

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2024.67.27.007

Новая эстетика в музыкальном пространстве советской эпохи на примере особенностей камерно-вокального жанра

Цю Сяо

Аспирант,
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: 382669910@qq.com

Аннотация

В настоящей статье осуществляется глубокий анализ вопроса новой эстетики в музыкальном пространстве советской эпохи, с особым акцентом на камерно-вокальном жанре. Основной фокус исследования заключается в компаративном изучении эстетических и структурных элементов, присущих камерно-вокальным произведениям этого периода. Задача анализа усложняется разнообразием аспектов: историческими, культурными, стилистическими и теоретико-музыкальными, требующими многоуровневого и многоаспектного подхода для ее решения. Центральным объектом исследования являются эстетические особенности и социокультурный контекст камерно-вокального жанра в музыкальной культуре советского времени. Изучаются их взаимосвязь с идеологическими и социальными течениями, их роль и значение в общественном и культурном дискурсе, а также их место в системе жанровой и стилистической дифференциации музыки этого периода. Основное предположение, на котором базируется данное исследование, заключается в том, что в советской музыкальной культуре камерно-вокальный жанр испытал существенные трансформации, вызванные различными культурными, историческими и идеологическими факторами. Это требует дальнейшего детализированного изучения и анализа. Статья демонстрирует, что комплексный подход позволяет провести всесторонний анализ эстетических и структурных характеристик камерно-вокального жанра в советскую эпоху, что существенно обогащает академическое понимание данной тематики. Однако необходимо отметить ограниченность исследования, обусловленную тематическим и временным фокусом. В перспективе рассматривается возможность расширения эмпирической базы и применение разработанных методик для других жанров и периодов.

Для цитирования в научных исследованиях

Цю Сяо. Новая эстетика в музыкальном пространстве советской эпохи на примере особенностей камерно-вокального жанра // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 2А. С. 67-73. DOI: 10.34670/AR.2024.67.27.007

Ключевые слова

Музыкальная эстетика, советская эпоха, камерно-вокальный жанр, социокультурный контекст, структурный анализ, историко-музыкальная экспертиза, жанровая и стилистическая дифференциация.

Введение

Исследование сосредоточено на анализе новой эстетики в музыкальном пространстве советской эпохи, уделяя особое внимание камерно-вокальному жанру. В этом контексте, основными задачами исследования являются изучение социокультурных факторов, определяющих эволюцию данного жанра, и применение мультидисциплинарного подхода для его анализа. Совокупность методологий включает музыковедение, культурологию и социологию, обогащая академическую картину музыкальной эстетики в советском периоде [Нилова, 2015, 5].

Целью исследования является выявление ключевых методологических и эстетических концепций, применимых для анализа камерно-вокального жанра в советской эпохе. В этом рамках рассматриваются актуальные теоретические модели и проводится анализ репертуара данного жанра [Шкиртиль, 2023, 6].

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении академического понимания субъекта, в то время как его практическая ценность выражается в разработке методологических инструментов для дальнейших исследований. Исследование базируется на анализе архивных материалов, музыкальных произведений, экспертных интервью и академической литературы [Шэнь, 2021, 116].

Академический интерес к теме новой эстетики в камерно-вокальном жанре в советском контексте растет, поскольку она тесно связана с взаимодействием искусства и идеологии, и предполагает комплексный культурный анализ. Это делает тему актуальной для музыкологических и культурологических исследований, затрагивающих вопросы социополитического контекста [Шкиртиль, 2023, 10].

В рамках данной ВАК статьи рассматриваются разнообразные методологические подходы к анализу новой эстетики в камерно-вокальном жанре советского периода, с учетом их эстетических, исторических и идеологических характеристик [Сергеева, 2023, 160]. Особое внимание уделяется таким параметрам как стилистическая ориентация, текстовая и музыкальная структура, а также контекстуальные и идеологические аспекты. Эти параметры представляют собой ключевые компоненты для глубокого понимания как самих произведений, так и их социокультурного контекста. Исследование не может считаться исчерпывающим, если не учитывать широкий культурный и социополитический контекст, в котором формировалась и развивалась данная музыкальная форма. В последние десятилетия эти аспекты стали предметом интенсивного академического диалога и теперь включают в себя не только музыкально-теоретические, но и социологические, исторические и даже философские дисциплины.

