

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)²

Статья посвящена анализу исследования программ специализированных залов Одесской областной филармонии. В рамках данного исследования мы попытались определить основные тенденции развития и функционирования классической музыки. Теоретическая концепция Макса Вебера исторических этапов, которые проходила классическая музыка в своем развитии, представлена тремя основными периодами – стереотипизация, индивидуализация и рационализация. Исследование позволило дополнить логическую цепочку теории Макса Вебера новым этапом в развитии классической музыки в современном мире – иррационализацией. Понятие иррационализации и характеризует развитие классической музыки в Эпоху Постмодерн. Аргументируется необходимость дальнейшего исследования классической музыки как сложного поликультурного феномена для определения статуса и места классической музыки наряду с другими стилями музыкальной культуры.

Ключевые слова: классическая музыка, социология музыки, рационализация, иррационализация.

Стаття присвячена аналізу дослідження програм спеціалізованих залів Одеської обласної філармонії. В рамках цього дослідження ми спробували визначити основні тенденції розвитку і функціонування класичної музики. Теоретична концепція Макса Вебера історичних етапів, які проходила класична музика у своєму розвитку, представлена трьома основними періодами – стереотипізація, індивідуалізація і раціоналізація. Дослідження дозволило доповнити логічний ланцюг теорії Макса Вебера новим етапом у розвитку класичної музики в сучасному світі – ірраціоналізацією. Поняття ірраціоналізації характеризує розвиток класичної музики в Епоху Постмодерн. Аргументується необхідність подальшого дослідження класичної музики як складного полікультурного феномену для визначення статусу і місця класичної музики поряд з іншими стилями в музичній культурі.

Ключові слова: класична музика, соціологія музики, раціоналізація, ірраціоналізація.

The paper is devoted to the analysis of research of the programs of the specialized halls of Odessa regional philharmonic society. Within the framework of this research we made an effort define basic progress and functioning of classic music trends. Theoretical conception of Max Veber the historical stages which was passed by classic music in the development, presented three basic periods is stereotypification, individualization and rationalization. Research is allowed to complete the logical chain of Max Veber's theory the new stage in development of classic music in the modern world of – irrationalization. Concept of irrationalization characterizes development of classic music in Epoch of Postmodern. The necessity of further research of classical music as the difficult policultural phenomenon for determination of status and place of classic music along with other styles of musical culture is argued.

Key words: classical music, music sociology, rationalization, irrationalization.

²По материалам исследования в г. Одессе 2008-2009 гг.

Постановка проблеми. Современная музыкальная культура характеризуется применением широкого спектра различных музыкальных направлений. Одним из базисных моментов современной музыкальной культуры было и остается функционирование классической музыки. Совершенствуется не только музыкальный инструментарий, видоизменяется также и восприятие музыки современным слушателем. Одну из основных задач изучения процессов, происходящих в классической музыке сегодня, решает социология музыки. Социология музыки – это не то, чего можно достичь однократным статистическим подсчетом, и даже не то, что даст синтез таких подсчетов, который откладывается со дня на день, – это социальная дешифровка музыкальных феноменов как таковых, постижение сущностного отношения музыки к реальному обществу в ее внутреннем социальном содержании и ее функции.

Несмотря на то, что классическая музыка является базисом всей музыкальной культуры, она – не статический объект, ей присущи изменчивость во времени и стремление к совершенствованию форм и методов выразительности. Классическая музыка претерпевает значительные изменения, которые связаны не только с развитием инструментария, но и с изменением социальной среды, которая, в свою очередь, влияет на технику исполнения и восприятия музыки. Исполнение классических произведений современными исполнителями наряду с замыслом великих авторов привносит в восприятие этой музыки слушателями элементы новизны и современности. Поскольку современный любитель музыки в социокультурном плане имеет несколько иные представления об эстетическом восприятии музыки, чем, например, слушатель XVIII-XIX веков. Поэтому очень важной является проблема социологических исследований классической музыки, которые охватили бы весь спектр процессов, происходящих в музыкальной культуре. Исследуя различные источники можно выявить те глубинные связи, которые свидетельствуют о многогранности изменений, происходящих в самой классической музыке. В связи с этим автор данной статьи провел исследование в рамках качественной парадигмы с помощью анализа программ специализированных залов одесской областной филармонии классической музыки за период 2008 – нач. 2009 г. Для более обстоятельного обобщения было проведено дополнительное исследование методом наблюдения, что позволило представить структурировано полученные результаты.

