

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

На правах рукописи

РЫКУНОВА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

**МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ ЛУГАНЩИНЫ
В КУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ МЕТАМОДЕРНА
КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА**

Специальность 24.00.01 – Теория и история культуры
(философские науки)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата философских наук

Луганск – 2023

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», г. Луганск.

Научный руководитель: **Патерыкина Валентина Васильевна**,
доктор философских наук, профессор
(ЛНР, Луганск)

Официальные оппоненты: **Денисов Николай Григорьевич**,
доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры истории,
культурологии и музееведения ФГБОУ ВО
«Краснодарский государственный
институт культуры» (РФ, г. Краснодар)

Ищенко Нина Сергеевна,
кандидат философских наук, доцент
кафедры философии ФГБОУ ВО
«Луганский государственный аграрный
университет им. К.Е. Ворошилова» (ЛНР,
Луганск)

Ведущая организация: **ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»**,
кафедра культурологии

Защита состоится «24» ноября 2023 г. в 13.30 на заседании диссертационного совета Д 001.001.01 (94.0.000.06) при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского» по адресу: г. Луганск, пл. Красная, д. 7, корп. 4, ауд. 2-08, тел. +7 (857) 259-02-62, e-mail: d_001.001.01_lnr@mail.ru.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского» по адресу: г. Луганск, пл. Красная, д. 7, корп. 4, библиотека (<https://lib.lgaki.info/>).

Автореферат разослан «__» сентября 2023 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
Д 001.001.01 (94.0.000.06)

кандидат философских наук, доцент _____ Е. С. Беломоина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В настоящее время современное музыкальное искусство эстрады во многих своих проявлениях выступает фактором массового воздействия на разновозрастную зрительскую аудиторию. Всё это даёт основание трактовать его как мощный механизм влияния на социум, что, в свою очередь, поясняет постоянный рост научного интереса не только учёных-музыковедов, но и представителей других направлений гуманитарного знания, ставящих во главу своих исследований вопросы, касающиеся не только становления и развития эстрады, но также и теории, терминологии данного вида искусства, его ценностных ориентиров.

Актуальность темы «Музыкальное искусство эстрады Луганщины в культурной ситуации метамодерна конца XX – начала XXI века» определяется той реальной ситуацией, которая, во-первых, сложилась в современном культурном пространстве в целом, и в музыкальном искусстве эстрады в частности, характеризующаяся как переходный период от постмодерна к метамодерну, и, во-вторых, связана с потребностями исследования истории становления и развития современного музыкального искусства Луганщины, выявления его особенностей, определения тенденций развития музыкального искусства эстрады данного региона, как части российской эстрады уже в ситуации метамодерна. Определённую сложность темы составляет то, что в культурологическом знании само понятие «метамодерн» в музыкальной и в художественной культуре в целом ещё не нашло достаточно глубокого и систематичного осмысления. Оно только становится предметом теоретического анализа.

Научный интерес к исследованию закономерностей развития музыкального искусства эстрады Луганщины с точки зрения постмодернистской культуры обуславливается необходимостью определения не только самих особенностей наследования отечественных историко-культурных традиций прошлого, но также их взаимосвязи с формирующимися современными тенденциями, что позволит увидеть перспективы развития данного вида искусства в последующий период, который (достаточно условно) хронологически определяется рубежом XX и XXI столетий.

Исследование музыкального искусства эстрады в выделенный период в условиях завершающей стадии постмодерна и формирующегося нового этапа метамодерна отмечено отсутствием должного уровня освещённости и определяет его недостаточно установленный статус в философской, культурологической и искусствоведческой сферах духовной жизни общества.

В данный временной период появляются концепции не только художественного, но и культурологического плана, что даёт возможность

расширить образный потенциал всех видов искусства, отразить особенности мировоззрения человека. Одним из основных признаков постмодерна (как и метамодерна) являются синтетичность и синкретизм, выражающиеся в использовании элементов разноуровневых систем (например, смешение и взаимовлияние элитарной и массовой культур), различных эпох, культурных типов и кодов, видов искусств, стилей, традиций, направлений. Главными маркерами стали: принципиальный отказ от единообразия, неопределённость, а зачастую и непредсказуемость развития культуры, ирония, фрагментарность, смешение высокой и низкой культур, эпатажность, множественность интерпретаций одних и тех же явлений.

Сложные процессы современной культурной жизни нуждаются в глубоком и всестороннем исследовании. В связи с этим представляется актуальным анализ современного музыкального искусства эстрады Луганщины. Его следует рассматривать как феномен массовой культуры уже в контексте изменившихся условий. Однако, необходимо отметить, что на протяжении всей истории становления и развития эстрады в нашем регионе, она была теснейшим образом связана сначала с советской, а позже с российской эстрадой.

Ещё одним актуальным аспектом работы является тот факт, что разрабатываемая проблема связана с потребностью исследования современного искусства Луганщины, в том числе и популярного музыкального искусства эстрады, определения особенностей постмодерна и метамодерна в музыкальном искусстве эстрады Луганщины в ситуации рубежа XX–XXI веков.

Степень изученности темы. Работы по метамодерну не столь многочисленны. Что касается особенностей постмодерна с философских и культурологических позиций, то они рассматриваются в трудах отечественных и зарубежных авторов, среди которых можно отметить труды О. Н. Астафьевой, Р. Барта, У. Бека, М. Берга, В. С. Библера, В. В. Бычкова, Ф. Гваттари, Ж. Делеза, Ж. Дерриды, Ч. Дженкса, В. М. Диановой, И. П. Ильина, Ю. Кристевой, Ж. Ф. Лиотара, М. Н. Липовецкого, Н. Б. Маньковской, В. А. Пестерева, О. К. Румянцева, Л. Фидлера, М. Фуко, М. Н. Эпштейна и других.

Концепция диалога культур, рассматриваемая в контексте постмодернизма, раскрывается в работах отечественных авторов О. Н. Астафьевой, В. С. Библера, О. В. Гуткина, И. П. Ильина.

Важным источником для изучения поставленных задач стали труды исследователей музыкальной культуры А. А. Амраховой, А. М. Высоцкой, Д. Лигети, М. Н. Лобановой, В. Н. Холоповой.

Изучение истории становления и развития эстрадного искусства базируется на уже сложившейся к настоящему времени традиции, которая сохраняется и при изучении музыкального искусства эстрады. Базой заявленного исследования явился материал, накопленный в области музыкального искусства, культурологии, социологии, социальной

психологии, музыковедения, а также публикации фактологического характера, в которых освещается историография вопроса.

Научная традиция изучения отечественной эстрады отражена в работах Ю. А. Дмитриева, М. И. Зильбербрандта, В. Я. Калиша, Э. Л. Рыбаковой, Н. И. Смирнова, Е. Д. Уваровой, В. Б. Фейертага, Н. Е. Шереметьевской.

Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств, взаимоотношение семейств, видов и разновидностей искусства, а также родов и жанров дано в труде М. С. Кагана «Морфология искусства».

Не умаляя значения научных исследований указанных авторов, тем не менее, представляется актуальным восполнить пробелы, связанные с изучением основных черт переходного периода постмодерна в метамодерн на примере эстрадного искусства Луганщины.

Объект исследования – музыкальное искусство эстрады в ситуации метамодерна на рубеже XX–XXI веков.

Предмет исследования – музыкальное искусство эстрады Луганщины.

Цель исследования – выявить особенности музыкального искусства эстрады Луганщины в культурной ситуации конца XX – начала XXI века.

В соответствии с объектом, предметом, целью исследования определены **задачи исследования**:

- проследить генезис культуры постмодерна как предтечи эпохи метамодерна;
- проанализировать особенности постмодерна и метамодерна в период смены культурной парадигмы;
- определить особенности постмодерна и метамодерна в музыкальной культуре рубежа XX–XXI веков;
- осуществить теоретический анализ искусства эстрады как культурного феномена;
- раскрыть характерные черты музыкального искусства эстрады как социокультурного феномена в контексте развития массовой культуры;
- показать основные тенденции развития массовой музыкальной культуры в период смены веков;
- осуществить анализ трансформационных процессов российской эстрадной музыки в культурной ситуации метамодерна;
- обозначить основные подходы к изучению музыкального искусства эстрады;
- изучить этапы становления и развития музыкального искусства эстрады Луганщины;
- выявить специфику общекультурных тенденций музыкального искусства эстрады Луганщины на рубеже XX–XXI веков.

Научная новизна диссертации заключается в том, что исследован процесс становления и развития музыкального искусства эстрады Луганщины в условиях меняющейся ситуации постмодерна и метамодерна.

Проанализирована творческая деятельность исполнителей и коллективов данного региона, что позволило выделить, обобщить и систематизировать основные признаки, характерные для их деятельности.

Выделены стилевые черты постмодерна в музыке: интертекстуальность, направления и стили, интеграция академической и массовой музыки, возможность множественной интерпретации произведения на примере музыкального искусства эстрады Луганщины.

