

RU

## Актуальные формы представления классического музыкального наследия современной зрительской аудитории

Филановская Т. А.

**Аннотация.** Цель исследования – обосновать причины генезиса неакадемических форм представления классического музыкального наследия современной зрительской аудитории. В статье рассматривается культурная диффузия элитарного и массового уровней музыкальной культуры в пространстве (пост)современной социокультурной реальности, анализируется classical crossover как новое исполнительское музыкальное направление, синтезирующее элементы элитарной и массовой культуры. Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе взаимовлияний элитарного и массового искусства. В результате доказано, что исполнение классической музыки в формах популярного искусства свидетельствует об устойчивой тенденции популяризации и коммерциализации музыкальной классики.

EN

## Relevant Forms to Introduce Classical Musical Heritage to Modern Audience

Filanovskaya T. A.

**Abstract.** The paper reveals genesis of non-academic forms to introduce classical musical heritage to the modern audience. The article describes diffusion of elite and mass musical culture in the space of (post)modern sociocultural reality, analyses classical crossover as a new musical trend synthesizing elements of elite and mass culture. Scientific originality of the study involves a comprehensive analysis of interrelations of elite and mass art. The research findings are as follows: the author proves that appearance of classical crossover indicates a growing tendency for popularization and commercialization of classical music.

### Введение

Актуальность проблемы поиска и освоения новых форм представления классического наследия массовому зрителю обусловлена падением интереса к музыкальной классике со стороны молодого поколения. В решение этой проблемы втянуты не только искусствоведы, исполнители классических музыкальных произведений, но и арт-менеджеры концертной деятельности, социокультурных практик, а также руководители и педагоги системы художественного образования. Все это профессиональное сообщество, связанное с организацией художественной жизни в России, не может не реагировать на потребности широкой аудитории массового зрителя.

Запросы публики меняются и все шире транслируются через интернет-пространство. Главным требованием к искусству становится мера его развлекательности, насыщенность яркими визуальными средствами. «Публика – экзаменатор, но экзаменатор развлекающийся», – писал В. Беньямин, анализируя динамику бытования классического искусства в эпоху массовой культуры [2, с. 156]. Зрители хотят расширять художественный опыт, включая в сферу своих интересов новые стилистические музыкальные направления. Отчасти это связано с модой на приобщение к высокому искусству музыкальных гениев. Но академическая форма концерта сужает и без того немногочисленный круг поклонников классической музыки, поэтому среди музыкантов и арт-менеджеров идет интенсивное освоение новых концертных неакадемических форматов. У решения этой проблемы есть как противники, выступающие против деакадемизации и коммерциализации классического искусства, так и сторонники, активно развивающие теорию нового музыкального направления classical crossover [7]. Объединяя черты академической и массовой культуры, classical crossover «предстает

в качестве причудливого сплава интеллектуализма и доступности, артизированнойности и функциональности, традиционализма и инновационности» [6, с. 11].

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: во-первых, проанализировать причины отступления от академической концертной манеры исполнения музыкальной классики в контексте культурных сдвигов рубежа веков; во-вторых, выявить механизмы взаимовлияния массового и элитарного уровня искусства в музыкальной практике; в-третьих, определить характерные особенности нового популярного формата представления современной публике классического музыкального наследия.

Для осмысления трансформации формата академической концертной деятельности применяются следующие методы исследования: системный, позволяющий рассматривать взаимовлияния элитарного и массового искусства как элементов единой культуры; сравнительно-исторический метод исследования культурных явлений позволяет зафиксировать тенденции в динамике развития концертных музыкальных форм.

Теоретической базой исследования послужили труды искусствоведов и социологов культуры второй половины XX века: Э. Шилза [17], Р. Най [16], В. Беньямина [2], П. Бурдые [15]; а также публикации российских ученых (В. Сыров [11], А. Цукер [13], Ю. Веревкина [5], М. Зайцева, Р. Будагян [3; 7], Е. Шапинская [14]), в которых анализируются теория и практика бытования классической музыки, перспективы развития нового музыкального направления *classical crossover* в эпоху постмодернизма.