Проблема выявить соотношение между предложением классической музыки, с одной стороны, и остальных жанров современной музыки в специализированных залах Одессы (на примере Б.З. филармонии), с другой.

Анализ исследований и публикаций. В теоретической социологии музыка рассматривается в связи с процессами рационализации (М. Вебер)[2], культурного отчуждения (Т. Адорно) [1],

М. Хоркхаймер), становления субкультур (Х. Пилкинтон, Д. Хебдидж), классовой структурой (П. Бурдьё, П. Димаджо). В отечественном социологическом дискурсе в сфере социологии музыки преобладают исследования в области музыки массовых жанров и типологизации аудитории слушателей (П. Гайденок [3], И. Сурина, Н.Селиверстова, Р. Шульга, Е. С. Зинькевич, А. Семашко, О. Гоян, Г. Шостаков). Недостаточное внимание уделено проблеме функционирования классической музыки в современном поликультурном пространстве. Среди исследователей по данной проблематике можно выделить Б.Ф. Смирнова[4], который исследовал типологию слушателей симфонических концертов.

Целью статьи является определение статуса классической музыки, освещение основных тенденций развития классики, а также ее функционирование в современной городской среде.

Задачи. 1. Охарактеризовать основные направления развития музыкальной классики в городской среде.

2. Определить степень популярности мировых классических произведений.

3. Охарактеризовать репертуар классических произведений.

4. Исследовать гастрольную деятельность Одесской филармонии.

5. Какие жанры классической музыки являются более популярными в среде исполнителей классики.

При исследовании анализа программ специализированных залов Одесской филармонии, автор ориентировался на рассмотрение классической музыки с точки зрения академической, её функционированием в современной городской среде, а также исполнением массовых жанров музыки.

Для более структурированного изложения полученного материала, автор сгруппировал результаты на три блока.

Основные направления развития классической музыки в городской среде.

Классическая музыка со времен становления претерпела изменения. Если раньше к классическим произведениям относили: оперу, симфонию, сонату и т. д., а джазовые композиции – к явлению авангарда, то в Эпоху Постмодерн джаз становится ответвлением классики и приобретает все большую популярность как жанр классической музыки. В подтверждение этому необходимо отметить, что среди основных направлений развития классической музыки можно выделить: выступления Камерного оркестра одесской филармонии, выступления Национального филармонического оркестра, а также джазовые импровизации одесских артистов К. Терентьева, Ю. Кузнецова и многих других.

На протяжении нескольких лет подряд проходят фестивали классической музыки: «Два дня и две ночи новой музыки», Международный фестиваль им. Д. Ойстраха, Джазовый карнавал в Одессе, а также Международный фестиваль фортепианных дуэтов. Два из которых проходят в апреле («Два дня и две ночи», Международный фестиваль

фортепианных дуэтов), два, – в сентябре (соответственно Фестиваль им. Д. Ойстраха, Джазовый карнавал в Одессе). Здесь происходят творческие соревнования как молодых талантов, так и метров классической музыки. Несмотря на авангардный характер этих музыкальных мероприятий, здесь звучат как произведения русской и украинской музыкальной культуры нач. XX в., так и произведения западноевропейской классической музыки. Органичным признаком высокого уровня исполнительского мастерства является присутствие здесь высокого профессионализма в исполнении.

Многие шедевры западноевропейской и русской культуры получили широкое признание у музыкальной публики благодаря деятельности одного из выдающихся дирижеров современности Хобарта Эрла. Этот музыкант является образцом деятеля североамериканской классической школы, который на протяжении целого ряда лет работает в совершенно иной творческой среде. Дирижер много делает для популяризации классической музыки среди подрастающего поколения слушателей. И достигается это за счет не только умелого руководства музыкальным коллективом, но и творческим подходом к синтетической интеграции основных элементов классики различных школ и жанров. Не случайно одним из основных составляющих компонентов концертной деятельности филармонического оркестра является выступление детских коллективов. Это находит свое подтверждение в большом количестве распространенных детских абонементов.