В ходе исследования определено, что на протяжении всего историко-культурологического процесса музыкальное искусство эстрады Луганщины смогло преодолеть механизмы, направленные на разрушение, характерные для эпохи постмодерна, сохранив стремление к целостному восприятию художественной картины мира, а также доминирование общечеловеческих и нравственных ценностей. Изменения касались в основном формы и средств выразительности. В исследовании подчеркнута, что в этих особенностях отражается основной признак метамодернизма – постоянное колебание (раскачивание) между двумя противоположностями, которые не вытесняют друг друга, а сосуществуют в одном культурном пространстве, подчас, дополняя друг друга.

Проанализированы особенности развития музыкального искусства эстрады Луганщины на рубеже XX–XXI веков и в первые десятилетия XXI века. На примере творчества Ю. Я. Дерского выявлены потенциальные возможности трансформации произведений; определены общие признаки в деятельности исполнителей и творческих коллективов Луганщины, среди которых главным явилось сочетание традиций и смелого поиска новых форм и средств выражения музыкального материала. Исследована история музыкального искусства эстрады Луганщины, подчеркнута особая роль в этом процессе Луганской филармонии как центра музыкального искусства эстрады региона.

В исследовании выделены основные характерные особенности перехода от постмодерна к метамодерну на примере эстрадных коллективов Луганщины. Трансформационный процесс стал логичным продолжением традиций, сложившихся в художественном мировосприятии музыкантов, исполнителей и зрителей Луганщины.

Материалы диссертации могут войти в труды по истории культуры, а также по истории музыки XX века и рубежа веков, истории исполнительского вокального искусства, истории музыкального искусства эстрады Луганщины.

Представленный в диссертации материал может быть использован при чтении учебных курсов лекций по теории и истории культуры, историографии и методологии истории искусства, художественной критике, современных художественных стилей, а также для спецкурсов по теории и истории музыки в учреждениях образования культуры и искусства среднего и высшего профессионального образования.

Результаты исследования могут быть использованы методологически при решении междисциплинарных проблем, связанных с историко-культурными дисциплинами, а также использоваться в смежных отраслях гуманитарного знания.

Методология и методы исследования. Методология проведённого исследования основывается на общенаучных принципах изучения общественных явлений и процессов. В исследовании культурологических аспектов постмодерна и метамодерна используется междисциплинарный подход к изучению процессов, характерных для художественной культуры периода конца XX – начала XXI века.

Для рассмотрения основных культурологических признаков постмодерна использована постструктуралистская методология, разработанная в исследованиях Р. Барта, Ж. Делеза, Ж. Дерриды, М. Фуко. Культурологическое осмысление музыкальной культуры постмодернизма опиралось на исследования О. Н. Астафьевой, В. Библера, Ю. Кристевой, Ж. Лиотара, Н. Б. Маньковской и других. При исследовании проблем, связанных с особенностями метамодерна как следующей стадии развития культуры, использованы работы А. А. Борисовой, Н. А. Хрущёвой. Кроме того, в диссертации задействованы работы искусствоведческого, культурологического и литературоведческого характера (В. И. Петрушин, В. П. Руднев, В. Н. Холопова, М. Н. Эпштейн и другие).

В исследовании использовались метод системного анализа, исторический метод, дедуктивный метод и метод компаративистики.

Метод системного анализа позволил раскрыть сущность постмодернизма и метамодернизма как явлений, характерных для культуры второй половины XX века и рубежа XX–XXI веков в целом и для музыкальной культуры в частности. С помощью исторического метода были установлены причинно-следственные связи явлений и процессов, происходивших в культурном пространстве во второй половине XX века и на рубеже веков. Дедуктивный метод был направлен на выявление взаимосвязи постмодерна и формирующегося метамодерна в музыкальной культуре. Метод компаративистики позволил сравнить основные культурологические признаки постмодерна и метамодерна.

При исследовании особенностей музыкального искусства эстрады Луганщины востребован комплексный междисциплинарный подход, что позволило многоаспектно изучить проблемы музыкального искусства эстрады в художественной культуре Луганщины в период с конца XX и в начале XXI века. Системный подход дал возможность исследовать искусство эстрады как целостное явление, динамично развивающееся в художественной культуре. При помощи сочетания исторического и культурологического подходов была рассмотрена эволюция музыкального искусства эстрады на Луганщине. Аналитический подход позволил проследить истоки возникновения, развития и становления разных направлений музыкальной эстрады в исследуемый период, выделить

особенности постмодерна и метамодерна, определить характерные черты музыкального искусства эстрады Луганщины.

Положения, выносимые на защиту:

1. Постмодернизм как особая форма мировоззрения и как художественное явление оказывает существенное влияние на многие сферы жизнедеятельности человечества, трансформируя сложившуюся иерархию ценностей общества и индивидуума, что находит своё отражение в содержании, и в форме. В современном пространственно-временном социокультурном контексте понятие модерна понимается как уже прожитое время европейской культуры, теряющее свою идентичность, а постмодернизм рассматривается как переходная культурная форма выхода из модернизма, постепенно переходящая в следующую стадию, получившую название «метамодерн» и расширяющую своё социокультурное пространство, в том числе и в музыкальной культуре.

2. В истории развития культуры наблюдается постоянная смена культурных парадигм, формирующихся в определённых социально-экономических и исторических условиях. Культурная парадигма отражает изменения в моделях мировосприятия и миропонимания, свойственные обществу на определённых стадиях развития. Эпоха постмодерна рассматривается как период культурной депрессии, противопоставляющий себя классическим канонам и формам, стремящийся к разрушению авторитетов и метанарративов. Новая парадигма метамодерна, в которой соединяются качества модерна и постмодерна, представляет послание, обращённое к двум предшествующим во времени парадигмам.

3. Музыкальная культура постмодерна представляет собой одновременное соединение, сосуществование и звучание множества образовавшихся в XX веке различных стилей, основывающихся на принципах интертекстуальности, диалога культур, полистилизма, игры, коллажа. Проявление метамодерна в музыкальном искусстве опирается на идеи постмодерна, следует эстетическим и философским идеям метамодернизма, отражающим принцип колебания или раскачивания.

4. Музыкальное искусство эстрады как синтетический культурный феномен периода конца XX начала XXI века является одной из форм художественного отражения реальной действительности в определённых формах и с присущими ей средствами, обладает культурной отмеченностью, «знаком» определенного типа культуры, содержит информацию о ней.

5. Музыкальное искусство эстрады является важной частью социально-культурной жизни общества, в котором соединены массовая культура и музыкальное искусство. В настоящее время музыкальное искусство эстрады выступает как доминирующая форма музыкально-эстетического взаимодействия человека с окружающим миром в разных формах своего проявления.

6. Современное музыкальное искусство эстрады рассматривается как важная составная часть художественной культуры России. В актуальных

культурных практиках отечественной индустрии, в связи с глобальным влиянием популярной музыки, эстрадное искусство, являясь наиболее популярным, массовым и развлекательным видом искусства, понимается как особый феномен, обладающий при этом своей местной спецификой. Эстрадное искусство способно ярко выразить неповторимый облик этносов, обычаи, традиции, черты национального характера. Музыкальный калейдоскоп данного периода синтезирует широкий спектр жанров современной музыки, среди которых джаз, поп-музыка, массовая песня, рок-музыка, электронная, медитативная, алеаторика, серийная, разнообразные авторские стили, имеющие отличия по назначению, а также музыкальному языку.

7. Музыкальная культура эстрады эпохи метамодерна является закономерным продолжением особенностей постмодерна, не отвергая его традиции (как и традиции модерна). Она стремится найти новые формы отражения и выражения состояния современной действительности, в чём большую роль играет компьютеризация, развитие каналов массовой коммуникации. Это делает актуальным как сохранение музыкального наследия прошлого, так и поиск новых путей развития искусства в условиях трансформации и нацеленности на развитие творческого потенциала автора/исполнителя и слушателя, что становится возможным в условиях диалога.

8. В сложившихся к настоящему времени подходах к изучению эстрадного искусства, в целом, и музыкального искусства эстрады, в частности, (прежде всего историографическом и культурологическом) отражена попытка осмыслить закономерности культурно-исторического процесса, выделить как общие признаки, так и черты, отличающие один этап развития от другого.

9. Исторические этапы становления и развития эстрадного искусства Луганщины во многом подобны и созвучны общесоюзным тенденциям в развитии эстрады. Эстрада Луганщины за весь период своего существования никогда не шла по пути упрощения, что объясняется высоким уровнем мастерства артистов и постоянным поиском новых форм в различных жанрах с учётом особенностей исторического, социокультурного развития региона и особой ментальности, сформированной на пересечении и сопряжении многих культурных и национальных пластов.