Практическая значимость исследования заключается в том, что выявленные особенности организации новых популярных форматов представления музыкальной классики современной публике могут быть использованы в подготовке профессиональных музыкантов и арт-менеджеров.

### **Причины отступления от академической концертной манеры исполнения музыкальной классики**

Концерты классической музыки в популярном формате становятся массовой практикой. Ю. В. Веревкина, выполнившая диссертационное исследование на тему: «Неакадемическое исполнение академической музыки: актуальные тенденции последней трети XX – начала XXI века» [5], выделяет три типа организации исполнительской деятельности музыкантов. К первому типу относятся попытки освоения неакадемическими музыкантами идей и принципов академической музыки, ко второму – переработки музыкальной классики исполнителями академической школы с использованием эстрадных средств выразительности, в третий попадают совместные выступления представителей разных музыкальных направлений.

Причины столь радикального отступления от академической концертной манеры исполнения кроются в культурных сдвигах рубежа тысячелетий. Два десятилетия XXI века показывают стремительную динамику культурных процессов в сфере отечественной и зарубежной художественной жизни. Под влиянием процессов глобализации, цифровизации, технологизации жизненного пространства, развития коммуникационных технологий изменяется общество, трансформируется художественное сознание эпохи. Динамично развиваются художественно-эстетические потребности человека, наблюдается крах традиционной системы ценностей. В связи с этим трансформируются такие важные системы, как элитарная и массовая культура, меняется наше представление о таких культурных феноменах, как классическое искусство, популярное искусство, художественное образование, концерт, культурное событие. Время относительно устойчивого разграничения элитарного и массового уровней культуры, которое наблюдалось в XIX – первой половине XX века, сохранения академических канонов в искусстве музыки, оперы, балета, живописи уходит в прошлое.

В XIX веке элитарная и массовая культура имели четкие разграничения с точки зрения субъектов создания и потребления культурных ценностей. «Элитарная культура – субкультура привилегированных групп общества, характеризующаяся принципиальной закрытостью, духовным аристократизмом и ценностно-смысловой самодостаточностью», – писал И. В. Кондаков [8, с. 385]. Элитарная культура сознательно и последовательно противопоставляла себя культуре масс. «Массовая культура – своеобразный феномен социальной дифференциации современной культуры» [12, с. 20]. Массовый потребитель предпочитал легкую развлекательную литературу, кино, оперетту, эстрадную, рок- и поп-музыку, массовые зрелищные шоу. Все эти жанры искусства характеризуются простым художественным содержанием и яркой визуальной формой.

### **Механизмы взаимовлияния массового и элитарного уровня культуры в музыкальной практике**

Однако XX век в послевоенное время запустил процессы культурной диффузии, зрительская аудитория перестала быть гомогенной, однородной по уровню художественного образования, эстетического опыта, по возможностям потребления продуктов духовной культуры. Границы элитарной и массовой культуры оказались размыты в результате взаимовлияний и взаимодействия этих уровней, они потеряли только им присущие свойства.

В известных работах культурологов, социологов, философов описаны явления культурной диффузии. Например, Эдуард Шилз в 1970-х годах обнаружил пласт произведений искусства, занимающих промежуточное положение, не отвечающих требованиям ни «высокой», ни «низкой» культуры. В связи с этим им был введен и обоснован термин «средняя» культура (“mediocre” и “mid cultures”), имеющий, однако, негативную оценку [17]. В это же время Рассел Най вместо термина «массовая культура» ввел в научный оборот более

мягкий термин «популярное искусство», которое всегда «необыкновенно чувствительно и точно отражает мнения и заботы общества, для которого оно создается» [16, р. 4]. Авторы этих произведений не ставят своей целью освоение нового человеческого опыта (как это делают представители элитарного искусства), задача заключается в трансляции уже существующих социальных ориентиров и ценностей.

