

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ

СОЦИОЛОГИЯ МУЗЫКИ

Новые стратегии в гуманитарных науках

Сборник статей

Издательство «Композитор»
Москва, 2011

Марина Карасева

Курс социологии музыки в Высшей школе экономики: специфика междисциплинарных контактов

Актуальность курса:
его цели и специфика

Учебный курс «Социология музыки», созданный мною для студентов второго и третьего курсов факультета социологии ГУ-ВШЭ (кафедра общей социологии), впервые состоялся во втором и третьем модуле¹ 2006–2007 учебного года (с конца октября до середины марта, объем курса – 37 лекционных и семинарских часов).

В отечественной практике отдельного курса музыкальной социологии пока нет даже в сетке учебных часов большинства музыкальных вузов страны. Для не-музыкальных, гуманитарных учебных заведений подобный междисциплинарный проект, ведущийся *музыковедом*, является также пилотным, аналогов которому (в мною разработанной форме) сегодня нет. Некоторой отправной точкой был ранее созданный мною курс социальной психологии музыки для студентов факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

Первичной целью курса музыкальной социологии было дать студентам базовые знания в области взаимодействия музыки и общества, показать специфические свойства музыкального языка как средства коммуникации и психологического воздействия. В число задач курса входило рассмотрение особенностей бытования различных жанров и стилей музыки в разных слоях общества, выявление инструментов анализа современных типов слушателей, установление взаимосвязи музыкальных стилей с аналогичными по своей социально-культурной направленности стилями и направлениями в смежных искусствах (кино, живописи, дизайне и др.).

Вторичная, но не менее важная цель – выработать у студентов практические навыки восприятия выразительных возможностей му-

¹ В ВШЭ принята система разделения учебного года не на семестры, а на модули по 2 месяца с сессионной неделей между ними.

зыкального языка. При этом одной из задач было развить креативные способности студентов, помочь им стать более восприимчивыми к тонким звуковым материям, приобщить к радости понимания музыки не только как фоновой звучности, но и как невербального языка, со всеми присущими ему фонетическими, лексическими, синтаксическими и другими особенностями.

Основная тематика курса

♦ Для формирования базовой тематики при разработке курса были выделены следующие позиции:

♦ Музыкальная социология от Адорно до наших дней: полвека краткой истории.

♦ Основные компоненты музыкального языка. Релаксационные и тонизирующие ресурсы музыки.

♦ Роль музыки в жизненном цикле человека. Музыка и возраст. Гендерная специфика музыки.

♦ Роль музыки в групповых процессах. Основные типы воздействия музыки на толпу.

♦ Социальные типы слушателей. Механизмы формирования музыкальных вкусов.

♦ Особенности музыкального потребления в разных социальных группах. Основные различия между классической и популярной музыкой. Статусные факторы в приобщении к музыкальной классике.

♦ Музыка и слушатель в массовой культуре. Основные принципы создания песенных хитов.

♦ Национальные и интернациональные качества в музыкальном языке. Фольклор – аутентичность и артефакт.

♦ Музыка и политика. Музыкальные модели и жанры в тоталитарном и демократическом обществе.

♦ Музыка и дипломатия: анализ выразительных возможностей музыки государственных гимнов.

♦ Музыка и масс-медиа. Психологический анализ музыки для телепередач, политических и спортивных мероприятий.

♦ Музыка в PR и рекламе. Возможности музыки в области подсознательного психологического воздействия.

Становление курса: формы подачи материала, решение проблем

Основные проблемы подготовки курса оказались связанными с его пилотными особенностями. В частности, не хватало специализированной литературы. Трудность состояла и в том, чтобы, сфокусировав курс на социологической проблематике, исходить, по возможности, из внутренних закономерностей воздействия музыкального языка. Эти закономерности понятны профессиональным музыкантам, с их натренированным музыкальным слухом. Для студентов-социологов, такой музыкальной подготовки не имеющих, процесс подобной языковой «транслитерации» достаточно сложен и является, вероятно, главным стратегическим вызовом для преподавателя. Дело не только в необходимости доступного объяснения основных музыкальных терминов. Главное состоит в создании методики «быстрой заточки» слуха: приучения студентов *направленно* слушать музыку любых жанров, прежде всего, классическую (академическую, любого уровня сложности) как обладающую наибольшим спектром выразительных возможностей и смен состояний.

Для музыкальных иллюстраций на занятиях использовался складной синтезатор, аудио- и видеоаппаратура (для анализа музыки в рекламных роликах).

В формах подачи учебного материала применялся интерактивный стиль обучения. Для большей конкретизации вопросов, ставящихся перед студентами, применялись элементы методики case study.