10. Эпоха рубежа XX – XXI веков в истории развития музыкального искусства эстрады Луганщины характеризуется постоянным поиском новых форм и средств выражения, базирующихся на новейших достижениях в области эстрадного искусства при сохранении и развитии традиций, в которых отражена региональная специфика. В творческой деятельности исполнителей и коллективов Луганщины черты, относимые к постмодерну, органически перерастают в черты, характерные уже для метамодерна. Такой путь развития демонстрирует преемственность в эволюции искусства

эстрады Луганщины в целом и является его особенностью, сформированной ещё в самом начале его возникновения. Опора на синтез старого и нового, сочетание и взаимодополнение жанров, стилей, форм в деятельности эстрадных исполнителей и эстрадных музыкальных и танцевальных коллективов позволяет избегать резких изменений, противопоставлений, которые зачастую свойственны переходным периодам. Они становятся логическим продолжением однажды найденного принципа, ставшего ключевым – стремление в творчестве к синкретическим формам и средствам выражения.

Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения и результаты работы исследования были представлены на Международной научно-практической конференции, посвященной педагогической и научной деятельности проф. Галины Васильевны Звёздной и приуроченной к её юбилею (Липецк, 2017 г.); на II Открытой международной научно-практической конференции «Инновации профессионального образования в области культуры и искусства (Луганск, 2021 г.); Международной междисциплинарной научно-практической конференции «XIV Матусовские чтения» (Луганск, 2021 г.); XXII Всероссийской научно-практической конференции (Саратов, 2023 г.); на заседаниях кафедры музыкального искусства эстрады ФГБОУ ВО «Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского».

Публикации. Основные положения исследования были отражены в 11 печатных работах, среди них 4 статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК МОН Луганской Народной Республики для публикации основных результатов диссертационных исследований, 1 статья вошла в коллективную монографию «Очерки истории культуры Луганщины» ФГБОУ ВО «Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского», 2 статьи в профессиональных журналах и сборниках, 4 публикации в сборниках международных, всероссийских, республиканских научных конференций общим объемом – 5,5 п. л.

Структура диссертации обусловлена логикой исследования, что вытекает из её целей и главных задач. Работа состоит из введения, трёх разделов (10 подразделов), выводов к разделам, заключения, списка использованной литературы. Общий объём диссертации составляет 199 страниц (176 страниц – основная часть). Список использованных источников включает 222 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы диссертационной работы, характеризуется степень разработанности проблемы, определены объект и предмет исследования, сформулированы цель и задачи, методы, фиксируется новизна результатов исследования и их практическое и теоретическое значение, представлены сведения об апробации работы.

Первый раздел «Теоретико-методологические основы изучения культуры рубежа XX–XXI веков» включает аналитическое обобщение материала источников, связанных с проблемой исследования и степенью её изученности в современном гуманитарном знании. Основное внимание уделено проблемам, связанным с генезисом культуры эпохи постмодерна как предтечи метамодерна и философско-эстетическими принципами постмодернизма; постмодернизм и метамодернизм рассматриваются как отражение смены культурной парадигмы. Рассматриваются особенности музыкальной культуры на рубеже XX–XXI веков.

В **подразделе 1.1 «Генезис культуры постмодерна как предтечи метамодерна»** рассматриваются модернизм и постмодернизм как явления культуры, достаточно давно ставшие предметом рефлексии в размышлениях тех, кто, создавая художественные произведения модернистской ориентации, стремился осмыслить при этом «идеи времени». В XX веке художник становится не только автором, но ещё и комментатором, исследователем самого творческого процесса. Стремление выразить в слове свои представления и размышления об искусстве в той же степени было характерно для многих представителей художественных направлений, существовавших в рамках модернизма и постмодернизма. Основной характеристикой постмодерна французский философ Ж. Лиотар считает утрату метанарративами / метарассказами (великими повествованиями) современности своей легитимирующей силы. Изменившаяся культурная ситуация стала объектом осмысления французских мыслителей Ф. Гватарри и Ж. Делёза, которые различают два типа культур, сосуществующих в наши дни: «древесную» культуру и «культуру корневища» (фр. *rhizome* – ризомы). Ризома как организационная модель находит свою конкретизацию в постмодернистском художественном творчестве, в рамках которого идеал оригинального авторского произведения сменяется идеалом конструкции как стереофонического потока явных и скрытых цитат, каждая из которых отсылает к различным и разнообразным сферам культурных смыслов. Нынешняя культура – это культура «корневища», и именно она устремлена в будущее, так как приближается рождение нового типа творчества, где будут доминировать нелинейные связи.

Сегодня постмодернизм представляет собой результат осмысления и идейную радикализацию тенденций, которые были характерны в целом

для данного периода. Объективные условия формирования культуры постмодерна связаны с развитием информационного постиндустриального общества. Широкий спектр информации, её доступность, которая распространяется благодаря постоянному развитию средств массовой коммуникации, рост и усложнение межкультурных и межцивилизационных взаимодействий – всё это поставило современного человека в ситуацию принципиального плюрализма ценностей, идей и образных сфер, что побуждает воспринимать их не как ключ к познанию истины (что было ранее единственным устремлением), а как ключ к увлекательной и увлекающей выразительности, данности, феноменальности. Плюрализм становится не просто допустимым, а обязательным. В самом принципе плюрализма содержится эстетика смысловой игры, заменяющей обязывающую логику и познание, которое верно в своём соответствии действительности.

Искусство постмодернизма является искусством детали, нюанса, полутона, не претендующее быть «великим» или «вечным». Всему возвышенному, значительному и грандиозному оно предпочитает иронию, пародию, насмешку, шутку, гротеск. Для него не существует никаких правил жанра или стиля, порой кажется, что главное правило искусства постмодернизма – это нарушение всех известных до этого правил и принципов.

В подразделе 1.2 «Смена культурной парадигмы постмодерна и метамодерна» рассматриваются постмодерн и метамодерн как логичное развитие в границах знания XX–XXI веков и выделяются характерные черты понимания нового в картине мира этого времени.

Появившись во второй половине XX века как определяющая парадигма эпохи, постмодерн постепенно эволюционировал, видоизменялся и приобретал новые черты. По мысли И. Хассана, постмодернизм объединяет аполлонический взгляд, свойственный модерну, и дионисийскую интуицию постмодерна, что даёт возможность как бы двойного зрения, в котором одновременно видятся: сходство и различие, единство и раскол, наследование и отторжение, традиции и новизны. В начале XXI века в связи с изменениями, произошедшими в культуре, политике и экономике, потребовалось уточнение многих процессов, затрагивавших представления о возникновении и понимании новаторства в различных сферах культурной практики.

В теоретической литературе был предложен новый термин – «метамодерн», отражающий изменения в постмодернизме или характеристику типа культуры, пришедшего на его смену. Т. Вермюлен и Р. Ван Аккер предложили найти некие «средние» определения для формулирования проблем, которые следует понимать как соединение и с модерном, и с постмодерном. Новая концепция соединяет качества модернизма и постмодернизма и находится между «модернистским энтузиазмом» и «постмодернистской насмешкой» (Т. Вермюлен,

Р. Ван Аккер), представляя как бы двойное послание, обращённое к двум предшествующим во времени парадигмам. Его содержание имеет интенции: от модерна – к смыслу и от постмодерна – к сомнению в смысле. При этом обе интенции не становятся взаимным исключением, они взаимно дополняют друг друга, при этом парадоксально преобразая смыслы. Содержание метамодерна многозначно и не предполагает прямого следования из уже известного. При этом постмодернистская фрагментарность нового становится результатом её поисков и открытий в разнокачественном культурном пространстве, что предполагает известную целостность. Она находит своё воплощение в метамодерне. Эталоны целостной картины мира заменяют фрагменты и пустые цитаты постмодерна, появляется стремление соединять постмодернистскую разнородность и фрагментарность в некие устойчивые комплексы сближающихся смыслов. Сборка смыслов и ценностей обнаруживается и в стремлении к законченности, соединению фрагментов мира в воображаемое целое. В метамодерне начинает вырабатываться интенция к утраченной цельности, ясности знания и к поиску истины (при том, что неоромантическая настроенность метамодерна всё же не скрывает ставшего уже органичным общего скептицизма).

В эпоху постмодерна осуществлялось целенаправленное преодоление канонов, разрушение авторитетов и метанарративов. Базовым принципом становится отказ от любых правил, преемственности, свободное движение фантазии. Экстравагантная новизна постмодерна возникает из необычности и маргинальности, что раздвигает горизонт привычного, привнося оригинальность этнических и региональных особенностей. Отсутствие преемственности превращает культурную традицию в свободную мозаику, что приводит к произвольной игре смыслов: перемешиваются фрагменты направлений, культурных школ, многообразии методов исследования свободно перемещаются в культурной среде, цитируются только лишь для создания «нового ради нового».

