

Казакова Светлана Викторовна

канд. пед. наук, доцент

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный

педагогический университет»

г. Екатеринбург, Свердловская область

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУЩНОСТИ, СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ «МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»

***Аннотация:** в статье представлен сущностный анализ понятия «музыкальная культура»; соотнесены понятия «культура», «художественная культура» и «музыкальная культура», выявлена взаимозависимость данных понятий; дано авторское определение термина «музыкальная культура»; выявлены структурные компоненты данного музыкального явления.*

***Ключевые слова:** культура, художественная культура, музыкальная культура, искусство, музыка, ценности, структура.*

Культура – одно из фундаментальных научных понятий социально-гуманитарного познания, которое характеризует сложный и многогранный фактор человеческого бытия. Существует множество подходов к определению данного термина: 1) описательные определения (Э. Тэйлор), в которых перечисляются отдельные элементы и проявления культуры, например, обычаи, верования, виды деятельности; нормативные определения (К. Уислер), утверждающие, что содержание культуры составляют нормы и правила, регламентирующие жизнь людей; психологические определения, указывающие на связь культуры с психологией поведения людей (психоаналитик Г. Рохайм); структурные определения (Р. Линтон), акцентирующие внимание на структурной организации культуры; антропологические определения (Л. Бернард, К. Уислер), исходящие из того, что культура есть совокупность продуктов человеческой деятельности, мир вещей, противостоящий природе, искусственно созданный человеком («вторая природа»); социологические определения (У. Беккет), в которых культура понима-

ется как фактор организации общественной жизни, как совокупность идей, принципов, социальных институтов, обеспечивающих коллективную деятельность людей; философские определения культуры (Н.А. Бердяев, П.С. Гуревич, Г. Зиммель, А.Ф. Лосев, М.К. Мамардашвили, Д. Реджин), отличающиеся от других тем, что в них выделяются некоторые черты, характеристики, закономерности жизни общества, которые составляют, по мнению авторов, основание культуры или причину ее развития; исторические определения (И.В. Блаучерг, Л.П. Бueva, Э. Сепир), подчеркивающие, что культура есть продукт истории общества и развивается путем передачи приобретаемого человеком опыта от поколения к поколению и др.

Многообразие подходов к определению сущности культуры, открытость категории «культура» является следствием мировоззренческих позиций мыслителей.

Наиболее ценным для нашего исследования является аксиологический подход, в котором культура трактуется как совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемые людьми (М.М. Бахтин, В.С. Библер, Т. Карвер, Н.Д. Левитов, М. Хайдеггер).

Важным видом культуры является художественная культура. Художественная культура занимает особое место как в системе культуры, в целом, так и в духовной культуре, в частности. Рассматривая художественную культуру, М.С. Каган определяет ее как слой культуры, кристаллизирующийся вокруг искусства, как совокупный способ и продукт протекания художественной деятельности людей [5]. Художественная культура общества, в его высказываниях, выступает в качестве уникальной гармоничной системы художественных ценностей разных видов искусства: изобразительные (живопись, скульптура, графика, художественная фотография), архитектурные (зодчество, прикладные искусства и дизайн); словесно-музыкальные (литература, искусство живого слова – художественное чтение), сценические и экранные (танец и искусство актера с обслуживающими их творчеством режиссера, сценографа, оператора). Охваты-

вая все отрасли художественной деятельности (словесную, театральную, музыкальную и др.), художественная культура включает в себя все процессы, обеспечивающие ее успешное функционирование (воспитание художников, музыкантов и т. д.) В связи с этим, можно говорить о музыкальной культуре как о составной части культуры в целом.

Понятие «музыкальная культура» широко используется такими науками как философия, история, культурология, эстетика. Музыкальную культуру исторической эпохи, страны, нации, социальной группы или отдельной личности изучают философия музыки, музыкальная этнография, музыкознание, музыкальная эстетика, музыкальная социология, музыкальная психология, музыкальная педагогика.