Немаловажную роль играет деятельность Камерного оркестра одесской областной филармонии под руководством И. Шаврука. Музыканты этого оркестра демонстрируют великолепное исполнение лучших образцов западноевропейской камерной музыки, демонстрируя при этом виртуозное владение инструментами. Не случайно то, что часто вместе с этим оркестром на сцене выступает один из выдающихся гитаристов классиков современности А. Шевченко. Для этого гитариста не существует границ и пределов исполнения как современной классической музыки, так и лучших образцов мировой классической музыкальной культуры прошлых веков. Подтверждением высочайшего класса этих музыкальных коллективов является совместные их выступления с различного рода звездами классики, европейского и мирового уровня.

Образцом высочайшего уровня одесской музыкальной культуры является творчество выдающихся музыкантов современности – К. Терентьева, Ю. Кузнецова, которые наряду с высокой техникой исполнения демонстрируют свой особый, неповторимый стиль в импровизации. В их творчестве сочетаются лучшие традиции как классической фортепианной музыки, так и негритянского джаза, лучшие достижения европейской джазовой и джаз-роковой культуры.

На сцене Одесской филармонии не редкость выступление представителей вокально-инструментальной музыки. Так, значительная часть произведений музыкальной классики исполняются ансамблем солистов «Ренессанс», под управлением Г. Захаровой. В данном направлении работает и вокальный дуэт «Доля», ансамбль «Мозаика», группа «Фестиваль», детский хор «Жемчужины Одессы».

Значительную часть репертуара одесской филармонии занимают концерты народных инструментов. Одесские музыканты традиционно демонстрируют высокий уровень владения народными инструментами, исполняя при этом не только произведения славянской музыкальной культуры, но и шедевры мировой классической культуры.

Категории слушателей классической музыки

Широкая аудитория, посещающая филармонию, консерваторию, музеи и театры, должна являть миру цивилизованный и культурный облик страны, как это происходит во многих странах. Формулируется ли такая задача для Украины, сказать трудно. Давно миновали времена, когда наше государство имело четкую позицию относительно классической музыки; новое поколение без идеологической поддержки государства пытается самостоятельно разобраться со статусом академической музыки и определить свои приоритеты.

Музыкант, воспроизводящий традиции XVIII-XIX веков, уже не привлекает публику так, как раньше. Смещение академической классики с иными музыкальными направлениями оказывается такой приманкой, поэтому любые эксперименты с жанром вызывают острый интерес. Потому и появляются такие разделения как «Классик-Хит-Коктейль», «Эти разные музыкальные грани» и т. д. Не меньше привлекает публику и исполнение старинной музыки. Однако тут возникает занятный эффект: для музыканта-дирижера, для творца – это действительно дань определенной эпохе. Но для зрителя, отправляющегося, в филармонию, отреставрированные старинные инструменты, вроде барочной гитары или лютни, и костюмированное представление могут оказаться скорее элементами «развлекательности», оживления привычной концертной формы.

Четкое представление о вкусах публики – непереносимое условие успешной коммерческой деятельности в сфере классической музыки. Ясно одно: советская система, когда репертуар определялся Министерством культуры, а интересы и вкусы публики не учитывались вовсе, себя не оправдала. Теперь необходимы новые методы планирования и формирования музыкальных программ. И здесь очень важно учитывать, что в классике, в отличие от эстрады и поп-музыки, коммерческий успех связан с индивидуальностью, неповторимостью артиста (или проекта). Поэтому каждый концерт требует индивидуальной

обработки. Бывают ситуации, когда в силу объективных причин зал не может быть полон. В данный момент музыкальная программа филармоний формируется, в основном, за счет «своих» концертов. Гастрольная деятельность вообще находится в забвении потому, что за период 2008 – нач. 2009 гг., никто из артистов Одесской филармонии не выезжал на гастроли.

