

ISSN 2782-3598 (Online), ISSN 2782-358X (Print)

Современное образование и музыкальная наука

Научная статья

УДК 78.01+378

DOI: 10.56620/2782-3598.2022.4.147-155

Академическое музыкальное искусство в контексте академизации

Дмитрий Иванович Варламов

Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова,

г. Саратов, Россия,

varlamov2004@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0002-7742-5037>

Аннотация. В статье отмечается повышение в наше время интереса к осмыслению искусствоведческих понятий «академическое искусство», «академизация» и др.: даётся несколько определений и формулируется их научная оценка. Предлагается авторская концепция академизации музыкального искусства и тесно связанного с ним образования: демонстрируются и обосновываются новые дефиниции названных понятий, намечаются методологические подходы, определяются контуры основных закономерностей (десинкретизация, унификация, естественный отбор) и тенденций (позитивных и негативных), выделяются типы (естественная и искусственная), виды (глобальная и индивидуальная), технологии (отчуждение, гравитация, социализация) академизации искусства и образования, выявляются сущность и парадигмы фольклора и академического искусства, разрабатывается модель академизации. Также даются определения новым понятиям: «постакадемический синдром», «десинкретизация», «отчуждение», «социализация» и др. Основные выводы исследования сосредоточены вокруг перспектив изучения процессов академизации музыкального искусства, поскольку открытые автором как позитивные, так и негативные тенденции (среди которых важнейшими являются снижение коммуникативной функции современного искусства, дедемократизация и нивелирование национальных особенностей творчества), способны существенно повлиять на его будущее, а значит, их регулирование может стать инструментом формирования этого будущего.

Ключевые слова: академическое музыкальное искусство, академизация, постакадемический синдром

Для цитирования: Варламов Д. И. Академическое музыкальное искусство в контексте академизации // Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship. 2022. № 4. С. 147–155. DOI: 10.56620/2782-3598.2022.4.147-155

Modern Education and Music Scholarship

Original article

The Art of Academic Music in the Context of Academization

Dmitri I. Varlamov

*Saratov State L. V. Sobinov Conservatory,
Saratov, Russia,*

varlamov2004@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0002-7742-5037>

Abstract. The article observes the present-day increase of interest in the comprehension of the conceptions, related to art studies, such as “academic art,” “academization,” etc.: several definitions are provided and their scholarly evaluation is formulated. The authorial conception of the academization of the art of music and the education which is closely connected with it is given: new definitions of the indicated conceptions are demonstrated and substantiated, methodological approaches are contemplated, the contours of the main regular occurrences (such as desyncretization, unification and natural selection) and tendencies (positive and negative), allocations are made of various types (the natural and the artificial), perspectives (the global and the individual) and technologies (subtraction, gravitation, socialization) of academization of art and education, the substance and paradigms of folklore and academic art are disclosed, a model of academization is elaborated. Definitions are also given of new conceptions: “post-academic syndrome,” “desyncretization,” “subtraction,” “socialization,” etc. The main conclusions of this research are concentrated around the prospects of studying the processes of academization of the art of music, since both the positive and the negative tendencies discovered by the author (the most important of which are the reduction of the communicative function of contemporary art, the dedemocratization and the leveling of the national traits of art) are capable of influencing its future substantially, which means that their regulation may become the instrument of formation of this future.

Keywords: art of academic music, academization, post-academic syndrome

For citation: Varlamov D. I. The Art of Academic Music in the Context of Academization. *Problemy muzykal'noj nauki / Music Scholarship*. 2022. No. 4, pp. 147–155. (In Russ.)
DOI: 10.56620/2782-3598.2022.4.147-155

С о времени выхода в свет статьи «К вопросу об академизме, академизации и академическом искусстве», опубликованной автором этих строк в 2008 году, заметно повысился интерес к осмыслению и определению понятий, обозначенных в её названии. И это не случайно: исключительно сложно определить сущность глобальных, многогранных и необъятных по масштабам феноменов! Но развитие искусствоведения

как науки безоговорочно требует совершенствования понятийного аппарата.