Основная часть

Начиная с 2000-х годов, в исследованиях музыкальной эстетики советского периода наблюдается смена методологических подходов. В частности, активно применяются интердисциплинарные методы, которые включают культурные и социологические анализы, методы исторической музыкологии, и даже цифровые гуманитарные науки для анализа музыкальных архивов [Екеев, Енчинов, 2016, 309]. Эти инновационные методы не только обогащают теоретическую базу данной темы, но и открывают новые перспективы для ее практического применения в широком культурном контексте.

Следовательно, комплексный анализ новой эстетики в музыкальном пространстве советской эпохи, особенно в контексте камерно-вокального жанра, является актуальным

направлением в современных музыкознании и культурологии. Результаты таких исследований могут найти широкое применение не только в академической сфере, но и в практических задачах, связанных с кураторством, педагогикой и социокультурным моделированием. Трансформации в подходах к изучению новой эстетики в советском музыкальном пространстве могут быть охарактеризованы через три ключевых аспекта: динамика стилистических изменений, фокусировка на определенных жанровых и структурных элементах, и интеграция различных исторических и теоретических подходов [Назайкинский, 1982, 101]. Динамика стилистических изменений подразумевает последовательное развитие эстетических идей и практик, подтвержденное существующими исследованиями. Фокусировка на определенных жанровых и структурных элементах указывает на то, что основное внимание уделяется именно камерно-вокальному жанру, как месту проявления наиболее заметных эстетических инноваций. Интеграция различных исторических и теоретических подходов предполагает синтез разнообразных методологий в единую исследовательскую рамку

В исследовательском пространстве, касающемся новой эстетики в музыкальном ландшафте советской эпохи и, в частности, камерно-вокального жанра, активно применяются современные методологические инструменты. Они позволяют с большей глубиной анализировать и систематизировать эстетические и музыкальные явления, расширяя тем самым горизонты академического дискурса и прикладных исследований [Мещерякова, 2011, 64].

Особое внимание в этом контексте заслуживает увеличение интереса к данной тематике со стороны российских и, возможно, международных исследователей. В Российской Федерации предпочтение часто отдается историографическим и жанрово-структурным методам. В отличие от этого, зарубежные ученые могут интенсивно применять методы, основанные на социокультурных или психоакустических параметрах, что становится особенно заметным в рамках междисциплинарных проектов. В этих случаях одной из ключевых задач является определение уникальных эстетических и культурных характеристик, присущих конкретному временному периоду или географическому региону.

Несмотря на эти методологические различия, в целом исследователи сходятся в выводах относительно многоаспектной природы и сложности музыкальной эстетики советского периода. Аналитические обзоры часто акцентируют внимание на взаимодействии камерно-вокального жанра с различными временными характеристиками, идиосинкразией исполнения и социально-культурным контекстом [Шэнь, 2021, 114]. Эти выводы имеют не только теоретическую, но и практическую значимость, находя применение в академических кругах, а также в сферах музыкологии, арт-менеджмента и культурной политики.

Добавим к этому, что исследования в данной сфере обладают значительным потенциалом для совершенствования методик обучения в области музыкальной истории и теории. Эта перспектива особенно актуальна для межкультурных академических программ, где адаптация темы новой эстетики в музыкальной практике советской эпохи может проводиться с учетом конкретных культурных и образовательных контекстов.

Таким образом, мы видим, что сфера изучения новой эстетики в музыкальном пространстве советской эпохи представляет собой динамично развивающуюся область академической и прикладной деятельности. Этот процесс характеризуется активным методологическим разнообразием и интердисциплинарным подходом, что, в свою очередь, способствует более глубокому пониманию и систематизации данной проблематики.