Слушателю предлагается не только традиционный абонемент для определенного возраста, но с каждым годом возрастной спектр расширяется. И делается это за счет появления различного рода концертов сочетающих в себе как высокое классическое, так и современное музыкальное звучание. Для того, чтобы существенно раздвинуть границы зрительской аудитории, концертные залы предлагают широкий спектр концертов классической музыки. При этом используют не только высокие образцы местной музыкальной культуры, но и привлекают к популяризации классической музыки приезжих звезд. Тесное сотрудничество Одесской филармонии с музыкальными учреждениями (ОГМА им. Неждановой, музыкальным училищем, и школа Столярского) делает возможным высокий уровень исполнительского мастерства и пропаганды музыкальной классической культуры, как на уровне города, так и государства в целом. Именно благодаря этому сотрудничеству расширяется спектр зрительской аудитории, свидетельством чего является целый ряд постоянных абонементов одесской филармонии, некоторые из которых автор приводит ниже.

Так, на основе анализа программ Одесской филармонии, автор выделил несколько следующих абонементов:

№ 1. Юный меломан (для детей) – этот абонемент рассчитан на детскую аудиторию, здесь проводятся концерты классической музыки для детей, и зачастую выступают также дети, исполняя те или иные композиции. Данный абонемент, проводится один раз в месяц.

№ 2. Вечера фортепианной музыки – исполнение различных композиций для фортепиано. Этот абонемент проводится один-два раза в месяц.

№ 3. Народные инструменты – игра на различных народных инструментах как импровизации, так и новое звучание классических мировых шедевров.

№ 4. Хит-коктейль – этот абонемент сочетает в себе, смешение различных стилей музыки, в основном это классические произведения в сочетании с другими популярными жанрами, джазовые импровизации. Таким образом, некоторые классические произведения получают различные вариации своего исполнения. Этот абонемент проводится один раз в два месяца.

№ 5. Эти разные музыкальные грани – этот абонемент освещает, как правило, жизненные вехи известных композиторов, и вечера такого рода проводятся в рамках определенных произведений

одного композитора. Проводится один-два раза в месяц.

№ 6. Театр чтеца – этот абонемент в основном заключается в чтении и воспроизведении произведений поэтов и писателей, это, в некоторой степени, литературная страница. Этот абонемент рассчитан на взрослую часть аудитории. Проводится один-два раза в месяц.

№ 7. Театр чтеца детям – данный абонемент повторяет свое значение вышеупомянутого, только рассчитан на детей.

№ 8. Вечер органной музыки – здесь звучат произведения известных композиторов написанные специально для органа. Проводится этот абонемент один раз в месяц.

№ 9. Классику танцуют дети – этот абонемент появился относительно недавно и пока не является систематичным. Однако здесь проходит не только исполнение классических произведений, но и дополняется это звучание танцевальными композициями.

№ 10. Вечер вокальной музыки – исполнение сольных партий или дуэтов и ансамблей различного рода классических произведений. Этот абонемент рассчитан на вокальное исполнение классических композиций. Проводится один раз в месяц.

Школьный абонемент. В этом абонемента различные музыкальные школы проводят свои вечера, рассчитанные на разные возрастные категории учащихся. Проводится практически каждую неделю.

Особняком стоят оркестры Одесской филармонии – Камерный оркестр и Национальный филармонический оркестр. Они выступают с исполнением различных классических произведений как самостоятельно, так и вместе с исполнителями другими коллективами в различных абонементах. Выступления такого рода оркестров проходит каждую неделю.

Соотношение классической музыки и музыки массовой

Проанализировав концертные программы филармонии в период с 2008 – по нач. 2009 гг. можно сделать вывод о том, что в процентном соотношении репертуар классической музыки занимает больше половины от общего количества выступлений. Благодаря относительно удачному филармоническому менеджменту в наличии благоприятное соотношение в пользу классической музыки. Что свидетельствует не только о высокой потребности в классике, но и о приличном уровне предложения образцов высокого искусства.

