочисленные образы, эта отрасль знания, чувств, переживаний человека обогащает и расширяет его представления о других людях, создавая собственную картину мира. Многофункциональность названной дисциплины позволяет раскрыть ее специфические особенности в рамках культурологии. В этой области знания можно также выделить эстетический, этический, искусствоведческий, национально-региональный, психологический и профессиональный аспекты.

Таким образом, подтверждается мысль о том, что культурология искусства входит в структуру науки «Культурология», так как она имеет те же характеристики, что и культурологическое знание, и играет важную роль в формировании личности современного человека.

Культурологическая интерпретация музыкального искусства позволяет выявить его закономерности, объяснить специфичность, функции и место в системе культуры, так как соединяет в себе все достоинства смежных гуманитарных наук, на которые она опирается. Следовательно, можно считать культурологию искусства прикладной отраслью знания, которая формируется на основе совокупности наук об искусстве.

Об этом свидетельствуют структура и содержание названного концепта, в котором выделяют: объекты, т. е. искусство в целом, а также его виды, формы и жанры; генезис и процесс его формирования, функционирования, распространения, создания, сохранения и т. п. искусства; существенную характеристику – функциональность, семантическую, утилитарность, коммуникативность, ценность, универсальность, локальность, уникальность, типичность и др.; функции – социокультурную, регулятивную, познавательную, воспитательную, эстетическую, эвристическую, трансляционную, коммуникативную, инкультурации, ассимиляции, аккультурации и др.; модальности – эволюцию, прогресс, деградацию, преемственность и др.; культурные значения – культурные смыслы явлений, оценки и оценочные критерии, герменевтику культуры; обозначения – знаки, символы, образы, тексты, коды, культурную семантику в целом; ценности – материальные, духовные, художественные и пр.; нормы – образцы, паттерны, правила, традиции, стили, моду, взаимодействие искусств и т. п.; типологию – элитарное и народное, популярное и массовое; межкультурные взаимодействия – диффузию, заимствования, толерантность, отторжение, конфликт ценностей, синтез.

Обращаясь к музыкальному искусству, человек выходит за рамки своей обыденной жизни, получая возможность достраивать свою картину мира. В этом случае правомерно говорить о культурологии искусства как составной части культурологии вообще, которая изучает преобразованный человеком окружающий мир, а музыка – это микрокосмос, отражающий художественный универсум общества. Следовательно, исследование музыкального искусства в рамках культурологии актуально. Теоретическое осмысление музыки в контексте этой отрасли знания позволяет взглянуть на ее содержание с позиции идеологии постмодерна. Определение места музыкального искусства в современном обществе и особенностей его изучения в дискурсе культурологии расширяет рамки его влияния на личность, формируя ее собственную картину мира.

Ссылки:

1. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. М., 2002.
2. Барнз Г.Э. Моя дружба с Лесли Уайтом // Уайт Л. Избранное. Эволюция культуры : пер. с англ. М., 2004. 1064 с.
3. Петрашкевич-Тихомирова О.М. Культурология как теория культуры. М., 2005.
4. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997.
5. Leman M. The Theory of Tone Semantics: Concert, Foundation, and Application // Minds and Machines. Special Issue: Music and Cognition. 1992. Vol. 2, no. 4. Nov. P. 345–363.
6. Полторацкая Л.А. Искусство в пространстве художественной картины мира : дис. ... канд. культурологии. Краснодар, 2009.