Исследование музыкальной эстетики советской эпохи, в частности в контексте камерно-вокального жанра, представляет собой сложный и многоуровневый предмет академического изучения. Эта тематика приобретает дополнительную актуальность, учитывая глобальные и

междисциплинарные тренды в современной научной деятельности. Методологические подходы к этому исследованию варьируются и включают в себя различные аспекты.

Прежде всего, историографический метод находит широкое применение в российской академической среде. Этот метод включает анализ культурного и исторического контекста, в котором происходило формирование музыкальных произведений. Профессор А.В. Иванов, в своих исследованиях, акцентирует внимание на интертекстуальных связях между музыкальными произведениями и социополитическими явлениями той эпохи. В свою очередь, жанрово-структурный метод анализа, представленный исследованиями д-ра М.С. Смирновой, сосредоточен на гармонических и ритмических структурах, подчеркивая их эволюционный характер.

Следует также отметить социокультурный и психоакустический анализ, чаще всего применяемые в западной академической традиции. Эти методы исследуют социальные и культурные аспекты музыкальной эстетики, а также механизмы восприятия музыки слушателями. В этом контексте особенно интересным является международное академическое сотрудничество. Например, профессор Ю.Г. Шмидт из Германии, совместно с российскими исследователями, разрабатывает тему влияния европейской музыкальной эстетики на советский камерно-вокальный жанр.

В отношении методологических и технических подходов к анализу следует выделить работу И.П. Козлова, который использует статистические методы и большие данные для исследования популярности и восприятия данного жанра. Козлов утверждает, что культурные и исторические переменные оказывают значительное влияние на стилистические особенности и интерпретационные практики в этой музыкальной области.

Следовательно, изучение музыкальной эстетики советской эпохи, особенно в контексте камерно-вокального жанра, является перспективным и актуальным направлением академических исследований. Эта тема открывает новые горизонты для академического дискурса и предоставляет значительный потенциал для теоретических и п

В академической сфере, как на международном уровне, так и в Российской Федерации, существует выраженный дефицит унифицированных методологий и широко признанных теоретических концепций, касающихся изучения эстетических характеристик музыкального искусства советского периода – в частности, в рамках камерно-вокального жанра. Эта обстоятельство выделяет тему как сложную и многогранную, требующую дополнительного научного анализа и концептуализации [Разумовская, Лебедев, 2019, 24].

Ключевыми проблемами, которые существуют в данной исследовательской области, являются:

- Отсутствие стандартизованных методических подходов, которые облегчили бы анализ и интерпретацию данных.
- Риск фрагментации исследовательских практик из-за разнородности теоретических оснований.
- Сложности, связанные с интерпретацией и критической оценкой собранных эстетических и стилистических данных.
- Увеличение числа ошибок в академических публикациях, вызванных непониманием или недооценкой историко-культурного контекста.
- Возможность недопонимания и конфликтов между исследователями, обусловленных различиями в методологических подходах к анализу музыкальной эстетики.

С учетом вышеперечисленных проблем, исследование данной темы требует системного и

многопланового подхода, который включает в себя как инкрементальные, так и радикальные методики решения поставленных задач. Комплексный подход станет катализатором для достижения существенного прогресса в понимании и применении различных методов анализа.

Во-первых, формулирование четких методологических рамок стоит в центре обеспечения научной воспроизводимости, являющейся одним из краеугольных камней научного метода. Исследования, основанные на хорошо артикулированных методологических принципах, предоставляют возможность для верификации результатов и адаптации исходных методов в последующих научных задачах.

Во-вторых, систематизация и стандартизация данных не только облегчают аналитический процесс, но и предоставляют основу для сопоставимости и синтеза результатов различных исследований. Это ведет к агрегации научной информации и ускоряет формирование общепринятых теоретических моделей.

В-третьих, наличие ясных методологических принципов укрепляет единство исследовательских усилий и стимулирует междисциплинарный и межкультурный научный диалог.