Поскольку культура не является статичной закрытой системой, сегодня продолжают культурные процессы смешения высоких и низких жанров, различных направлений искусств, наблюдается их синтез. Это типичный признак постмодернистской ситуации, наряду с явлениями фрагментации культурного контекста, массовой визуализацией. В результате процессов культурной диффузии свойства элитарной культуры присваиваются культурой массового потребления и наоборот. Массовая культура стремится к подражанию культуре «высокой», включая в себя отдельные элитарные признаки, а академическая культура заимствует формы, художественные средства из массовой культуры, привлекая внимание широкой публики. Метафорически процессы взаимовлияния классической и популярной музыки обозначены в названиях концертных программ двух типов: «Классика в джинсах» и «Рок-музыка в смокингах». Современные музыканты адаптируют классику к неакадемическим концертным формам, обновляя имидж и сценическое поведение на новых концертных площадках. Новые музыкальные инструменты с другими возможностями извлечения звука меняют традиционное прочтение классики, порой изменяется темп при исполнении произведений Моцарта, Бетховена, Генделя, электронные музыкальные инструменты приближают классику к массовому зрителю.

О противоречиях новых форматов представления классической музыки в эпоху постмодернизма писали российские искусствоведы В. Сыров, А. Цукер, Ю. Антипова, Ю. Веревкина, М. Зайцева и другие. Ими обосновано проникновение в академическую сферу некоторых элементов массового искусства, таких как повышенное внимание к визуальным эффектам, театрализация музыкального исполнительства, общение с публикой, синтез искусств на сцене. Новые формы преподнесения классики вызывают неоднозначную оценку, так как они способны как сохранить музыкальный шедевр, так и исказить его аутентичность, что приведет к потере «ауры» произведения. «Аура» произведения искусства, с точки зрения В. Беньямина, – это его уникальное существование во времени и пространстве, его аутентичность [2]. При массовой воспроизводимости во множестве копий уникальная ценность подлинника рассеивается. Проблема тиражирования продуктов духовной культуры с помощью современных цифровых технологий действительно существует. Ее решение лежит в рамках теории «культурного капитала», изложенной социологом культуры П. Бурдьё в книге «Различие» [15]. Культурный капитал так же необходим человеку, как и капитал финансовый, но его накопление требует серьезных занятий. При всей доступности произведений искусства их истинное потребление открыто не для всех зрителей. На оценки публики, на их предпочтения оказывает влияние не только их собственный художественный вкус, но и «социальный снобизм», мода на определенные имена в искусстве. Бурдьё указывает на огромную роль культурного кода при восприятии искусства. Культурный код автора должен совпадать с культурным кодом воспринимающего. «Художественная необразованность» зрителя требует реалистичности изображения, так как такой зритель лишен знаний о языке искусства, то есть он не владеет культурным капиталом. Из теории Бурдьё следует вывод о необходимости развития образовательной и просветительской деятельности в сфере художественной культуры.

Проблема восприятия искусства связана с двумя типами понимания художественного произведения: интеллектуального прочтения и эмоционального восприятия. Если зритель имеет специализированные знания в сфере музыкального искусства, то его восприятие когнитивно, аналитично, интеллектуально в первую очередь. Если зритель является просто любителем музыкальной классики, то он воспринимает музыку на уровне чувственно-эмоциональной сферы, образно, эмпативно. «Эти два способа освоения/присвоения музыкального произведения... совмещаются в культурной практике крайне редко, в основном будучи конфликтующими подходами к искусству в целом», – отмечает Е. Н. Шапинская [14]. Ясно, что подавляющее большинство публики не имеет академического музыкального образования и рассчитывает на новые неакадемические концертные форматы.

### **Особенности популярного формата представления музыкальной классики**

Актуальные формы представления классического музыкального наследия современному зрителю балансируют между академическим и популярным/эстрадным музицированием и характеризуются следующими особенностями.

1. Выбор нестандартной площадки для концертной деятельности. Традиционно концерты классической музыки проходят в специально оборудованных залах, соответствующих акустическим требованиям, имеющих стандартное пространство сцены и зрительный зал, регламентирующий сдержанное поведение публики. Новой практикой являются Open-air концерты классической музыки на открытом воздухе. Это заимствованная традиция организации массовых развлекательных событий, таких как карнавалы, рок- и джаз-фестивали, различные флешмобы и перформансы. Выход музыкальной классики на открытое городское и природное пространство говорит о неизбежной демократизации высокого искусства, об отмене чувственно-эмоциональных и поведенческих ограничений публики.