Однако в метамодерне по принципу колебания возникают новые каноны, отвечающие последовательности общего движения. Появляется потребность в новых интеллектуалах, способных определять векторы актуальности в направлениях искусства и науки, как условие дальнейшего культурного развития. В отличие от модернистского энтузиазма, метамодерн пронизан скепсисом и сомнением, сквозь которые пробивается устойчивая рефлексия, соединяющая рациональность модерна и меланхолию постмодерна, желание обернуться и повернуться к традиционным ценностям, формам и смыслам.

В культуре постмодерна новизна проявляет себя как многомерное явление, разбросанное по всему культурному полю. Новое как бы растекается по поверхностным смыслам в процессах пересоздания и иронического повторения известных идей, образов и текстов. Для выражения нового используется свободная эклектика вербального,

смыслового и ценностного, создавая искусственный палимпсест – пёстрое многообразие смыслов, эклектически соединяемые в социальном ярком перформансе. При этом новое не опирается на глубинные историко-культурные основания, преемственность в развитии; скорее, это возникает как хаотическая анархия смыслов, произвольно использующая языковые и технологические новации.

Итак, метамодерн в отличие от постмодерна претендует на самостоятельное творчество и оригинальное производство нового. Цитата очищается от иронии постмодерна и превращается в новаторский приём. Тотальность социума и культ личности заменяют плюрализм постмодерна и становятся новыми ценностями, находя своё оправдание в обращении ко многим постулатам модерна.

В подразделе 1.3 «Постмодернизм и метамодернизм в музыкальной культуре на рубеже XX–XXI веков» рассматривается переломный момент смены культурной парадигмы, в котором особенно чутко к переменам отнеслась музыка. Она стала своего рода зеркалом, в котором отразилась эволюция человеческого мировоззрения, эстетического сознания на своём невербальном, звуковом, чувственном языке.

Принцип и тенденции музыки XX века, а также влияние культуры постмодерна заставляют «автора – исполнителя – слушателя» сливаться в едином музыкальном потоке, где нет границ между ними; нет границ и между исторической эпохой, сценой и зрительным залом. Они составляют единое целое, являясь равноправными участниками представления. При этом, опираясь на одно из самых ярких категорий постмодернизма – разрушение традиционных канонов восприятия музыки, воплощается принцип множественности восприятия. По мнению Н. Б. Маньковской, глубинное значение постмодернизма заключается в его переходном характере, создающем возможности прорыва к новым художественным горизонтам на основе нетрадиционного осмысления традиционных эстетических ценностей.

Музыкальная культура постмодернизма во многом основывается на базовых принципах интертекстуальности. Концепция интертекстуального диалога нашла своё отражение, как в академической, так и в массовой музыкальной культуре. Диалог культур в рамках музыкального интертекста решается полистилистическим синтезом любых стилей и направлений, интеграцией академической и массовой музыки. Для музыкального текста характерны множество интерпретаций, двойное кодирование, открытость формы. Полистилистика создает ризоморфную среду с отсутствием доминирующего центра при помощи как музыкальных, так и внемузыкальных средств и методов и становится механизмом саморефлексии культуры. Музыкальной культуре постмодернизма свойственны такие основные характеристики, как интертекстуальность, диалог культур, интеграция академических и массовых жанров, использование музыкальных и внемузыкальных средств выразительности,

множественность культурных кодов, возросшая роль концептуальности, авторский комментарий, высказывание из всевозможных традиционных дискурсов (жанра, формы или сюжета), историческая симультанность, диалогизм, феномен открытой формы, который создаёт условия для формирования ризоморфной среды с отсутствием доминирующего центра.

Соединение данных характеристик в рамках одного сочинения и индуцированный характер зрительского восприятия современного искусства позволяют говорить о постмодернизме как о состоявшемся культурном феномене в музыкальной культуре, а о метамодернизме – как о формирующемся явлении в первые десятилетия XXI века. Метамодернизм рассматривается как логическое и естественное продолжение постмодернизма, в котором отражаются общее состояние и настроение современного общества и который существует по принципу колебания маятника, что отражает особенности настоящего времени: стремление преодолеть тотальный скепсис и иронию, повернуться к традиционным ценностям и найти свои формы выражения нового в художественном творчестве. Для музыкального метамодернизма характерны аспекты, которые выделила Н. А. Хрущёва: постирония, конец цитирования, актуализация метанарративов, возвращение аффекта, размывание границы между профессионализмом и дилеттантизмом.

Второй раздел «Музыкальное искусство эстрады России конца XX – начала XXI века» посвящён рассмотрению искусства эстрады в целом как феномена культуры и музыкального искусства эстрады как социокультурного феномена в контексте развития массовой культуры XX–XXI веков; определяются основные тенденции развития массовой музыкальной культуры и трансформационные процессы российской эстрадной музыки в культурной ситуации метамодерна конца XX – начала XXI века.

В подразделе 2.1 «Феномен искусства эстрады в музыкальной культуре» констатируется, что эстрада в массовой культуре России заняла важное место, и, как самый популярный вид искусства, играет большую роль в общественной жизни, становится одним из средств выражения культурных запросов и ценностных ориентиров различных слоёв общества.

Геополитические изменения в жизни страны в последние десятилетия вызвали не только развал всей прежней системы управления и функционирования эстрады, но и содержательный слом в самом искусстве. Стремление во что бы то ни стало сравняться с Западом, приводит исполнителей к прямому подражательству и, как следствие, стиранию, усреднению индивидуальности. Само понятие «эстрада» всё чаще заменяется современным «шоу-бизнес», на практике же нередко превалирующим оказывается вторая составная – бизнес, со всеми присущими данному понятию достоинствами и недостатками: свободным рынком, конкуренцией, борьбой различных музыкальным коллабораций.

В современном мире электронных медиа, пространств общения, парков развлечений, где межличностное общение заменяется и символизируется товарами, индивидуум испытывает своеобразный вакуум субъективности. Он не только не чувствует своей национальной идентичности, но становится неким «полым» субъектом, лишенным каких-либо устойчивых характеристик и духовных ориентиров. Подобные «пустоты» в общественном сознании и духовной атмосфере весьма ощутимы в России переходного периода, что отражается в особенностях культуры и искусства, в которых выражаются национальное сознание, национальное мироощущение и миропонимание со всеми их метаморфозами. Поэтому национальное искусство появляется тогда, когда становится необходимым для создания автопортрета нации. Таким образом, не искусство нуждается в национальном сознании, а национальное сознание нуждается в искусстве, сохраняющем национально-культурную идентичность.

В актуальных культурных практиках отечественной индустрии, в связи с глобальным влиянием популярной музыки, эстрадное искусство становится наиболее популярным, массовым и развлекательным видом искусства, при этом обладая своей «местной» спецификой, способное ярко выразить неповторимый облик этносов, обычаи, традиции, черты национального характера.

В подразделе 2.2 «Социокультурный феномен музыкального искусства эстрады в контексте развития массовой культуры XX–XXI веков» отмечается, что отечественная эстрада прошла сложный и противоречивый путь развития в связи с изменением жизнеустройства, переходом на рыночные отношения. Эстрада в своём многообразном проявлении форм творчества заполонила телевидение, радио, Интернет. Как один из самых динамичных видов искусства, отвечающий потребностям современного общества, эстрадное искусство занимает центральное место среди зрительских предпочтений. Поиск новых форм существования эстрадного искусства ведёт к появлению новых жанров, исполнителей, предлагая вниманию аудитории разнообразные программы с востребованностью шлягеров. Однако, как вся эстрада, так и каждый её жанр в отдельности имеет свои исходные пункты, свою историю эволюции.

Эстрадное искусство формировалось в советский период и стремительно развивается в современном российском обществе. Ретроспективный обзор источников по истории советской культуры позволяет выделить четыре периода в развитии профессиональной музыкальной эстрады России, которые передают динамику её становления как специфического направления музыкального искусства.

Первый период целесообразно назвать «предэстрадным» (середина XIX – начало XX в.). Это время становления музыкальных предэстрадных форм и жанров.

Второй период можно назвать периодом «профессионализации» (20 – 50-е гг. XX в.), когда становятся востребованными и популярными такие формы эстрадного искусства, как ревю и варьете, массовая песня, синкретический жанр мюзикла, киномузыка.

Третий период – «эпоха протеста и коммерциализации» (конец 50-х – 80-е гг. XX в.). Данный период имеет две отличительные особенности: развитие молодёжной «культуры протеста» и представляющей её музыки (рок-н-ролл, бит, хард-рок, панк-рок, рэп); ассимиляция контркультурного потенциала рока с шоу-бизнесом, формирование единой музыкальной поп-индустрии с собственными принципами и институтами. В это же время эстрада развивается наряду с классическими программами мюзик-холлов, в частности – творчеством шансонье в формах, известных на предыдущем этапе. В преимуществе оказываются те её разновидности, которые продуцирует рок-культура (не только идейно, но и технологически, отличающаяся как от музыкальной классики, так и от джаза и популярной музыки). В связи с этим на смену жанру мюзикла приходит новый синкретичный жанр – рок-опера. В музыкальную практику внедряется использование звука, трансформированного электроусилителями и микрофонами, что обеспечивает року не только специфическое инструментальное звучание, но и своеобразную манеру вокализации.

