

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТИ ДУХОВНОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Кирнарская Дина Константиновна

доктор искусствоведения, доктор психологических наук,
профессор, Российская академия музыки им. Гнесиных
kirnarskiy@gmail.com

HISTORY OF MUSIC AS AN INTEGRAL PART OF THE SPIRITUAL AND SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY

D. Kirnarskaya

Summary: Musical works are an instrument of cultural expression and a way of influencing the mass consciousness. This kind of art, as the main component of educational activity, earned its attention in Russia and foreign countries several centuries ago, even before the advent of writing. For many centuries, folklore remained the fundamental component of culture – melodies and songs absorbed the history of the people and its development, being a "chronicle" in each epoch. Thus, the spiritual formation of society began to be reflected in musical compositions. Moreover, the authors of musical works began to adapt their works to the audience in order to achieve such goals as: observance of traditions and customs, celebration of significant events, patriotic education, development of erudition, expansion of competencies and intellectual abilities, as well as leisure time. The educational and leisure aspects of listening to or performing various musical works began to help solve such existential tasks as expressing the problems of the era, forming meaningful life orientations, understanding spiritual and social values, harmonizing intrapersonal states and interpersonal relationships, and a catalyst for spiritual tension. As a result, today music contributes to the formation of the spiritual foundations of intrapersonal potential and the harmonization of interpersonal relationships, as well as overcoming the existential vacuum.

Keywords: music, the role of music, history, spiritual development, education, social development, Russia.

Аннотация: Музыкальные произведения – это инструмент культурного самовыражения и способ воздействия на массовое сознание. Данный вид искусства как основной компонент воспитательной деятельности, заслужил свое внимание в России и зарубежных странах несколько веков назад, еще до появления письменности. Множество столетий фундаментообразующим компонентом культуры оставался фольклор – мелодии и песни впитывали в себя историю народа и его развития, являясь «летописью» в каждой эпохе. Таким образом духовное становление общества стало отражаться в музыкальных композициях. Более того, авторы музыкальных произведений начали адаптировать свои работы под аудиторию для достижения таких целей, как: соблюдение традиций и обычаев, празднование знаковых событий, патриотическое воспитание, развитие эрудированности, расширение компетенций и интеллектуальных способностей, а также досуговое времяпрепровождение. Образовательный и досуговый аспекты прослушивания или исполнения различных музыкальных произведений стали помогать решать такие экзистенциальные задачи, как выражение проблем эпохи, формирование смысловых ориентиров, осмысление духовных и социальных ценностей, гармонизация внутриличностных состояний и межличностных отношений, катализатор духовного напряжения. Как итог, сегодня музыка способствует формированию духовных основ внутриличностного потенциала и гармонизации межличностных отношений, а также преодолению экзистенциального вакуума.

Ключевые слова: музыка, роль музыки, история, духовное развитие, воспитание, социальное развитие, Россия.

Введение

Как подчеркивает Т.Л. Пырова (2022), «всю социальную историю населения можно описать через историю развития музыки. Музыка вбирает в себя социальные, экономические, психологические состояния в конкретный временной отрезок» [5, с. 61]. Более того, «культурные ценности (в т. ч. музыка – прим. автора), созданные людьми на протяжении тысячелетий, отражают исторический опыт человечества» [1, с. 89]. Именно поэтому испокон веков в каждом крестьянском поселении были вокалисты и исполнители, играющие на различных музыкальных инструментах. Среди обеспеченного населения навыки игры и / или вокал являлись и являются по настоящее время обязательным элементом компетентной парадигмы становления каждого высокообразованного человека.

Материалы и методы исследования

В данной статье использовались такие методы, как междисциплинарное теоретическое исследование научной литературы, метод структуризации и систематизации материала, а также ретроспективный метод.

Результаты и обсуждения

История музыкального искусства неразрывно связана с контекстом, в котором она создается, рецептируется и / или преподается, она является средством культурного самовыражения и способом воздействия на массовое сознание. Помимо этого, музыкальные практики конгломерируют со средой, в которой они существуют [7, р. 23].