В начале текущего века Open-air фестивали классической музыки стали быстро распространяться в Европе. Одним из масштабных и престижных культурных событий является недельный фестиваль в Вербье, проходящий на одном из горнолыжных курортов Швейцарии. С интересной программой приезжают звезды

мировой классической музыки, игрой которых наслаждаются любители искусства на фоне великолепной альпийской природы [9]. Особенностью оперных Open-air фестивалей является использование естественных архитектурно-исторических экстерьеров, территорий замков и других культурно-исторических пространств. Самой известной является постановка оперы «Аида» около великих египетских пирамид.

С 2014 года на базе Владимирского центра классической музыки успешно проходит Open-air фестиваль «Музыкальная экспедиция» (художественный руководитель – известный виолончелист Б. Андрианов). В рамках фестиваля-путешественника объединен цикл концертов классической музыки и поездок по историческим местам Владимирского края и России. Концерты проходят в живописных ландшафтах малых городов Владимирской земли, на фоне культурно-исторических достопримечательностей. Назовем усадьбы В. С. Храповицкого и Танеевых, Свято-Введенский островной монастырь, агрокультурный комплекс Джона Кописки «Богдарня», дом-музей Александра Бородина, Хрустальный завод им. Акима Мальцова, Боголюбовский луг с видом на Церковь Покрова на Нерли [10].

2. Неакадемический сценический имидж исполнителей классической музыки. Классика традиционно связана с академической манерой поведения на сцене, сдержанной, серьезной, демонстрирующей уважение к наследию и публике. Внешний вид, ритуал выхода на сцену, обращение с инструментом – все поведение на сцене строго регламентировано. В массовых зрелищных представлениях общение с публикой живое, шутивное, наполнено сюрпризами, которые зритель ждет и с удовольствием принимает. Артисты смело бросают в зал кассеты и альбомы с записями песен, вовлекают зрителей в исполнение известных песенных шлягеров.

В последние два десятилетия исполнители классического музыкального наследия стали заимствовать элементы легкой, раскованной манеры поведения на сцене и предпринимать попытки общения с публикой. Такие оперные вокалисты, как А. Нетребко, Э. Шротт, Б. Макферрин, стремятся установить прямой контакт с публикой, вызвать непосредственную реакцию зала. Для этого в исполнении вокальных партий закладывается игровое начало. Например, А. Нетребко во время исполнения арии Джудитты из одноименной оперы Легара, поцеловав цветы, бросает их в зал.

Яркий сценический имидж исполнителя оживляет публику и придает новые эмоциональные краски произведению. Американский органист и композитор Кэмерон Карпентер – виртуозный инструменталист, один из самых скандальных музыкантов на классической сцене. Карпентер отрицает академические правила и пропагандирует полную свободу как во внешнем виде, так и в музыкальных импровизациях. Гениальный исполнитель классических органых произведений, Кэмерон последовательно создал имидж поп-звезды. Он одевается как фрик, носит яркие прически, не стесняется рекламировать собственную персону. Творческая смелость музыканта проявилась в изобретении уникального органа, с которым он гастролирует по всему миру. Портативный цифровой инструмент имеет почти неограниченный набор тональностей и расширенный диапазон педалей. Оригинальным исполнением, яркими визуальными образами на сцене американец превращает игру на церковном органе в захватывающее шоу. Авторитетное издание The Guardian оценивает его нестандартный стиль исполнения как гротеск [1]. Показывая доступность музыки, К. Карпентер во время ограничений, связанных с пандемией, устанавливал импровизированную сцену во дворах европейских городов и исполнял великую музыку для людей, распахнувших окна.