Интернет-сайты

В ходе занятий сложились формы дополнительной Интернет-коммуникации со студентами. С самого начала курса по их инициативе был создан общий электронный почтовый ящик для пересылки отдельных материалов и домашних заданий. Затем мною были созданы специальные Интернет-разделы и сайты, содержащие рабочие материалы по курсу и музыкальные примеры в формате mp3:

<http://marinola.mylivepage.ru> (см. метку *социология*)

<http://mk-music.mylivepage.ru>

<http://k-music.mylivepage.ru>

Подготовка итогового эссе: особенности и перспективы

Примерные темы для эссе предлагались в написанной мною программе курса «Социология музыки» (М., ГУ-ВШЭ, 2007). Вместе с тем студенты проявили инициативу, предложив собственные темы. Ниже приведены примеры тем, на которые были написаны работы.

- ♦ Рингтоны в повседневной жизни: краткий экскурс.
- ♦ Влияние развития музыкального направления на структуру молодежной музыкальной субкультуры.
- ♦ Влияние музыки на образ жизни молодежи.
- ♦ Отношение студентов консерватории к так называемой «поп-музыке».
- ♦ Музыка R&B и причины ее популярности.
- ♦ Исследование отношения студентов консерватории к классической музыке.
- ♦ Попытка анализа ЖЖ-сообществ, связанных с классической музыкой.
- ♦ Использование ритма как комплекса приемов воздействия на толпу.
- ♦ Музыка андеграунда.
- ♦ Наблюдения за Интернет-форумами, на которых обсуждается классическая музыка.
- ♦ Социально-психологические особенности организации рок-концертов.
- ♦ Популяризация рока и феномен «человека с гитарой».
- ♦ Анализ музыкальных молодежных субкультур.
- ♦ Концерт классической музыки в XXI веке: социологические наблюдения, портрет посетителя в сравнении с посетителем театра.
- ♦ Взаимосвязь понятий «музыкальный вкус» и «поведение» на примере современной популярной музыки.

В соответствии с принятой в ГУ-ВШЭ системой оценок, эссе оценивались по десятибалльной системе. Работы, которые получили 9 и 10 баллов, были помещены на сайт [mk-music](http://mk-music.ru). На основе отобранных лучших эссе руководством кафедры планируется издать сборник студенческих работ.

Несмотря на то, что жанр эссе является достаточно свободным, некоторые авторы предпочли не ограничиваться собственными рас-

суждениями, а проявили изрядную исследовательскую инициативу: провели ряд опросов, используя как живое общение с респондентами, так и форму Интернет-анкетирования.

Некоторые эссе оказались снабжены приложениями не только в виде списка литературы и релевантных Интернет-источников, но также и в форме аудиовизуальных иллюстраций. Примером такой работы является эссе М. Бутюгиной о бытовании жанра современной музыкальной готики. Полностью (в мультимедийном виде) работа опубликована на сайте: <http://mk-music.mylivepage.ru>

Отдельно хочется сказать о проявленном студентами интересе к миру ценностей и интересов музыкантов-исполнителей. Он по-разному отразился в работах М. Гольдберг (феномен гитаристов), Е. Зосимовой (структура ценностей «классических» музыкантов), Ю. Новиковой (особенности музыкантских Интернет-сообществ).

Дальше всего в этом направлении пошла О. Стрелкова: она провела социологическое анкетирование студентов Московской консерватории на тему восприятия ими классической музыки, проанализировала полученные (и получившиеся весьма неожиданными для нее) результаты, а также сделала ряд предположений о путях развития методики социологических опросов среди «классических» музыкантов.

Попытка студентов-социологов рассмотреть подробнее столь сложную сферу, как академическое музыкальное искусство, представляется тем более важной, что на студенческом уровне это начинание является едва ли не одним из первых.

Обратная связь: формы и результаты

В конце курса в качестве обратной связи было проведено анкетирование студентов, выявившее в целом позитивные оценки данного курса с точки зрения его целесообразности, а также эффективности решения поставленных в нем задач. Методологии получения обратной связи я придаю большое значение во всех своих авторских курсах, ведущихся мною и в Московской консерватории, и в Московском университете, и в Высшей школе экономики. Ежегодно поступающая ко мне информация дает возможность постепенно корректировать курс, смещать при необходимости некоторые акценты и обновлять формы подачи учебного материала.

Заполненные анкеты, присланные мне студентами ВШЭ, можно прочитать на моем сайте: http://mk-music.mylivepage.ru/file/627_Feedback

Ниже привожу один из примеров подобной, в социокультурном плане достаточно характерной обратной связи. По форме она представляет собой заполненную студентами анкету с предложенными им вопросами плюс возможностью дополнить эту анкету своими пожеланиями². Текст, выделенный курсивом, принадлежит автору обратной связи. Мои примечания к пунктам анкеты даны в угловых скобках.

Обсуждая курс социологии музыки

Какую музыку Вы обычно привыкли слушать (стили, авторы)?