Четвертый этап определяют как «глобализационный» (90-е гг. XX в. – настоящее время). На данном этапе можно говорить о превращении эстрады в глобальное и транснациональное явление не только музыкальной культуры, но и культуры социума в целом. Современные исследователи отмечают, что эстрада стала не просто одним из самых массовых видов искусств, но и неотъемлемой частью нашей жизни. Выход музыкального искусства эстрады на профессиональный уровень наряду с классическими формами и жанрами привёл к «возникновению ранее не существовавшего социокультурного образования – звучащего, озвученного, «омузыкаленного» социума» (К. З. Акопян).

На сегодняшний день музыкальное искусство эстрады является сферой не только искусства, но и глобального шоу-бизнеса. Реальность, в которой существует современная музыкальная эстрада России, предполагает использование кино, радио, телевидения и Интернета для пропаганды форм эстрадного искусства, а также создание визуализации музыки, (видеоряды, клипы), что обеспечивает ей доступность на эмоциональном уровне для людей различных «телевизионных» культур. Это позволяет признать музыкальное искусство эстрады доминирующей формой музыкально-эстетического взаимодействия человека с миром.

В подразделе 2.3 «Основные тенденции развития массовой музыкальной культуры в ситуации метамодерна» определяются характеристики массовой музыкальной культуры и её принципы развития в метамодерне.

Музыка является мощным фактором воздействия на массовое сознание. Массовая культура – одна из наиболее значимых форм функционирования современной музыкальной культуры. Это определённый способ освоения действительности и адаптации к ней, который проявляется в индустриально развитом массовом обществе, явление, характеризующее специфику производства и пропагандирования культурных ценностей в современном обществе. Появление новых тенденций в музыкальной индустрии на мировом рынке формирует направления универсализации феномена массовой музыкальной культуры.

Различные виды, формы и жанры музыкальной культуры, как существующие, так и абсолютно новые, сегодня ежедневно получают в своё распоряжение новые технические и технологические возможности, которые позволяют музыке легко преодолевать реальные и виртуальные границы, что является одной из характерных черт глобализации современного культурного пространства. Современные процессы глобализации привели к кардинальным изменениям в системе взаимоотношений между народной, элитарной и массовой культурой. В связи с этим понизился статус не только первых двух, но и культуры как таковой, которая сегодня воспринимается совершенно не как конечная цель человеческого созидания, а как средство, способствующее достижению жизненного успеха и материального благополучия. Массовая культура сегодня является ведущим элементом системы культуры постиндустриального общества.

Началом эпохи метамодерна считают первую половину 1990-х годов, ссылаясь на первые упоминания термина (Н. Дэви, Т. Вермюлен и Р. Ван Аккер). Характерными задачами этой эпохи является попытка определить актуальную культурную реальность, поиск новых смыслов культуры и искусства. Искусство метамодерна стремится к многомерности, глобальный культурный процесс характеризуется процессом осцилляции между двумя противоположными эпохами – модерном и постмодерном, а также одновременным их взаимодействием. В ситуации метамодерна происходят процессы модернизации массовой музыкальной культуры. Это проявляется в сфере творчества, исполнительства, в принципах концертной деятельности, в музыкальном образовании и воспитании.

Подраздел 2.4 «Трансформационные процессы российской эстрадной музыки в культурной ситуации метамодерна конца XX – начала XXI века» посвящён особенностям музыкального искусства периода, в котором синтезируется широкий спектр жанров современной музыки, среди которых джаз, поп-музыка, массовая песня, рок-музыка, электронная, медитативная, алеаторика, серийная, разнообразные авторские стили, имеющие отличия по назначению, а также музыкальному языку. Основная сущность музыкального искусства конца XX века обнаруживается в музыкальном поиске новых форм, звучаний, а также в области звуковысотных отношений, характерных её специфике. Музыкальные параметры трансформируются, что проявляется в

продолжительности звучания тембра, варьируется высота, динамика, артикуляция и другие её параметры.

Сегодня существует много музыкальных направлений, имеющих свои отличия и особенности. Современные песни, созданные в российском музыкальном пространстве, можно относить совершенно к разным жанрам, одной из особенностей которых является создание ярких, эффектных, запоминающихся художественных образов на сцене и музыкального языка с учётом особенностей массовой культуры и потребностей субъекта социума. С появлением разнообразия музыкальных направлений, музыкальной общедоступности, возникают молодёжные субкультуры, которые вырабатывают общий стиль одежды, имидж, сленг, символику, общие интересы, и, как следствие, схожее мировоззрение.

Анализируя российскую эстрадную музыку начала XXI века, необходимо сказать, что российский шоу-бизнес стал довольно мощной структурой: множество звукозаписывающих фирм, два крупных музыкальных телеканала, определённая система рекламы и маркетинга. С каждым днём растёт количество популярных исполнителей, направлений, стилей. Также необходимо отметить, что чем старше музыкальный стиль, тем труднее его интерпретировать. Интерес к классической музыке возвращают нам 2000-е в форме мюзиклов.

Несмотря на появление всевозможных групп-«однодневок», разнообразия в музыке не прибавляется. Поэтому в 2000-х начинается ностальгия по музыке ушедших десятилетий (80-х и 90-х годов), возвращение к традициям, что характерно для метамодерна. Актуальность в современном обществе и элитарном искусстве имеют классические произведения, но чаще приобретая новое звучание в современной обработке, на новых, не свойственных оригиналу музыкальных инструментах. От такого видения классические произведения не становятся хуже, происходит обращение к традиции, которая популяризуется посредством современных элементов массовой культуры и технизации музыкальной культуры. Происходящий синтез делает классическую музыку популярной и привлекает внимание молодого поколения. Такая интерпретация классики характерна эпохе переходного периода постмодерна в метамодерн.

В третьем разделе «Музыкальное искусство эстрады Луганщины в ситуации метамодерна», обозначив основные подходы к изучению музыкального искусства эстрады, рассмотрены история и общая характеристика музыкального искусства эстрады Луганщины. Основное внимание уделено деятельности Луганской филармонии как центра музыкального искусства эстрады, а также определены особенности развития музыкального искусства эстрады Луганщины в ситуации метамодерна на рубеже XX–XXI веков.

В подразделе 3.1 «Основные подходы к изучению музыкального искусства эстрады» рассматривается историография изучения отечественного эстрадного искусства.

Эстрадная музыка с 1920-х годов прошлого века находится в центре внимания деятелей культуры и искусства, исследователей в различных областях знания, выступая как предмет полемики на страницах периодической печати и споров в научных кругах. На протяжении всей истории отечественного эстрадного искусства отношение к нему неоднократно менялось. Возникнув как музыкальное явление, оно также приобрело социальные черты в силу определённых исторических условий. В историографии изучения эстрадного искусства в России традиционно принято выделять три этапа.

Первый этап (1920 – начало 1950-х годов) представлен архивными документами, публикациями в периодических изданиях, в сборниках и монографиях. Внимание исследователей, музыкальных и театральных критиков в 20-е годы прошлого столетия было обращено к джазу, как к одному из основополагающих родоначальников эстрадного искусства. Второй этап (с середины 1950-х до 1980-х гг.) характеризуется возможностью изучения эстрадного искусства, джаза и рок-музыки как явлений в художественной культуре России.

Третий этап (с 1980-х годов по настоящее время) изучения эстрадного искусства обусловлен профессионализацией джаза и лучших образцов рок-музыки, вследствие чего характеризуется возникновением в 1990-е годы принципиально нового понятия «музыкальное искусство эстрады»; продолжено формирование научно-понятийного аппарата, и, хотя нет точной дифференциации в терминологии, мысль исследователей развивается в одном направлении.

В последнее время общепринятой становится терминология западноевропейской и американской гуманитарной науки: поп-музыка, шлягер, рок-музыка и всё это определяется как массовые жанры музыки, массовая культура, то, что заполняет радио- и телеэфир, звучит на дискотеках, распространяется на видео-ресурсах. Общим в подходе современных учёных к исследованию эстрады является понимание этих явлений как продукта определённой социальной среды, зеркала умонастроений определённой социальной группы: поколения или этнической группы. Речь идёт о социологических, социально-психологических и этнопсихологических аспектах музыкальной культуры, о её месте и функциях в системе социального целого. Широкое распространение джаза и рок-музыки, превращает популярную музыку в определяющее, доминирующее явление культуры XX века.

В подразделе 3.2 «Музыкальное искусство эстрады Луганщины в конце XX – начале XXI века: история и общая характеристика» рассматриваются этапы становления и развития Луганской филармонии как

центра музыкального искусства эстрады и особенности музыкального искусство эстрады Луганщины в начале XXI века.