Как отмечено в названной статье, слово «академия» и производные от него понятия «академизм», «академизация», «академическое искусство» довольно часто используются в практическом обиходе и научном знании, среди специалистов в области искусствоведения. Однако истолкование их содержания в научной и справочной литературе отличается

неоднородностью и противоречивостью¹. То есть эти понятия не имеют не только однозначного денотата, но и сформировавшихся дефиниций.

Так, под академизацией зачастую понимают достижение некоего высокого уровня развития искусства², превращение в норму, образец и основу художественной школы, какого-либо конкретно-исторического направления в искусстве³ либо процесс приобретения музыкальным инструментом необходимых качеств академического искусства (репертуар, профессиональное исполнительство, преподавание)⁴ [1], преобразование консерваторий в научно-исследовательские учреждения [2], проникновение популярной музыки в систему высшего образования [3] или в симфоническую музыку [4], а также даже получение статуса академического учреждения и то, как традиционные профессии находят свой путь в университеты. Конечно, корень этих терминов напрямую направляет нас к учебным заведениям, но в данном случае меняются местами причина и следствие, поскольку система обучения сама есть следствие академических процессов в искусстве, а не их причина (хотя, безусловно, система обучения активизирует академические процессы).

Ещё сложнее с определением понятий «академическое музыкальное искусство» и «академическая музыка». В отечественной практике, кроме наших определений⁵, удалось найти лишь одну дефиницию в Концепции развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года, которая определяет академическую музыку как «совокупность музыкальных жанров профессионального музыкального искусства письменной традиции, возникших и развивающихся на основе универ-

сальной системы музыкального языка, вбирающей в себя традиции всех национальных школ и являющейся достоянием мировой музыкальной культуры»⁶.

Несмотря на то, что данное определение дано не в научном трактате, а в правительственном документе, нужно отдать должное авторам – они вполне грамотно сформулировали дефиницию данного понятия, достаточно приблизившись к сущности явления. Следует лишь обратить внимание на два обстоятельства: академическая система музыкального языка является не универсальной, а унифицированной (поскольку аккумуляция различных традиций в единую систему – это процесс унификации), хотя сама академическая музыка – действительно направление универсальное; кроме того, использование термина «профессиональное» в данном определении не совсем корректно, так как это понятие социальное, демонстрирующее отношение к профессии, а музыка не может принадлежать только профессионалам, она универсальна (вспомним триаду Б. Асафьева: композитор – исполнитель – слушатель) и потому без её восприятия обществом нежизнеспособна.

Своеобразную трактовку понятия можно найти в интернете: «Академическая музыка (*серьёзная музыка, светская, профессиональная*) – музыка, находящаяся в отношении преемственности прежде всего к сформировавшимся в Европе в XVII–XIX веках музыкальным жанрам и формам (опера, симфония, соната и т. п.), мелодическим и гармоническим принципам и инструментальному составу»⁷.

Интересное осмысление феномена академического музыкального искусства демонстрирует китайский учёный Чжэн Лунъинь в статье 2014 года «Академическая музыка и культурная мягкая сила – также о формальных характеристиках

академической музыки»⁸. По его мнению, важнейшими характеристиками академического искусства являются нормативность, системность и научность, а также типизация и универсализация. Кроме того, он заметил, что академизм изменил западное художественное образование с модели мастерской (совместное творчество мастера и ученика), на академическую модель обучения в классе. Это и делает её более формализованной, систематизированной и научной, чем когда-либо прежде⁹.

Дополнительную сложность определения интересующих нас понятий представляет многогранность самого искусства: его действительно можно рассматривать и как совокупность музыкальных произведений, и как вид художественной деятельности, и как аксиологическую или коммуникативную систему, и как процесс, и мн. др. В любом случае многообразие подходов к музыкальному искусству сегодня перестало приносить ощутимые результаты. Потому автор этих строк в основу исследования положил метод моделирования: движение музыкального искусства от зарождения до сегодняшнего его условного состояния – это реальный, наблюдаемый многими поколениями музыкантов и учёных процесс, но мы изучаем его абстрактную модель (теоретически выделенную эволюцию от синкретичного фольклора к современному полипарадигмальному универсальному академическому творчеству), в основе которой лежат изменения музыкального мышления, языка и творчества человечества. То есть этот абстрактный процесс движения искусства от истоков к будущему мы и называем академизацией, обусловленной эволюционными закономерностями и порождаемыми ими тенденциями.