Ванесса Мэй, всемирно известная британская исполнительница и композитор, стала одним из первых представителей нового музыкального направления classical crossover в скрипичном искусстве. Ее успех у массовой публики был обусловлен «высоким уровнем мастерства, виртуозной техникой и новыми стилевыми ориентирами исполнительского творчества, соединяющего в себе черты академического и поп-искусства» [3, с. 11]. Она первооткрыватель нового концертного формата, оригинальных обработок классических произведений. Эмоциональная игра и внешний сценический образ скрипачки покоряют публику. Маэстро Юрий Башмет говорил, что он приветствует короткую юбку Ванессы Мэй, в том числе благодаря которой массовая аудитория услышала цикл «Времена года» Антонио Вивальди [4].

3. Соединение репертуара классического и популярного искусства в одном художественном проекте. Поскольку массовые концерты рассчитаны на публику с разным уровнем музыкальных вкусов, в программу включают как серьезную, так и легкую музыку, джазовые стандарты, известные рок-композиции. С целью популяризации «немодных» музыкальных инструментов, продвижения начинающих музыкантов организуются совместные выступления представителей разных музыкальных направлений.

Основанный в 2015 году первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord orchestra исполняет рок-хиты групп Nirvana, Kiss, Metallica, Scorpions, Queen и других. Симфонический оркестр включает скрипичную, духовую, клавишную группу музыкальных инструментов, музыканты, одетые в черные костюмы рок-исполнителей, двигаются в лучах лазерных прожекторов, создают грандиозное незабываемое шоу! В названии оркестра заложена идея непротиворечивого соединения классического и популярного искусства, ведь слово “Concord” обозначает согласие и гармонию.

В 2018 году в Камерном зале Московского дома музыки состоялся уникальный концерт «Игра жанров», в программу которого включена классика, джаз и оригинальные обработки современных хитов. Сочинения Моцарта, Гульда прозвучали в новых обработках, виолончелист Борис Андрианов представил виолончель в новой ипостаси: она звучала в сопровождении джазового оркестра. Музыка Deep Purple в джазовой обработке привлекла широкую аудиторию молодежи.

Многие искусствоведы отмечают несомненный вклад британского скрипача-виртуоза Найджела Кеннеди и немецкого скрипача Дэвида Гарретта в популяризацию классической музыки среди широкой молодежной аудитории. Кеннеди исполняет репертуар широкого жанрового диапазона на скрипке Джузеппе Гварнери, сделанной в 1736 году. Его игра отличается «рок-н-рольным» подходом к интерпретации музыкальной классики, например, музыкант использует смешение симфонических традиций с джазовыми, совместные выступления с рок-музыкантами, дает концерты для футбольных фанатов. В 28-летнем возрасте, в 2008 году, Д. Гаррет выпустил альбом *Encore*, который включает его собственные аранжировки классической музыки, а также популярные композиции музыкальных хитов. Концертная практика музыкантов-универсалов характеризуется синтезом традиций академической школы исполнительства и эстрадной манеры игры, сценического поведения и имиджа поп-звезд мировой эстрады.

### Заключение

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Актуальные формы представления классического наследия современному зрителю разрушают стереотипы слушательского восприятия, сформировавшиеся в рамках академической школы. Концерт трансформируется в формат культурного события, яркого шоу при помощи организации концертной площадки на свежем воздухе, создания современного сценического имиджа артиста, использования мультимедиа и лазерных технологий, элементов танцевальных программ. Все это свидетельствует об изменении исполнительских стратегий, ориентированных на расширение зрительской аудитории, изменение ее состава. Исполнение классической музыки в новых популярных форматах доказывает устойчивую тенденцию популяризации и коммерциализации музыкальной классики.

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более детальном изучении антиномии пары «академическая музыка» и «популярная музыка», пары «высокое искусство» и «низкое искусство».