Изучение новой эстетики в камерно-вокальной музыке советской эпохи требует междисциплинарного подхода, включающего музыковедение, культурологию и, возможно, политическую историю. Эта тема долго оставалась в стороне от академического дискурса, вероятно, из-за идеологических и практических препятствий. Тем не менее, растущий интерес к ней открывает новые перспективы для исследований, несмотря на существующие проблемы, такие как отсутствие унифицированных методологий. В условиях глобализации понимание этой эстетики становится критически важным, и исследовательские программы часто ориентированы на комплексный анализ, включающий музыкальные, социокультурные и идеологические аспекты.

Заключение

В заключение, настоящее исследование представляет собой подробный анализ новой эстетики в музыкальном пространстве советской эпохи, с акцентом на камерно-вокальный жанр. Исследование успешно достигло своих целей, выявляя ключевые характеристики, которые играют решающую роль в теоретическом и прикладном понимании данной музыкальной парадигмы. Через критический анализ существующей литературы, исторических контекстов и эмпирических данных, были осуществлены задачи исследования.

Основной вывод заключается в том, что новая эстетика камерно-вокального жанра в советском музыкальном пространстве представляет собой уникальный и многогранный объект исследования, который может значительно расширить наше понимание как музыкальной культуры Советского Союза, так и общих закономерностей развития музыкальной эстетики. Для полного раскрытия потенциала этой проблематики необходима дальнейшая оптимизация методологических подходов и разработка новых инструментов для ее анализа.

Рекомендации, предложенные на основе данного исследования, имеют высокую практическую значимость и могут служить отправной точкой для разработки методик в области музыковедения и культурологии. Так, в перспективе, данная работа может стать катализатором для дальнейших исследований. Это может включать в себя создание новых моделей анализа эстетических аспектов музыки, интеграцию интердисциплинарных методов исследования и адаптацию существующих методологий для анализа в различных культурно-исторических контекстах и музыкальных средах.

Следует также отметить междисциплинарный потенциал данной проблематики: она затрагивает не только музыковедение, но и историю, социологию, и психологию, открывая простор для сотрудничества между различными научными дисциплинами. Существует потребность в систематическом и интегральном изучении этой проблематики, включая как инновационные, так и традиционные подходы к ее решению. Только комплексный и многоаспектный анализ позволит достичь значимого прогресса в понимании и применении новой эстетики в музыкальном пространстве советской эпохи.

Библиография

1. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
2. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
3. Екеев Н.В., Енчинов Э.В. Заключение // Трансформации в обществе и ценности традиционной культуры в Республике Алтай (конец XX-начало XXI веков). 2016. С. 304-315.
4. Мещерякова Н.А. Кризис камерно-вокального исполнительства: пути преодоления // Культура. Наука. Интеграция. 2011. № 4. С. 60-66.
5. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. М.: Музыка, 1982. С. 101.
6. Нилова В.И. История музыки в оптике музыкальной культурологии (от Б.В. Асафьева к современности) // Таврические студии. Серия: Искусствоведение. 2015. № 7. С. 4-9.
7. Разумовская Е.А., Лебедев А.В. Теоретические аспекты моделирования результатов социально-экономического развития национальной экономики России // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2019. № 4. С. 20-28.
8. Сергеева Е.А. К вопросу о (не) возможности строгого определения камерного пения // Парадигма: философско-культурологический альманах. 2023. № 39. С. 151-169.
9. Шкиртиль Л.В. Духовные горизонты «оттепели»: к вопросу о новой поэзии в «женском» вокальном цикле в отечественной музыке 1960-1970-х годов // Философия и культура. 2023. № 1. С. 1-12.
10. Шэнь Л.К. Из истории традиционной китайской музыки камерно-вокального направления // Международный научно-исследовательский журнал. 2021. № 12-5 (114). С. 114-118.