Так, в советском музыкознании понятие «музыкальная культура» чаще всего представлено историческим развитием самой музыки как вида искусства. В теории музыкального искусства рассматриваются вопросы, связанные со спецификой музыкального языка, характерного для того или иного исторического промежутка времени; раскрываются вопросы, связанные с музыкальным стилем и жанрами конкретной эпохи, с особенностями восприятия музыкальных произведений, с развитием музыкальных способностей человека и др.

Такое совпадение не случайно. Ядром музыкальной культуры, ее основанием, «платформой», на которой строится вся музыкальная культура, является музыка. Б.В. Асафьев считал, что музыкальная культура – это музыка вместе с ее ближайшим контекстом, со всей совокупностью общественных форм музицирования [1].

Как сложное по своему строению и многогранное явление, музыкальная культура привлекает все больше внимание отечественных и зарубежных исследователей.

Анализ искусствоведческой литературы показал, что наиболее активно отдельные стороны музыкальной культуры стали рассматриваться в нашей стране в советский период. Теоретические разработки в данной области исследования можно встретить у В.П. Бобровского, Н.А. Гарбузова, Г.Э. Конюса, Л.А. Мазеля,

Е.А. Мальцевой, В.В. Медушевского, Е.В. Назайкинского, В.В. Протопопова, С.Х. Раппопорта, С.С. Скребкова, Б.М. Теплова, Ю.Н. Холопова, В.А. Цукермана и др.

Исследования в области истории становления музыкальной культуры были проведены Б.В. Асафьевым, В.М. Беляевым, М.В. Бражниковым, Р.И. Грубером, Ю.В. Келдышем, Ю.А. Кремлевым, А.Н. Сохором.

Вопросы, связанные с музыкальной культурой, волновали многих зарубежных ученых-музыковедов: польских исследователей – З. Лиса, Ю. Хоминьского; немецких – Г. Кнеплера, Э. Майера, К. Фишера; венгерских – Я. Мароти, Б. Сабольчи; болгарских – В. Крыстева, С. Стоянова, Д. Христова; австрийских – К. Блаукопф и др.

Несмотря на широкий круг теоретических разработок в области музыкальной культуры, можно отметить, что термины «музыкальная культура» и «музыка» в данных работах, выступают, как правило, в одном значении и нередко воспринимаются как синонимы.

Р.И. Грубер впервые провел научную дифференциацию двух ближайших понятий «музыкальная культура» и «музыка». Музыкальная культура, на его взгляд, – «многообразные проявления как самой музыки в ее социальном обнаружении, так и область ее воздействия, словом – вся сфера музицирования, вся сфера музыкальной практики» [4, с. 7].

Вслед за Р.И. Грубером, более широкий смысл в понятие «музыкальная культура» вкладывали такие исследователи, как А.Н. Сохор и В.С. Цукерман.

Так, А.Н. Сохор рассматривал музыкальную культуру в виде сложной системы, в которую входят музыкальные ценности; деятельность по созданию, сохранению, воспроизведению, распространению, восприятию музыкальных ценностей; композиторы, исполнители, слушатели, музыковеды и др.; учреждения, инструменты и оборудование. При этом ученый подразделял музыкальные ценности на духовные и материальные. К материальным ценностям, в частности, он

относил музыкальные инструменты, помещения, в которых исполняются музыкальные произведения, и различные технические средства для ее распространения [8].

Для В.С. Цукермана музыкальная культура «представляет собой совокупность накопленных обществом ценностей музыкального искусства, а также деятельность людей и соответствующих учреждений по производству, сохранению и потреблению этих ценностей» [9, с. 72].

Трактовки музыкальной культуры И.В. Белоносовой, И.И. Беспалько. Ю.Н. Бычкова, Н.Н. Гаврюшенко, Г.Г. Коломийца, Л. Мельникаса, С.Г. Степановой, В.П. Фомина, Л.Р. Юдиной и др., появившиеся в последние 20 лет, представляют собой, на наш взгляд, различные варианты определений ведущих методологов нашей страны.