Таким образом, убеждаемся, что академизация есть не что иное, как эволю-

ция музыкального искусства и, соответственно, при её изучении необходимо руководствоваться эволюционными закономерностями, которыми, с легкой руки Г. Спенсера и Ч. Дарвина, признаны неразрывные встречные процессы интеграции и дифференциации, а движущей силой – естественный отбор.

Однако поскольку движение искусства есть результат эволюции музыкального мышления и языка, что уже было отмечено выше, то необходимо сформулировать особенности эволюции в этой сфере. К ним относятся дифференциация (которая проявляется как десинкретизация мышления, то есть разрушение синкретизма фольклорного мышления, выделение в нём составляющих языка и творчества, к примеру, конкретных художественно-выразительных средств – тембра, динамики, ладов, штрихов и т. п.) и интеграция (как унификация, то есть приведение их к единой системе, форме, единообразию). Таким образом, эволюционные закономерности позволяют представить академизацию как процесс преобразования синкретичного множества этнических культур в унифицированное многообразие академического искусства, или, другими словами, разрозненного пространства фольклорных культур в единую систему искусства.

Сущность изучаемых феноменов открывается при их сравнительном анализе: в основе фольклорного творчества лежит стремление к коммуникации, академического – поиск художественно-эстетического идеала. Отсюда складывается дефиниция академического искусства: то, что на практике мы называем «академическое искусство», есть глобальный пласт культуры, основанный на единстве особого творческого метода – стремлении к художественно-эстетическому идеалу –

и многообразии унифицированных художественных стилей, выразительных средств, жанров и форм. А понятие «академическое музыкальное искусство» в контексте решения поставленных проблем следует трактовать как универсальное направление в музыкальном творчестве, использующее унифицированный интонационный язык, способный с помощью особых художественно-выразительных средств и осмысленных эмоционально-чувственных интонаций воплощать и транслировать художественные образы.

И здесь наступает время для самокритики. Ранее многочисленные формулировки понятия «академическое музыкальное искусство» автор заканчивал словами: «...запечатлеть, воспроизводить и транслировать антропосоциальные отношения»¹⁰. Специально разработанное в нескольких статьях понятие «антропосоциальные отношения»¹¹ означает эмоциональную и/или рациональную психическую деятельность человека и социума, направленную на художественно-эстетическое освоение мира¹². Однако сегодня необходимо признать, что воплощение в искусстве отношений – это скорее та сущность, которая лежит в основе идеального искусства вообще. То есть автор преувеличил значение человеческой личности как субъекта воспитания искусством. Академическое искусство, поскольку его ведущим творческим методом (читай – сущностью) является стремление к художественно-эстетическому идеалу – говоря иначе, к созданию совершенного опуса, – более всего нацелено не на формирование человеческих или общественных отношений (это скорее прерогатива педагогики и психологии), а на воплощение художественных образов. Поэтому в новой редакции дефиниции «академическое му-

зыкальное искусство» пришлось сделать соответствующую корректуру.

Сразу после определения сущности фольклора и академического искусства, а также закономерностей академизации были сформулированы ведущие тенденции, такие как:

- в результате десинкретизации музыкального мышления и языка в истории искусства происходило постепенное открытие новых и новых художественно-выразительных средств (тембр, динамика, штрихи и т. п.) и иных способов воплощения художественных образов в музыкальных произведениях;

- интегративные закономерности стимулировали унификацию (в ходе социализации) интонаций, ладовых систем, жанров, форм и творческих методов, эстетических и художественных парадигм, обеспечивая тем самым становление и развитие унифицированного музыкального языка человечества;

- встречные процессы десинкретизации и унификации инициировали переход от нетемперированного диатонического к темперированному хроматическому звукоряду, от устной к письменной системе хранения и передачи музыкальной информации и, как следствие, происходило расширение образных, интонационных, стилистических сфер, углубление и усложнение содержания и форм исполняемых произведений;

- создавался усовершенствованный инструментарий, удовлетворявший требованиям хроматизации, тембровых представлений социоэтнической общности и, одновременно, унифицированного языка академического искусства;

- всё это в конечном счете привело к выходу в творчестве за рамки выражения узкого круга этномузыкальной действительности и концентрации на социально

обусловленном индивидуально-личностном восприятии разнообразных явлений действительности, а также к формированию унифицированных норм и принципов музыкального искусства в качестве эстетических и художественных парадигм¹³.