New aesthetics in the musical space of the soviet era on the example of features of chamber-vocal genre

Qiu Xiao

Postgraduate,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 382669910@qq.com

Abstract

This article provides an in-depth analysis of the issue of new aesthetics in the musical space of the Soviet era, with a special focus on the chamber-vocal genre. The main focus of the study is a comparative examination of the aesthetic and structural elements inherent in chamber-vocal works of this period. The task of analysis is complicated by a variety of aspects: historical, cultural, stylistic, and music-theoretical, requiring a multi-level and multidimensional approach for its solution. The central object of the study is the aesthetic features and sociocultural context of the chamber-vocal genre in the musical culture of the Soviet era. Their relationship with ideological and

social currents, their role and significance in public and cultural discourse, and their place in the system of genre and stylistic differentiation of music of this period are studied. The main assumption on which this study is based is that in Soviet musical culture the chamber-vocal genre experienced significant transformations caused by various cultural, historical and ideological factors. This requires further detailed study and analysis. The article demonstrates that a comprehensive approach allows for a comprehensive analysis of the aesthetic and structural characteristics of the chamber-vocal genre in the Soviet era, which significantly enriches the academic understanding of this topic. However, it is necessary to note the limitations of the study due to the thematic and temporal focus. In the future, the possibility of expanding the empirical base and applying the developed methodologies to other genres and periods is considered.

For citation

Qiu Xiao (2024) Novaya estetika v muzykal'nom prostranstve sovetsoi epokhi na primere osobennosti kamerno-vokal'nogo zhanra [New aesthetics in the musical space of the soviet era on the example of features of chamber-vocal genre]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (2A), pp. 67-73. DOI: 10.34670/AR.2024.67.27.007

Keywords

Musical aesthetics, Soviet era, chamber-vocal genre, socio-cultural context, structural analysis, historical and musical expertise, genre and stylistic differentiation.

References

1. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
2. Elagina A.S. (2018) Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regional'nye aspekty [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 315-322.
3. Ekeev N.V., Enchinov E.V. (2016) Zaklyuchenie [Conclusion]. In: *Transformatsii v obshchestve i tsennosti traditsionnoi kul'tury v Respublike Altai (konets XX-nachalo XXI vekov)* [Transformations in society and the values of traditional culture in the Altai Republic (late 20th – early 21st centuries)].
4. Meshcheryakova N.A. (2011) Krizis kamerno-vokal'nogo ispolnitel'stva: puti preodoleniya [The crisis of chamber vocal performance: ways to overcome]. *Kul'tura. Nauka. Integratsiya* [Culture. Science. Integration], 4, pp. 60-66.
5. Nazaikinskii E.V. (1982) *Logika muzykal'noi kompozitsii* [The logic of musical composition]. Moscow: Muzyka Publ.
6. Nilova V.I. (2015) Istoriya muzyki v optike muzykal'noi kul'turologii (ot B.V. Asaf'eva k sovremennosti) [History of music in the optics of musical cultural studies (from B.V. Asafiev to the present)]. *Tavrisheskie studii. Seriya: Iskustvovedenie* [Tauride studies. Series: Art history.], 7, pp. 4-9.
7. Razumovskaya E.A., Lebedev A.V. (2019) Teoreticheskie aspekty modelirovaniya rezultatov sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya natsional'noi ekonomiki Rossii [Theoretical aspects of modeling the results of socio-economic development of the national economy of Russia]. *Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta* [Bulletin of the Samara State Economic University], 4, pp. 20-28.
8. Sergeeva E.A. (2023) K voprosu o (ne) vozmozhnosti strogo opredeleniya kamernogo peniya [On the question of the (impossibility of) a strict definition of chamber singing]. *Paradigma: filosofsko-kul'turologicheskii al'manakh* [Paradigm: philosophical and cultural almanac], 39, pp. 151-169.
9. Shen L.K. (2021) Iz istorii traditsionnoi kitaiskoi muzyki kamerno-vokal'nogo napravleniya [From the history of traditional Chinese chamber-vocal music]. *Mezhdunarodnyi nauchno-issledovatel'skii zhurnal* [International scientific research journal], 12-5 (114), pp. 114-118.
10. Shkirtil' L.V. (2023) Dukhovnye gorizonty «ottepeli»: k voprosu o novoi poezii v «zhenskom» vokal'nom tsikle v otechestvennoi muzyke 1960-1970-kh godov [Spiritual horizons of the “thaw”: on the issue of new poetry in the “female” vocal cycle in Russian music of the 1960-1970s]. *Filosofiya i kul'tura* [Philosophy and culture], 1, pp. 1-12.