Детальный анализ взаимоскорреляции и уникаль-

ных взаимоотношений, существующих между музыкой, культурой и обществом, выполненный в работах по этномузыкологии таких ученых, как: А.Р. Merriam 'The Anthropology of Music' 1964; Campbell 2016; Elliott & Silverman, 1995; Feld 2013; Stone 2016; Swanwick 2001; Barton 2018 [7, p. 3], а также в трудах таких российских исследователей, как К.А. Мехнецова, С.В. Подрезова (2011), Р.Ф. Зелинский (2011), Е.А. Дорохова (2013), Н.И. Решиков (2018), Г.В. Лобкова (2020), О.Я. Рейма (2023) и т.д., свидетельствует о том, что музыка способствует, прежде всего, обогащению духовного опыта человека и консолидации его исторического прошлого.

Важно подчеркнуть, что не только состоятельные семьи, интеллигенция, но и крестьяне уделяли большое внимание обучению своих детей игре на музыкальных инструментах и пению – данные навыки использовались людьми для сохранения и становления народных традиций при исполнении различных обрядов, а также для определения смылосодержательных ориентиров, реже – с досуговой функцией, что, как подчеркивает В.С. Десятков (2022), «определяет традицию как основной меха-

низм сохранения и воспроизводства народно-песенной культуры» [2, с. 11], а песню как «полифункциональное средство трансляции этнокультурных традиций» [2, с. 11]. По этой причине одним из фундаментальных элементов многовековой культуры является фольклор, а академическое музыкальное искусство занимает лидирующие позиции в контексте воспитательной деятельности высокоэрудированной личности во всех странах мира.

С активизацией глобализационных коллизий между странами стал быстрее проходить обмен «музыкальным опытом». Однако Б. Неттл (Nettl 2005) [11] соглашается с А.П. Мериам (Merriam 1964), что в процессе инкультурации каждый социальный строй начал развивать свои институты и создавать артефакты для увековечения самого себя. Между тем, существование музыки сегодня является одним из немногих феноменов, имеющих общие истоки и тенденции для всех народов и их государств – музыка, как общий конгломерирующий компонент для культур, смогла стать точкой соприкосновения при объединении культурных и социальных основ любого обще-