Исторические этапы становления и развития эстрадного искусства Луганщины во многом подобны и созвучны общесоюзным тенденциям в развитии эстрады. История эстрадного искусства Луганска от самого момента её зарождения неразрывно связана с творческими коллективами, на базе которых была создана Луганская академическая филармония, где ковались кадры для эстрады всего СССР.

В современных условиях развития всех сфер жизни общества в целом и культуры в частности искусство эстрады осознается жителями Луганщины, с одной стороны, как безусловная часть их региональной культуры и становится своеобразной формой их культурных запросов, с другой – является неотъемлемой частью общекультурных процессов, характерных для определённого периода.

Зарождение эстрады и эстрадных концертов в Луганской области начинается незадолго до возникновения филармонии и является одной из предпосылок её появления. Первым шагом в этом направлении принято считать работу джаз-бэнда ДК имени В. И. Ленина под управлением Михаила Рубинчика (1937 г.). В марте 1943 года Луганская областная филармония начала свою творческую жизнь с комсомольско-молодежного ансамбля, организованного, а затем преобразованного в Ансамбль песни и танца, куда влился талантливый пропагандист украинской народной песни колхозный хор села Великоцкое Меловского района под руководством М. В. Новохатской. В 1944 году приказом министерства культуры УССР было принято решение создать в Луганске театр миниатюр, состоявший из основной группы и дополнительной эстрадной. На базе последней и был сформирован эстрадный ансамбль. 1944 год можно считать годом начала луганской профессиональной эстрады.

Сороковые годы были периодом становления эстрады и временем непрекращающихся экспериментов, хотя коллективы в этот период не были стабильны, количество и состав артистов могли меняться от концерта к концерту.

В 50-е годы закладываются основные традиции музыкального просветительства: проводятся циклы лекций-концертов, создаются и проводятся тематические программы для школьников, учащихся средних и высших учебных заведений, заводских общежитий и сельских клубов. Эстрада 50-х годов перемежалась и вбирала в себя и камерное искусство: в эстрадных концертах могли петь люди с академическими голосами, также исполнялись народные песни, песни советских композиторов.

Рубеж 50-х и 60-х годов ознаменовались для Луганской областной филармонии утверждением как ведущей концертной организации Украины, сумевшей пополнить коллектив молодыми исполнителями, среди которых Ю. И. Богатиков, Д. А. Якубович, Г. Н. Мурзай, В. И. Андрияненко, В. П. Калашников. В этот период в филармонии появляются первые

лауреаты и дипломанты международных, всесоюзных и республиканских конкурсов, фестивалей, первые заслуженные и народные артисты. Всё это стало возможным благодаря руководителю филармонии, заслуженному работнику культуры Украины В. А. Шистко, определившему стратегию развития музыкальной культуры региона.

В 70-е годы луганская эстрада приобретает новые, только ей присущие черты. Тенденция того времени к укрупнению коллективов с широким спектром жанров выразилась в искусстве мюзик-холлов Москвы, Ленинграда и Киева, представленных наличием большого оркестра, танцевального ансамбля, группы солистов, цирковых номеров. В. А. Шистко спроецировал эту форму эстрадного представления на созданный им своего рода маленький мюзик-холл – эстрадный молодёжный ансамбль – «ЭМА».

В середине 70-х появляются ВИА и рок-группы. В Луганске рост популярности рок-музыки быстро нашёл отклик у музыкантов и зрителей (ВИА «Грани», а также ВИА «Пласт» с солисткой Л. В. Пономаревой, а затем И. М. Макшанцевой).

В начале 80-х годов в Луганске наступает пора поисков новых форм и жанров эстрадного искусства. Этот процесс связан, прежде всего, с личностью Валерия Яковлевича Леонтьева.

В конце 80-годов появляется ВИА «Alma mater», созданный при музыкальном лектории филармонии в 1987 году как коллектив, который поставил перед собой цель играть экспериментальную в то время музыку – исполнять классические произведения в стиле рок. В программе группы была музыка И. С. Баха, В. А. Моцарта, Й. Гайдна и других композиторов-классиков; музыкальным руководителем ансамбля стал Юрий Яковлевич Дерский. Выделиться и быстро набрать популярность позволило необычное слияние жанров и качественное исполнение. Успехом пользовались оригинальные оркестровые партитуры для симфонических и камерных оркестров, исполняемые электронными инструментами. При этом в исполнении не было упрощения либо «стилизации», характерных для рок-обработок у других групп, всегда исполнялись оригиналы партитур. Партия скрипок поручалась синтезатору, басовые голоса игрались бас-гитарой, отдельные партии духовых инструментов брала на себя ритм-секция гитары, ритмическая основа задавалась ударными инструментами. Данная идея имела музыкальный успех, а направленность на синтез стала одной из определяющих тенденций в деятельности многих коллективов Луганской филармонии.

В начале XXI века эстрадный жанр Луганщины представлен новым поколением молодых артистов Луганской академической филармонии. В её творческий состав влились артисты, обладающие большими потенциальными возможностями для их реализации.

С 2002 года в филармонии начинает работать ансамбль песни и танца «Легенда» (художественный руководитель и главный балетмейстер –

заслуженный артист Украины В. П. Онищенко, музыкальный руководитель и главный хормейстер – М. В. Комарова), в основе творческого подхода коллектива – синтез песни и танца.

С начала XXI века среди коллективов областной концертной организации появляется ансамбль эстрадной и джазовой музыки «Combo» под руководством А. А. Лисицина (год создания – 2011); программы эстрадного направления готовит ансамбль народных инструментов «Русь» с участием солистов музыкального лектория под руководством заслуженного деятеля искусств Украины В. И. Фалалеева; с 2012 г. работает В. А. Сытник, в программы которого входят оперные арии и музыку старинных мастеров, увековеченные временем советские песни и популярные хиты, неаполитанские песни и старинные русские романсы; вокально-эстрадный ансамбль «Сфорцандо» (с 2015 г.); вокальная группа «Art music» (дата создания – 2017 г.), главный принцип творчества которой – исполнять высокохудожественный музыкальный материал, признанные мировые хиты, новые вокальные интерпретации разнообразных произведений по жанру от фолка и В. А. Моцарта до «Beatles» и «Queen».

Прослеживая историю становления и развития музыкального искусства эстрады на Луганщине, особенно с конца XX века, невозможно обойти вниманием тот факт, что активному творческому развитию способствовала и профессиональная подготовка музыкантов и вокалистов, осуществляемая в стенах Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского на кафедре музыкального искусства эстрады, под руководством Ю. Я. Дерского.

Объединив ресурсы «Студии Центр Д», сотрудничая с известными артистами СНГ, США, с педагогическим составом профессионалов ЛГАКИ, кафедра осуществляла свою деятельность. Работа в студии воспитала в стенах академии большое количество артистов, активно гастролирующих и профессионально востребованных в сфере музыкального искусства эстрады. Вокальная фольк-группа «Собор» в оригинальной интерпретации представляет синтезированное направление музыки фольклорного направления и эстрадного, в котором совмещены все известные народные песни, обогащенные их новым дыханием эстрады и современных электронных технологий (автором и идейным вдохновителем группы стал Ю. Я. Дерский). С 2020 года фольк-группа «Собор» трансформировалась в музыкальном отношении. К базовому репертуару народных песен в современной обработке добавились авторские песни каждого солиста в направлении поп-музыки, что дало возможность раскрыть творческую индивидуальность каждого студента. В ЛГАКИ имени М. Матусовского в 2001 году был создан джаз-бэнд, который продолжил традиции джазового исполнительства в Луганске, начиная с довоенных лет, со времени возникновения джазового оркестра под управлением М. А. Пивника, затем В. А. Островского. Джаз-бэнд академии, возглавляемый сегодня Н. П. Йовса, продолжает исполнять джаз в его лучших традициях, сохраняя

яркую узнаваемость и одновременно придавая звучанию новизну и свежесть.

В подразделе **3.3 «Особенности развития музыкального искусства эстрады Луганщины в ситуации метамодерна на рубеже XX–XXI веков»** ситуация этого периода рассматривается как переходная эпоха между постмодерном и метамодерном, как особое состояние культуры, когда постепенно зарождались и усиливались метамодернистские тенденции в последние два десятилетия», когда уже можно видеть «синтезирующий итог постмодернизма и модернизма», объединяющий «в себе все их взаимные оппозиции» (Н. А. Хрущёва). Сам метамодерн явился результатом кризиса постмодерна, в основе которого усталость, накопившаяся от постоянной и тотальной иронии, непрерывного цитирования, глобальной фрагментарности создаваемых произведений и принципиального отказа от целостности; «при этом метамодернизм не отрицает постмодернизм... а полностью вбирает его в себя... является его непосредственным следствием» (Н. А. Хрущёва).