### Список источников

1. Американский композитор Cameron Carpenter (Кэмерон Карпентер) [Электронный ресурс]. URL: <https://neoclassica.ru/carpenter/> (дата обращения: 29.01.2021).
2. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Киноведческие записки. 1988. № 2. С. 151-174.
3. Будагян Р. Р., Зайцева М. Л. Приемы адаптации классического музыкального наследия к реалиям новой исполнительской практики в творчестве Ванессы Мэй // Гуманитарные науки: вопросы и тенденции развития: сб. научн. тр. по итогам II Междунар. науч.-практ. конф. Красноярск: ИЦРОН, 2015. Вып. 2. С. 10-12.
4. Ванесса Мэй, биография, новости, фото [Электронный ресурс]. URL: <https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-vanessa-mey.html> (дата обращения: 09.02.2021).
5. Вережкина Ю. В. Неакадемическое исполнение академической музыки: актуальные тенденции последней трети XX - начала XXI века: автореф. дисс. ... к. иск. Ростов-на-Дону, 2012. 24 с.
6. Данько Л. И. Музыкальное направление classical crossover в современной аудиовизуальной культуре: автореф. дисс. ... к. искусствоведения. СПб., 2013. 24 с.
7. Зайцева М. Л., Будагян Р. Р. Становление музыкального направления classical crossover в современном скрипичном искусстве // Вестник славянских культур. 2018. Т. 49. С. 351-370.
8. Кондаков И. В. Элитарная культура // Культурология. XX век: энциклопедия: в 2-х т. СПб.: Университетская книга, 1998. Т. 2. С. 385-389.
9. Международный музыкальный фестиваль Вербе - 2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://aboutswiss.ch/culture-sport/mezhdunarodnyj-muzykalnyj-festival-verbe-2019/> (дата обращения: 25.02.2021).
10. «Музыкальная экспедиция» вновь отправляется в путь по Владимирской области [Электронный ресурс]. URL: [https://avo.ru/realizacia-nacional-nyh-proektov-vo-vladimirskoj-oblasti/-/asset\\_publisher/1aQ2X6cekcCP/content/-muzykal-naa-ekspedicia-vnov-otpravlaetsa-v-put-po-vladimirskoj-oblasti](https://avo.ru/realizacia-nacional-nyh-proektov-vo-vladimirskoj-oblasti/-/asset_publisher/1aQ2X6cekcCP/content/-muzykal-naa-ekspedicia-vnov-otpravlaetsa-v-put-po-vladimirskoj-oblasti) (дата обращения: 01.03.2021).
11. Сыров В. Шлягер и шедевр (к вопросу об аннигиляции понятий) // Искусство XX века: элита и массы: сб. ст. / ред.-сост. Б. С. Гецелев. Н. Новгород: НГК им. М. И. Глинки, 2004. С. 280-288.
12. Флиер А. Я. Массовая культура // Культурология. XX век: энциклопедия: в 2-х т. СПб.: Университетская книга, 1998. Т. 2. С. 20-22.
13. Цукер А. М. И рок, и симфония... М.: Композитор, 1993. 304 с.
14. Шапинская Е. Н. Эстетические ценности классического наследия в пространстве (пост)современной культуры: теоретическое осмысление и культурные практики [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskie-tsennosti-klassicheskogo-naslediya-v-prostranstve-post-sovremennoy-kultury-teoreticheskoe-osmyslenie-i-kulturnye> (дата обращения: 10.03.2021).
15. Bourdieu P. Distinction. Abingdon: Routledge, 1994. 640 p.
16. Nye R. Unembarrassed Muse: The Popular Arts in America. N. Y.: Dial Press, 1970. 497 p.
17. Shils E. Mass Society and Its Culture // Mass Culture Revisited. 1960. Vol. 89. № 2. P. 288-314.

**Информация об авторах | Author information****RU****Филановская Татьяна Александровна<sup>1</sup>**, д. культ., проф.<sup>1</sup> Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых**EN****Filanovskaya Tatyana Alexandrovna<sup>1</sup>**, Dr<sup>1</sup> A. G. and N. G. Stoletov Vladimir State University<sup>1</sup> [filanovskaya@rambler.ru](mailto:filanovskaya@rambler.ru)**Информация о статье | About this article**

Дата поступления рукописи (received): 10.03.2021; опубликовано (published): 30.04.2021.

**Ключевые слова (keywords):** классическое наследие; популярное искусство; публика; культурное событие; сценический имидж; classical heritage; popular art; audience; cultural event; scenic image.