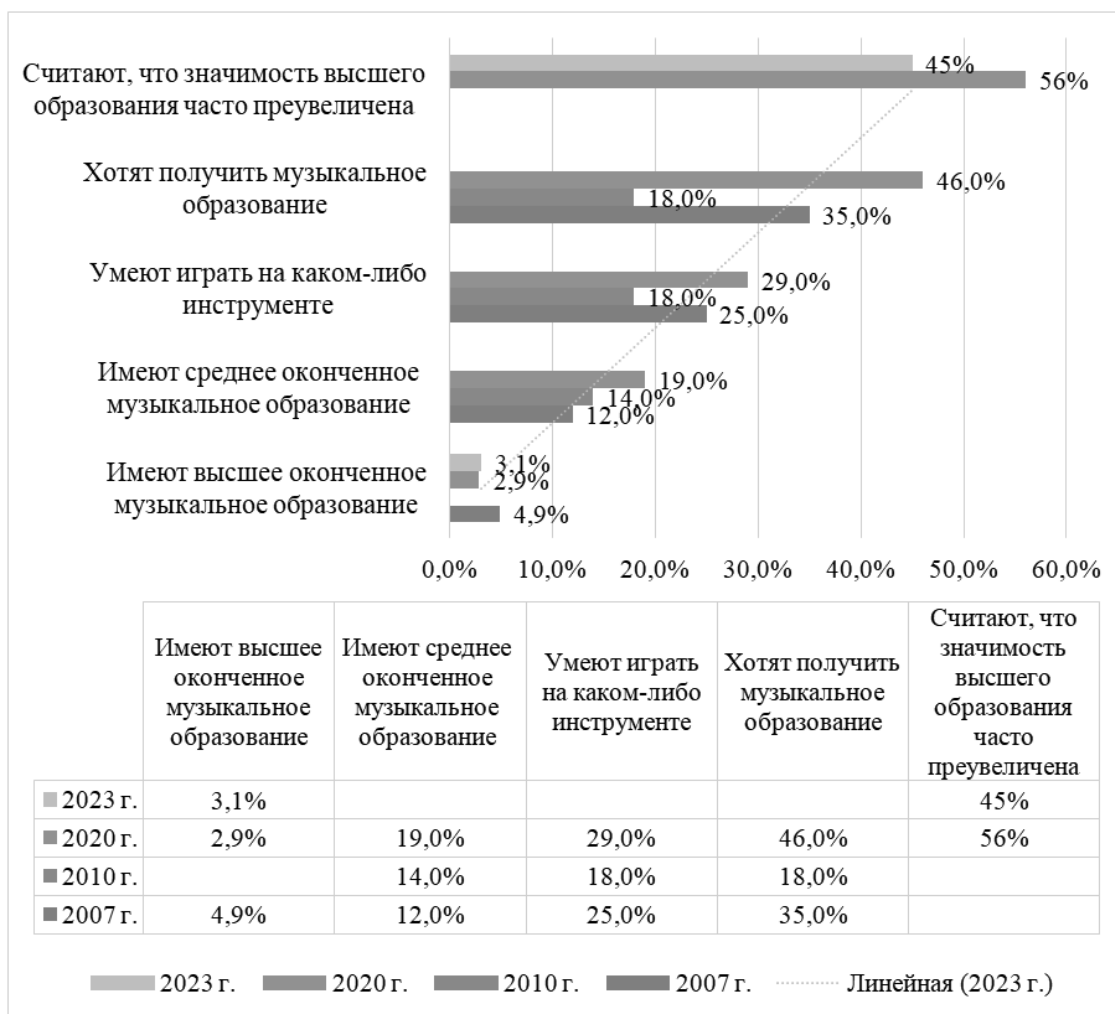

Рис. 1. Востребованность музыкального образования среди россиян (аналитические данные ГИВЦ и ВЦИОМ)

ства [7, р. 4].

Более того, музыка теперь является языком, передающим жизненные смыслы, поскольку она выражает идеи, чувства и эмоции, становясь, таким образом, мощным каналом коммуникации широкого спектра идеологического и культурного воздействия на целевую аудиторию. Некоторые исследования демонстрируют, что данный вид искусства взаимосвязан с культурным контекстом, в котором он создается, и устанавливает взаимокорреляцию между культурой, обществом и его духовным становлением [8, р. 3], поэтому большое внимание современного социума в развитых странах отводится музыкальному образованию.

Последние десятилетия роль музыкального образования претерпевает определенные коллизии, в том числе, в России (данные тенденции отражены на рис. 1). Согласно рисунку 1, данные которого основаны на результатах мониторинга, выполненного Главным информационно-вычислительным центром (ГИВЦ) [4], и опроса Всероссийского центра изучения общественного мнен-

ия (ВЦИОМ) [6]: с 2006 по 2022 гг. в России количество выпускников высших музыкальных школ сократилось с 7-ми млн человек до 4-х млн, однако, доля выпускников, получивших среднее музыкальное образование, увеличилась на 7% с 2007 по 2020 гг., как и число лиц, которые или сами хотят получить музыкальное образование, или отдать своих детей в музыкальную школу / консерваторию.

Помимо развития эрудированности и интеллекта (как следствие, академической успеваемости), музыкальное образование в частности, и музыка в целом, способствуют раскрытию глубинных сакральных смыслов, заложенных в чувствах человека и его мировосприятии.

Исходя из результатов исследований С. Муртонен (Murtonen 2018), музыка содействует духовному развитию молодежи, в том числе, формированию ее субъективного мировоззрения, коррелирующего с ее текущими жизненными проблемами, и выступает как механизм решения задач, связанных с духовным благополучием – по мнению С. Муртонен песни и мелодии «для души» от-

Рис. 2. Воздействие музыки на духовное становление в контексте исторического развития общества

носятся к музыке, которую тот или иной человек воспринимает как инструмент становления своей духовности. А именно, наиболее импонируемая музыка способствует духовному развитию детей и подростков, поскольку она тесно связана с текущими жизненными вопросами молодых людей и их жизненным опытом, полученным в раннем возрасте [10; 9].