Абсолютно разную. Мне нравится стиль фолк, в том числе и его современные обработки (от Ивана Купалы до народной музыки кельтов и тибетских народов). Огромное удовольствие для меня – это зарубежная эстрада 80-х (Eagles, Gipsy Kings, Cher, Michel Jackson, Smokie, ABBA, Modern Talking, BadBoysBlue, Whitney Huston и т.д.) Из современных российских групп, пожалуй, только Любэ. Но в то же время очень люблю танцевальную клубную музыку R&B.

< Практика показывает, что музыкальные пристрастия, описываемые респондентами в этом пункте, ни в какой мере не накладывают ограничения в понимании студентами серьезной музыки во всем ее широком стилевом спектре.>

Что привело Вас на этот спецкурс (Ваши основные мотивы, цели)?

Прежде всего само название факультатива вызвало интерес, стало занимательно, что такого социологического можно найти в музыке. Кроме того, я всегда приветствую участие в различных спецкурсах, тренингах, факультативах и других мероприятиях подобного рода.

< Обычно студентов привлекает само название, включающее слово «музыка». Кроме того, до начала курса на факультетском Интер-

² Имена авторов анкет я сочла необходимым снять как на сайте, так и в данной статье.

нет-сайте был размещен написанный мною анонс курса, содержащий описание его основных целей и задач. >

Каков был Ваш предыдущий опыт общения с классической музыкой?

Я окончила музыкальную школу по классу фортепиано с красным дипломом. К тому моменту моя жизнь была пресыщена классической музыкой, и хотелось как можно дальше отойти от нее. К счастью, сейчас это состояние проходит.

<Надо сказать, что достаточно небольшое число респондентов говорит о своем изначальном знакомстве с классической музыкой или интересе к ней. Тем более важным оказывается то, что по окончании курса они в большинстве своем отмечают возрастанием интереса к классической музыке. >

Ваши ощущения – от одного занятия и от курса в целом – в метафоре.

Интересней и познавательней занятия может быть только курс.

< Многие отмечают необычность данного курса, в частности, потому, что он предоставляет им возможность творческого раскрытия, чего, очевидно, все же не хватает студентам гуманитарных вузов. >

Какие препятствия (внешние и внутренние) Вы смогли преодолеть на этом пути?

Каждый раз, когда я принимаю в чем-то участие, когда я занята какой-либо полезной, конструктивной и в то же время действительно захватывающей деятельностью (особенно в коллективе), я преодолеваю барьер одиночества, стеснения и мелочности.

< Почти все респонденты говорят о возможности высказать свое мнение, о роли интерактивного компонента в курсе. >

Что дал Вам этот курс?

Полезные знания, которые можно использовать в прикладных целях, а также общение с интересными людьми.

< Как мне известно, после проведения курса, некоторые из студентов захотели продолжить изучение этой тематики в своих курсовых работах по специальности.>

Как можно сделать такой курс лучше (что, на Ваш взгляд, стоило бы добавить, изменить, какие акценты усилить, сменить и т. д.)?

Конечно, в первую очередь, необходимо увеличить число факультативных часов, поскольку огромное количество интересного и очень полезного материала осталось «за кадром» именно из-за нехватки времени. Также хотелось бы побольше узнать о музыке в рекламе и, особенно, о музыке как одном из инструментов политики государств, в частности авторитарных и тоталитарных – механизмы воздействия на массы со стороны правительства при помощи музыки (соц-реклама, пропаганда и т. п.)

< Замечу: пожелание как постоянное в анкетах, так и маловыполнимое: в плотном учебном графике вуза объективно трудно выделить большее количество часов на этот курс. >

Что бы Вы хотели пожелать будущим слушателям этого курса?

Не пропускать занятий!

< Важно, чтобы подобные курсы, которые стоят в сетке расписания как факультативные, не «наскакивали» бы по времени на обязательные предметы по выбору. >

Послесловие

Успешные премьеры принято отмечать. По окончании курса группа студентов из Высшей школы экономики приехала в консерваторию, чтобы получить теперь уже мою «обратную связь» по поводу написанных ими эссе. В итоге получилось сразу всё: и обобщение прошедшего курса, и встреча со студентами моего класса по сольфеджио, и экскурсия по консерваторскому зданию, для многих экзотическому – с разыгрывающимися в ее коридорах скрипачами, напевающими что-то на лестнице вокалистами, с доносящимися из консерваторских классов фортепианными пассажами из концертов Чайковского

М. Карсева со студентами ГУ-ВШЭ и МГК
на совместной встрече в Московской консерватории. 2007, март

и Рахманинова... Возможно, это и есть тот самый естественный межвузовский «интерактив», который хорошо бы развивать на практике и при последующей разработке междисциплинарных курсов на базе творческих дисциплин.

Екатерина Кузнецова

Модель студента музыкального вуза: стереотипы и реальность

Овладение профессией музыканта (как и иной другой) предполагает наличие определенных способностей и навыков, а также комплекта «предрасположенностей» для достижения максимального успеха в своей специальности. Но, в отличие от многих других специальностей, *профессия и призвание музыканта часто понима-*