Ю.Н. Бычков трактует «музыкальную культуру» как особую форму духовной жизни людей, призванную культивировать общественно необходимые переживания, обогащать содержание духовной, прежде всего, эмоциональной жизни [2].

Г.Г. Коломиец указывает на рациональную сторону изучаемого явления, в основе которой лежат знания, а также способность к восприятию и оценке музыки: музыкальная культура – «часть общей эстетической культуры, которая в своей основе предполагает наличие музыкального тезауруса, системы знаний о музыкальном искусстве, ориентацию в мире музыкальных ценностей, способностей музыкального восприятия, как характеристики музыкального опыта» [6, с. 106].

В исследованиях Л.Р. Юдиной акцентирован деятельностный подход в определении музыкальной культуры. По мнению ученой, музыкальная культура – есть «процесс повседневной деятельности в музыке и представляет собой жизненный совокупный опыт мировой музыкальной культуры и человека, в частности» [11, с. 24].

К аксиологическому аспекту в трактовке музыкальной культуры обращался В.П. Фомин. С его точки зрения, музыкальная культура представляет собой «систему норм, эталонов, ценностей, традиций, языков, средств и форм сознания, типов восприятия и т. п. – система, благодаря которой реализуются и опосредуются процессы музыкальной жизни во всей их данности обществу и человеку» [10, с. 195].

Системный подход в определении сущности понятия «музыкальная культура» отражен в трудах Н.Н. Гаврюшенко и Л. Мельникаса [3; 7]. По мнению ученых, музыкальная культура как вид художественной и часть духовной культуры представляет собой целостную систему, «обладающую сложной структурой элементов, развитыми механизмами их взаимной организации и иерархического соподчинения» [7, с. 2]. К важным элементам музыкальной культуры исследователи относят [3]: 1) виды музыкальной деятельности вместе с их инфраструктурой и музыкальные ценности; 2) типы музыки, принадлежащие разным эпохам и мировым культурам. Факторами функционирования и развития музыкальной культуры, как системы, выступают взаимодействие элементов и единство музыки с контекстом культуры, а предназначение характеризуется социальной полифункциональностью, воплощением ценностных ориентиров культуры и направленностью на духовное совершенствование человека, в том числе на достижение его внутренней целостности, единства с окружающим миром».

В нашем понимании, музыкальная культура, как часть художественной культуры, представляет собой совокупность духовной (ментальной) и практической (материальной) деятельности человека в области музыки, представляющих ценность, как для общества, так и для самого человека.

При этом духовная составляющая музыкальной культуры, в большей степени, включает такие виды музыкальной деятельности, как сочинение (композиторская деятельность), слушание (музыкальное восприятие и оценка), исполнение (музицирование), анализ музыкальных произведений и тенденций развития музыки (музыкальная критика, музыкальная теория), музыкальное образование и воспитание, музыкальная терапия и релаксация. Движущей силой развития

данного компонента музыкальной культуры выступают, на наш взгляд, музыкальные интересы, вкусы, взгляды, идеалы, музыкальные образы и др.

Практическая деятельность связана с возможностями хранения, трансляции и функционирования музыки, а значит с материальными объектами музыкальной культуры: нотная запись произведений, музыкальные инструменты, технические средства записи и воспроизведения музыки; различные типы учреждений, предназначенные удовлетворять музыкальные потребности человека: концертные залы, образовательные и воспитательные учреждения, сооружения для административной работы и др. Практическая деятельность в данном случае выступает средством удовлетворения потребности общества и человека в музыке.