Метамодерн совершенно особым образом функционирует в пространстве именно русской культуры в позднесоветский, постсоветский и современный периоды. Так как, по мнению исследовательницы Н. А. Хрущёвой, «метамодернистские тенденции неожиданным образом совпали с культурно-философской «решёткой» русской культуры: в частности, холизмом русской философии как синтезом рационального и интуитивного, внутреннего и внешнего, философии и веры».

Основными свойствами метамодерна в музыкальном искусстве являются постирония (высказывание, «перевернутое» иронически в постмодерне, как бы совершает двойной переворот, вновь становясь «подлинным», то есть ирония не исчезает, но остаётся внутри, сосуществуя в амбивалентном единстве), возвращение аффекта (эмоциональности восприятия, длительного переживания амбивалентной – неоднозначной – эмоции), конец тотальной цитации (хотя цитата и продолжает существовать как один из приёмов), актуализация метанарративов (возвращение интереса к сюжетности произведений). Такие свойства постмодерна, как деконструкция (разрушение стереотипов), ирония, стилизация, эклектичность и фрагментарность, интертекстуальность и цитатность, стремление к синтезу форм и средств выражения, став определяющими в эту эпоху, в метамодерне, не исчезая, а продолжая существовать, утрачивают свою агрессивность, зачастую уходя из центра внимания, как автора, так и зрителя на периферию.

Творческая история становления и развития коллективов и исполнителей Луганщины раскрывает многие тенденции, как постмодерна, так и метамодерна, которые присутствовали в их творчестве изначально, определяя, таким образом, их индивидуальность, неповторимый стиль. Начиная с 70-х годов XX века, в творчестве многих коллективов можно увидеть присущие постмодерну свойства, а ближе к концу века –

пробивающиеся сквозь них черты, которые позже получают определение как метамодернистские. Исследование показало, что наиболее яркой особенностью эстрады Луганщины в целом (не только музыкальной её составляющей) было стремление к синкретизму, синтезу порой несовместимых традиционных стилей и форм. Это и позволяло находить свой почерк и быть узнаваемыми, максимально использовать свой творческий потенциал на сочетании, порой, несочетаемого.

Так, синтез песни и танца как основа творческого стиля был осуществлен при создании ансамбля песни и танца «Легенда», где была нарушена традиция деления коллектива на артистов хора и артистов балета: все участники в одинаковой степени владели искусством вокала и танца. Ансамбль танца «Рондо» в своих сольных программах, помимо танца, всегда использует вокал, живопись и художественное слово, что оказывает сложное эстетическое воздействие на зрителя. В хореографии же можно увидеть примеры стилевых реминисценций, сочетание фолка и классики, фолка и модерна, классики и модерна, что позволяет, усложнив хореографический язык, раскрыть сложные темы, которые берутся за основу при создании программ.

Так, например, эстрадный молодёжный ансамбль «ЭМА», в состав которого входили хореографическая группа, джаз-ансамбль, солисты-вокалисты и ведущие, демонстрировал возможности «маленького мюзик-холла». Одной из черт постмодерна данного коллектива, ссылаясь на исследования Н. А. Хрущёвой, можно выделить – симбиоз массового и элитарного, который переживается как событие, а также проявляются черты переходного периода к метамодерну. Это новый холизм, «подлинность» и реабилитация эмоций.

В творчестве джазовых ансамблей, в первую очередь «Combo», основой является один из главных признаков постмодерна: импровизация, возможность множественности и создания, и прочтения материала (музыкального, текстового, визуального). Не зря джаз стал одним из самых ярких символов культуры XX века, олицетворяя собой возможность свободного самовыражения, отсутствия каких-то строгих принципов и приёмов.

Проводя компаративистский анализ, необходимо отметить, что в 80-е годы данный симбиоз массового и элитарного воспринимается как событие, являясь чертой постмодерна. В переходный период в метамодерне проявление данных черт симбиоза массово и элитарного перестаёт быть событием. В начале XXI века становится закономерным поиском новых форм, синтеза и рождения музыкальных стилей. Это, несомненно, «работает» на приращение смыслов произведений, делает их созвучными современности, являясь связующим звеном между традицией и новаторством.

Особенности трансформации уже привычных жанровых форм и их наполнение, что свойственно переходному периоду рубежа веков и начала

века XXI, были рассмотрены на материале произведения крупной формы рок-оратория «Молодая гвардия. Воскресенье. Чёрный январь 1943 года». Уже само жанровое определение – рок-оратория – отражает, с одной стороны, стремление к синтезу далёких понятий, с другой – именно в этом соединении заключается тот мощный потенциал, который и позволит трансформировать произведения под новые задачи, не теряя главной первоначальной идеи произведения. Рок-оратория – это оратория в жанре рок-музыки: с одной стороны – классический жанр с многовековой историей, с другой – популярное направление в музыке XX века, однако именно в этом противоречии заключены и возможности трансформации, что и отражает современные тенденции, которые относят к особенностям постмодерна и метамодерна.

Авторы находятся в музыкальном поиске новых форм, звучаний, а также в области звуковысотных отношений, характерных её специфике. Музыкальные параметры трансформируются, что проявляется в продолжительности звучания тембра, варьируется высота, динамика, артикуляция и другие её параметры

Эти же процессы не могут обойти и такую категорию, как жанр, в котором пересекаются многие составляющие, и формирующие эту сложную категорию. Рассмотрев историю развития музыкального искусства эстрады Луганщины, можно увидеть, что практически всегда в творческих поисках композиторов и исполнителей присутствовали постоянные попытки выйти за рамки установленных норм, нарушить традиции и каноны жанров, порой объединять (синтезировать) очень далеко отстоящие друг от друга явления. Всё это расширяло возможности авторов и исполнителей, позволяя проявить свою индивидуальность, сформировать свой стиль, выработать особый творческий почерк

При последующих трансформациях, происходивших в 2022–2023 годах, постановка получила новую ветвь развития, новую режиссёрскую интерпретацию музыкального спектакля. Изменения коснулись музыкальной формы и драматургии. Изменился состав артистов и сценарный план. Первоначально классический жанр музыкального искусства (оратория) был реализован с использованием новых музыкальных средств и возможностей рок-музыки, в основе которых был, прежде всего, сплав различных жанров (например, рока и городского романса), усилилась драматургическая составляющая, добавились мизансцены с участием актёров, изменились формы музыкальных номеров, что в некоторой степени приблизило рок-ораторию к жанру оперы или музыкального спектакля. Эти трансформации стали возможными именно в силу потенциально заложенных возможностей оратории как жанра и тенденций, свойственных постмодерну и метамодерну.

В заключении подводятся итоги проведённого исследования.

Рассмотрев особенности развития музыкального искусства эстрады Луганщины на рубеже веков, можно отметить общие черты, которые

коррелируются с традиционно выделяемыми признаками постмодернизма. В творчестве исполнителей и коллективов Луганщины деконструкция (то есть разрушение стереотипов) воплощается в объединении различных жанровых форм, стилистических языков разных времён; ирония, если и присутствует, то носит неагрессивный, нетотальный характер, скорее, она понимается только лишь как акцент в общей музыкальной палитре произведения; стилизация – один из наиболее активно используемых приёмов; эклектичность и фрагментарность, присутствующие, например в сольных программах коллективов, преодолеваются стремлением к целостности формы, идейно-тематическому единству. Эпатаж как приём практически отсутствует. Интертекстуальность и цитатность в различных видах эстрадного искусства становится, скорее, тем «подтекстом», на основе которого и вырастает новое произведение или новая его трактовка, и реципиенту (зрителю / слушателю) желательно знать этот культурный подтекст, чтобы ощутить многослойность художественного материала.

Черты, формально относимые к постмодернизму, органически перерастают в черты, которые относятся уже к метамодернизму. Такое развитие демонстрирует преемственность в эволюции искусства эстрады Луганщины в целом и является его особенностью, сформированной ещё в самом начале его возникновения. Опора на синтез старого и нового, сочетание и взаимодополнение жанров, стилей, форм в деятельности эстрадных исполнителей и эстрадных музыкальных и танцевальных коллективов позволяло и позволяет избегать резких изменений, противопоставлений, которые зачастую свойственны переходным периодам. Они становятся логическим продолжением однажды найденного принципа, ставшего ключевым, – стремление к синкретическим формам в творчестве. Новизна появляется не в результате отказа от традиции и канона, а в результате синтеза, который позволяет открывать в старых формах новые грани, расставлять современные акценты; при этом обновление формы произведения происходит при очень бережном отношении к содержанию. В творческой деятельности наблюдается тенденция к созданию целостных музыкальных произведений, в основе которых лежит система ценностей, базирующаяся на архетипических структурах, на кодах культуры, что помогает наращивать смысловой объём.

В результате исследования необходимо отметить, что эстрада Луганщины за весь период своего существования никогда не шла по пути упрощения и при любых изменениях, сменах культурных парадигм всегда сохраняла творческий потенциал, создавая при этом новое, что имеет запас прочности, то есть способность устоять во времени.

Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в выявлении новых форм творческого синтеза; определении последующих трансформационных процессов в музыкальном искусстве эстрады Луганщины, как составной части культурной жизни; обобщении

выделенных и поиск новых черт метамодерна в музыкальном искусстве эстрады Луганщины.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при МОН ЛНР для публикации основных результатов диссертационных исследований

1. Серджан, Д. А. Эстетика массовой культуры в ситуации постмодерна [Электронный ресурс] / Д. А. Серджан // Философско-культурологические исследования. – 2020. – № 4. – Режим доступа : <http://fki.lgaki.info/2020/12/07/эстетика-массовой-культуры-в-ситуаци/>. – (Дата обращения : 01.09.2023).

2. Серджан, Д. А. Основные тенденции развития массовой музыкальной культуры в ситуации метамодерна [Электронный ресурс] / Д. А. Серджан // Terra культура. – 2021. – № 13. – Режим доступа : <https://terra.lgaki.info/art-zametki/osnovnye-tendenczii-razvitiya-massovoj-muzykalnoj-kultury-v-situaczii-metamoderna.html>. – (Дата обращения : 01.04.2023).

3. Серджан, Д. А. Эстетико-культурологические аспекты феномена современной популярно-развлекательной культуры [Электронный ресурс] / Д. А. Рыкунова // Terra культура. – 2021. – № 14. – Режим доступа : https://terra.lgaki.info/generation_p/estetiko-kulturologicheskie-aspekty-fenomena-sovremennoj-populyarno-razvlekatelnoj-kultury.html. – (Дата обращения : 01.04.2023).

4. Рыкунова, Д. А. Трансформационные процессы российской эстрадной музыки в культурной ситуации метамодерна конца XX – начала XXI века [Электронный ресурс] / Д. А. Рыкунова // Terra культура. – 2023. – № 16. – Режим доступа : https://terra.lgaki.info/generation_p/transformacionnye-proczechy-rossijskoj-estradoj-muzyki-v-kulturnoj-situaczii-metamoderna-koncza-xx-nachala-xxi-veka.html. – (Дата обращения : 01.04.2023).

Статьи в журналах, сборниках научных трудов и материалов конференций

5. Серджан, Д. А. Язык массовой культуры в ситуации радикального плюрализма / Д. А. Серджан // Духовность и ментальность:

экология языка и культуры на рубеже XX–XXI веков : сб. ст. по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной педагогической и научной деятельности проф. Галины Васильевны Звездовой и приуроченной к её юбилею. – Липецк : ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шаньского, 2017. – Ч. 2. – С. 192–194.

6. Серджан, Д. А. Массовая культура и её механизмы влияния на социум в ситуации радикального плюрализма [Электронный ресурс] / Д. А. Серджан // Философско-культурологические исследования – Луганск : ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», 2017. – № 1. – Режим доступа : <http://fki.lgaki.info/2017/04/17/д-а-серджан-массовая-культура-и-ее-мех/>. – (Дата обращения : 01.09.2023).

7. Серджан, Д. А. Массовая культура в эпоху постмодерна [Электронный ресурс] / Д. А. Серджан // Философско-культурологические исследования. – 2018. – № 4. – Режим доступа : <http://fki.lgaki.info/2018/10/01/массовая-культура-в-эпоху-постмодерн/>. – (Дата обращения : 01.09.2023).

8. Рыкунова, Д. А. Эстрадное искусство Луганщины второй половины XX века / Д. А. Рыкунова, С. В. Черникова // Очерки истории культуры Луганщины. Т. VII : коллективная монография / А. А. Александров, А. П. Афанасьева, А. В. Бобрышева [и др.] ; под ред. В. Л. Филиппова ; Министерство культуры Российской Федерации ; Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского. – Луганск : Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского, 2023. – С. 137–154.

9. Серджан, Д. А. Внедрение современных медиатехнологий в обучении эстрадно-джазового вокалиста в условиях дистанционного обучения / Д. А. Серджан // Инновации профессионального образования в области культуры и искусства : материалы II Открытой международной научно-практической конференции. – Луганск : ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», 2021. – С. 222–225.

10. Серджан, Д. А. Значение вокально-технических приёмов современного эстрадного певца, их роль в формировании уникальности манеры исполнения / Д. А. Серджан // XIV Матусовские чтения – 2021: материалы Международной междисциплинарной научно-практической конференции – Луганск : ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», 2021. – С. 198–201.

11. Рыкунова, Д. А. Анализ луганской эстрады XXI века через современных деятелей искусства Луганской академической филармонии / Д. А. Рыкунова // Слово молодых учёных: актуальные вопросы искусствознания : материалы XXII Всероссийской научно-практической конференции – 2023 (19.04.2023 г.) – Саратов : ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова», 2023. – С. 380–389.

АННОТАЦИЯ

Рыкунова Д. А. Музыкальное искусство эстрады Луганщины в культурной ситуации метамодерна конца XX – начала XXI века. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата философских наук по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры (философские науки). – ФГБОУ ВО «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского». – Луганск, 2023.

В диссертации рассматривается музыкальное искусство эстрады Луганщины в культурной ситуации метамодерна конца XX – начала XXI века. Выделены характерные черты постмодерна и метамодерна; проанализирована переходная фаза развития культуры от постмодернизма к метамодернизму; выявлены признаки и тенденции метамодерна в истории музыкального искусства эстрады Луганщины.

Исторические этапы становления и развития эстрадного искусства Луганщины во многом подобны и созвучны общесоюзным тенденциям в развитии эстрады. Эпоха рубежа XX–XXI веков в истории развития музыкального искусства эстрады характеризуется следующими тенденциями: постоянный поиск новых форм и средств выражения, базирующихся на новейших достижениях в области эстрадного искусства при сохранении и развитии традиций, отражающих и культурную специфику региона. Черты, относимые к постмодерну, органически перерастают в черты, характерные метамодерну. Такой путь развития демонстрирует преемственность в эволюции искусства эстрады Луганщины в целом и является его особенностью, сформированной ещё в самом начале его возникновения. Опора на синтез старого и нового, сочетание и взаимодополнение жанров, стилей, форм в деятельности эстрадных исполнителей, эстрадных музыкальных и танцевальных коллективов позволяет избегать резких изменений, противопоставлений, которые зачастую свойственны переходным периодам. Они становятся логическим продолжением однажды найденного принципа, ставшего ключевым, стремлением к синкретическим формам в творчестве.

Результаты, полученные в ходе исследования, дают возможность осознать сложность процессов, наблюдаемых в переходный период, одновременно показывая возможности синтеза, принципа, который всегда был свойственен музыкальному искусству эстрады Луганщины.

Ключевые слова: постмодерн, метамодерн, модерн, музыкальное искусство эстрады, синтез, интертекстуальность, музыкальный полистилизм.

SUMMARY

Rykunova D. A. Musical art of the Luhansk region in the cultural situation of the metamodern of the late XX – early XXI century. – Manuscript.

Dissertation for the degree of Candidate of Philosophical Sciences in speciality 24.00.01 – Theory and History of culture (philosophical sciences). – GOK LNR «Lugansk State Academy of Culture and Arts named after M. Matusovsky». – Lugansk, 2023.

The dissertation examines the musical art of the Luhansk region in the cultural situation of the metamodern of the late XX – early XXI century. The characteristic features of postmodern and metamodern are highlighted; the transitional phase of cultural development from postmodernism to metamodernism is analyzed; the signs and trends of metamodern in the history of musical art of the Luhansk region are revealed.

The historical stages of the formation and development of the pop art of the Luhansk region are in many ways similar and consonant with the all-Union trends in the development of pop. The epoch of the turn of the XX–XXI centuries in the history of the development of pop music art is characterized by the following trends: the constant search for new forms and means of expression based on the latest achievements in the field of pop art while preserving and developing traditions that reflecting the cultural specifics of the region. The features attributed to the postmodern, organically grow into features that are already characteristic of the metamodern. This path of development demonstrates continuity in the evolution of the pop art of Luhansk region as a whole and is its feature, formed at the very beginning of its emergence. Relying on the synthesis of the old and the new, the combination and complementarity of genres, styles, forms in the activities of pop performers, pop music and dance groups allows you to avoid abrupt changes, oppositions, which are often characteristic of transitional periods. They become a logical continuation of the principle once found, which has become the key one – the desire for syncretic forms in creativity.

The results obtained in the course of the study make it possible to realize the complexity of the processes observed during the transition period, while at the same time showing the possibilities of synthesis, a principle that has always been characteristic of the musical art of the Luhansk region.

Keywords: postmodern, metamodern, modern, pop music art, synthesis, intertextuality, musical polystylism.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Подп. к печати __.__.2023. Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Печать на ризографе. Усл. печ. л. 1,9.
Тираж 100 экз. Заказ № ____

Отпечатано в
Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Луганская государственная
академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского»
пл. Красная, д. 7, г.о. Луганский, г. Луганск, 291001
Тел.: +7(8572)59-02-62