Атмосфера сотрудничества филармонии со всеми музыкальными центрами города определяет высокий уровень исполнения классики, которая пользуется относительно стабильным спросом среди зрительской аудитории. Отсюда можно сделать вывод о том, что Одесса является одним из главных центров музыкальной культуры нашей страны.

А тот факт, что треть всех концертов приходится на долю популярной музыки, говорит о том, что Одесская филармония в условиях современности пытается найти тот баланс между высокими идеалами классики и обыденностью популярной музыки, который дает возможность нормального существования классической музыки в условиях современной цивилизации. Коммерческое популярное музыкальное искусство служит не только как простое средство привлечения зрителя на концерт, а и как способ пусть беглого, порой фрагментарного знакомства с филармонией и анонсами классических программ. Определенная часть зрителей, которая сначала приходит на концерты поп-музыки, постепенно может перейти к произведениям смешанных жанров, а потом и классической музыке.

Выводы. Автор считает возможным представить теорию Вебера в виде более или менее стройной классификации. Так, можно предположить, что классическая музыка прошла несколько последовательных стадий своего развития. Для которой характерны:

– стереотипизация – на ранних стадиях классическая музыка была подчинена практическим целям (магическим и «врачевательным»), другими словами стереотипизация – процесс приписывания сходных характеристик всем членам некоей группы социальной или общности без достаточного осознания возможных различий между ними.

– индивидуализация – это стадия становления классической музыки – как сословного искусства, а также когда появляется профессия композитора. Другими словами – это дифференциация музыки для различной аудитории.

– рационализация – это постепенное развитие различных процессов в музыке, в частности изменение инструментария, появление нотного письма.

Теория М. Вебера не получила своего окончательного и логического завершения. Автор данного исследования считает необходимым применить его результаты для более широкой трактовки теории Вебера. Несмотря на свою незавершенность, рационалистическая концепция определила основные тенденции в развитии социологии музыки.

Рационализация музыки, по Веберу, предполагала ее развитие в эпоху Модерн. В то же самое время сегодня, в Эпоху Постмодерн, музыка переживает период иррационализации, для которого характерно, всевозможное смешение стилей и жанров, как высокой классики, так и искусства массовых жанров, включая китч. Именно иррационализм, неупорядоченное смешение стилей и жанров музыки являются результатом спроса на нее со стороны публики эпохи Постмодерн, которая не желает учиться восприятию классики, а испытывает необходимость приобщаться к музыке через смешение жанров.

Теория М. Вебера находит подтверждение и продолжение на практике, поскольку об этом свидетельствуют вышеизложенные факты. Один из которых – наличие повышенного спроса среди публики на музыкальные абонементы, где присутствует смешение музыки различных жанров.

Соответственно, уровень развития музыкальных потребностей аудитории и определяет основные тенденции и степень иррационализации музыки эпохи Постмодерн.

ЛИТЕРАТУРА

1. Адорно Т. Социология музыки / Теодор Адорно. – Москва – Санкт-Петербург, 1999. – 188 с.
2. Вебер М. Рациональные и социологические основания музыки // М. Вебер «Избранное. Образ общества». – М.: Юристъ, 1994. – С. 469–550.
3. Гайдено П. П. Идея рациональности в социологии музыки Вебера // Кризис Буржуазной культуры и музыка. – М.: Музыка, 1976. – С. 7–48.
4. Смирнов Б. Ф. К проблеме типологии слушателей симфонических концертов / Б. Ф. Смирнов // Социологические исследования. 2004. – № 10. – С. 86–88.

Рецензенты: Васильев Я. В., д. психол. н., професор;
Рожанська Н. В., к. соціол. н.

© Соловйова Н. О., 2014

Дата надходження статті до редколегії 16.10.2014 р.

СОЛОВЙОВА Наталія Олександрівна – аспірант кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету І. І. Мечникова.

Коло наукових інтересів: соціологія музики, класична музика в сучасному соціокультурному просторі, функціонування класичної музики у віртуальному просторі, вітчизняні дослідження соціології музики.