Можно обнаружить генетическое сходство понятий «культура», «художественная культура», «музыкальная культура»: «культура» представляет собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых людьми; «художественная культура» выступает в качестве уникальной гармоничной системы художественных ценностей разных видов искусства, в которую составным компонентом входит музыка; «музыкальная культура» – совокупность накопленных обществом ценностей музыкального искусства, а так же деятельность людей и соответствующих учреждений по созданию, хранению, воспроизведению, распространению и использованию этих ценностей.

Таким образом, музыкальная культура, как часть художественной культуры, представляет собой совокупность духовной (ментальной) и практической (материальной) деятельности человека в области музыки, представляющих ценность, как для общества, так и для самого человека.

«Музыкальная культура» является более широким понятием, чем «музыка».

«Музыкальная культура» – система, которая, помимо музыки, включает в свою структуру множество других компонентов, тесно с ней связанных: нотная запись произведений, музыкальные инструменты, технические средства записи и воспроизведения музыки; различные типы учреждений, предназначенные удовлетворять музыкальные потребности человека (концертные залы, образовательные и воспитательные учреждения, сооружения для административной работы) и др.

Существует генетическое сходство трех понятий – «культура», «художественная культура», «музыкальная культура». «Культура» представляет собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых людьми; «художественная культура» выступает в качестве уникальной гармоничной системы художественных ценностей разных видов искусства; «музыкальная культура» – совокупность накопленных обществом ценностей музыкального искусства, а также деятельность людей и соответствующих учреждений по созданию, хранению, воспроизведению, распространению и использованию этих ценностей.

Список литературы

1. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс [Текст] / Б.В. Асафьев. – Л.: Музыка, 1971. – 376 с.
2. Бычков Ю.Н. Введение в музыкознание [Текст]: Курс лекций для студентов музыкал. вузов / Ю.Н. Бычков. – Тема 2: Музыкальная культурология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://yuri317.narod.ru/wwwd/102a.htm>
3. Гаврюшенко Н.Н. О системной трактовке понятия музыкальная культура [Текст] / Н.М. Гаврюшенко // Методологические аспекты музыкознания и музыкальной педагогики: Материалы всерос. науч. конф., 25 февр. 1997 г., Краснодар / Краснодар. гос. акад. культуры; Отв. ред. Н.Н. Гаврюшенко. – Краснодар, 1997. – С. 13–18.
4. Грубер Р.И. Всеобщая история музыки [Текст] / Р.И. Грубер. – М.: Музгиз, 1960. – Ч. 1. – 487 с.
5. Каган М.С. Культура – философия – искусство [Текст] / М.С. Каган, Т.В. Холостова. – М.: Знание, 1988. – 63 с.
6. Коломиец Г.Г. Зарубежная музыка XX века в курсе музыкальных школ и музыкальных училищ [Текст]: Учеб. пособие для вузов / Г.Г. Коломиец. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 1998. – 106 с.
7. Мельникас Л. Экология музыкальной культуры [Текст] / Л. Мельникас. – М.: Композитор, 2000. – 328 с.
8. Сохор А.Н. Вопросы социологии и эстетики музыки [Текст]: Ст. и исслед. / А.Н. Сохор. – Л.: Совет. композитор, 1981. – Вып. 2. – 295 с.

9. Тельчарова Р.А. Музыка и культура: (личностный подход) [Текст] / Р.А. Тельчарова. – М.: Знание, 1986. – 64 с.
10. Фомин В.П. Социологические формы осознания музыкальной жизни и культуры в музыкознании 20-ых годов [Текст] / В.П. Фомин // Музыкальное искусство и наука: Сб. ст. / Под ред. Е.В. Назайкинского. – М., 1978. – Вып. 3. – С. 191–196.
11. Юдина Л.Р. Музыкальная культура Кубани в контексте проблем формирования личности [Текст] / Л.Р. Юдина // Вестник КГУКИ. – 2006. – №4: Молодежь, наука, культура: исследования и инновации: Материалы межвуз. аспирант. чтений. – С. 24–26.