Согласно полученным данным С. Муртонен (2018), непосредственно духовная музыка обладает рычагами воздействия на формирование личностного восприятия окружающей действительности и культуры, укрепляет уверенность в высших силах или в самой жизни. Как психологический ресурс, музыка играет важную роль в преодолении жизненных коллизий. Как досуговый – музыка «для души» помогает воспринимать жизнь как приносящую удовлетворение [10; 9].

Будучи частью экзистенциальной парадигмы общества, музыка способствует развитию духовного начала в межличностных отношениях людей. Роль музыки в формировании духовности испокон веков связана с вопросами душевного равновесия, благосостояния и гармонизации социальных взаимоотношений человека,

катализации духовного напряжения (т.е. духовного обогащения и активизации внутренних ресурсов), протекающих сквозь призму его смысложизненных проблем [10; 9], а также преодоления экзистенциального вакуума («внутренней пустоты») [3, с. 39] (см. рис. 2).

Музыка, воспринимаемая человеком как сакральная (не только религиозная, но и иные различные жанры: от классики до дэт-металла или хард-рока), имеет высокий уровень позитивного воздействия на личность и связана с высокими уровнями просоциальных поведенческих намерений, социальных связей, поддерживает настроение и самосознание [9], снижает уровень депрессивных симптомов и тревоги.

Выводы

С начала зарождения музыки как искусства ей приписывается несколько ролей: сохранение исторического культурного наследия (фольклор) и выражение проблем эпохи; определение и формирование духовных и культурных ценностей; сопровождение церемоний, торжеств и обрядов; заполнение экзистенциального вакуума и осмысление жизненно важных ценностей; досуговая функция.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гузанова М.В. Духовная культура общества и законы музыки // *Kant*. 2014. №4 (13). С. 89–91.
2. Девятов В.С. Русская народная песня в современных социокультурных условиях: пути сохранения и популяризации: автореферат дисс. ... кандидата культурологии: 24.00.01 / Девятов Владимир Сергеевич; [Место защиты: ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева»]. Краснодар, 2022. 26 с.
3. Дыдров А.А. Планы выражения и содержания экзистенциальной живописи XX в. // *Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение*. 2020. №38. С. 33–43. <https://doi.org/10.17223/22220836/38/4>.
4. Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования. Официальный сайт Главного информационно-вычислительного центра (ГИВЦ): <https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo&year=2020>. Дата обращения: 13.07.2024.
5. Пырова Т.Л. Арт-практики хип-хоп музыки в контексте неопрагматистской эстетики: дисс. ... кандидата философских наук: 09.00.04 / Пырова Татьяна Леонидовна; [Место защиты: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова]. Москва, 2022. 140 с.
6. Эстрада, фольклор и рок: рейтинг музыкальных увлечений россиян. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Статья от 09.11.2020. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ehstrada-folklor-i-rok-reiting-muzykalnykh-uvlechenii-rossijan>. Дата обращения: 13.07.2024.
7. Barton G. (2018) The Relationship Between Music, Culture, and Society: Meaning in Music: Implications for Classroom Practice. In book: *Music Learning and Teaching in Culturally and Socially Diverse Contexts* (pp.23-41). https://doi.org/10.1007/978-3-319-95408-0_2.
8. Calderón-Suárez R., Ortega-Mendoza R.M., Montes M., Márquez-Vera M.A. (2023) Data Augmentation for Enhancing Detection of Misogynistic Content in Social Media by Transferring Knowledge from Song Phrases. *IEEE Access* pp(99):1-1.
9. Messick K., Jong J., Mulukom V., Farias M. (2023) The Nontheistic Sacred: The Psychological Functions of Metal Music and Artifacts. *International Journal for the Psychology of Religion* 33(1):1-16. <https://doi.org/10.1080/10508619.2023.2196898>.
10. Murtonen S. (2018) The role of music in young adults' spiritual development. *International Journal of Children's Spirituality* 23(2):1-15. <https://doi.org/10.1080/1364436X.2018.1449737>.
11. Nettl B. (2005) *The Study of Ethnomusicology: Thirty-One Issues and Concepts* // Bruno Nettl. 2nd ed. University of Illinois Press. 582 p.

© Кирнарская Дина Константиновна (kirnarskiy@gmail.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»