В самом начале исследования процессов академизации искусства была замечена её ярко выраженная амбивалентность, поэтому следующим шагом стал поиск негативных тенденций, и они действительно были найдены. Автор открытия назвал их «постакадемический синдром», то есть негативные тенденции, являющиеся результатом вечного имманентного противостояния (единства и борьбы) противоположностей: десинкретизации и унификации. Важнейшей негативной тенденцией академизации является перманентное ослабление коммуникативной функции искусства. В условиях фольклора, где искусство зарождалось, коммуникация являлась его ведущей функцией. Однако академизация, особенно на этапе доминирования письменной традиции, радикально изменила парадигму музыкального искусства с коммуникации к приоритету опуса. «Масла в огонь» добавили плоды цивилизации – различные постоянно совершенствующиеся звуковые носители, достигшие такого уровня развития, при котором коммуникация становится условной, виртуальной: граница представляемого искусства между творцом опуса и слушателем достигла таких размеров, что практически перестала существовать. Однако музыкальное искусство без слушателя, без коммуникации – это нонсенс, что грозит необратимыми последствиями.

Ослабление коммуникативной функции напрямую ведёт к формализации творческого процесса, отходу от отечественных традиций приоритета художе-

ственности в искусстве и обучении будущих музыкантов, а также к тенденциям типизации, стандартизации, мышлению штампами. Особенно эти тенденции активизируются в условиях конкурсомании.

Немалые угрозы жизнеспособности академического искусства несёт тенденция дедемократизации, или элитаризации, то есть превращение искусства в элитарное: доказано, что искусство может не только рождаться как элитарное, но и в результате дедемократизации становиться таковым.

Наконец, академизация порождает негативную тенденцию ослабления иммунитета против глобализации, то есть грозит потерей национальной идентичности искусства. Сегодня «постакадемический синдром» выделен теоретически, но, к сожалению, фактология постоянно пополняется информацией, подтверждающей существование негативных тенденций и их влияние на жизнеспособность академического музыкального искусства в целом.

После определения закономерностей академизации и тенденций (позитивных и негативных) развития академического музыкального искусства открытия посыпались как из рога изобилия. Были выделены типы академизации: естественная и искусственная [5]. Отличаются они тем, что в первой действует естественный отбор: идеальный образец, к которому стремятся академический художник и социум, представляется лишь виртуально в индивидуальном и общественном сознании, а при искусственной академизации образец уже существует либо существовал в прошлом и творческий процесс превращается из креативного в репродуктивный. Примеры искусственной академизации мы находим в истории искусства – к примеру, академизация русского народного инструментального

искусства XX столетия (см.: [2]), деятели которого стремились достичь уровня академического искусства, или так называемый Академизм, процветавший в изобразительном искусстве Европы XVI–XIX веков, охарактеризованный С. Ожеговым как академическое направление в искусстве, догматически следовавшее сложившимся канонам искусства Античности и эпохи Возрождения¹⁴ и др. Искусственная академизация в данном случае представляется как менее предпочтительный тип развития, поскольку эффективность его мало продуктивна, а появление постакадемического синдрома в нём – наиболее вероятно.

Позже были выделены глобальная и индивидуальная виды академизации [6]. Первая охватывает значительные массы народа, территории и всегда продолжительна по времени, вторая – напротив, краткосрочна и индивидуальна в полном смысле этого слова. Любой человек, целенаправленно обучающийся музыке, проходит в развитии своего сознания этапы, характерные для глобальной академизации, только в более ограниченное время. Основанием для такого рода связи служит утверждение ряда психологов о взаимообусловленности развития сознания в онтогенезе и филогенезе. Поэтому, условно говоря, содержание и методы обучения в музыкальных учебных заведениях фактически направлены на то, чтобы мышление и деятельность обучающегося ускоренно в миниатюре повторяло путь глобальной академизации. При этом индивидуальная академизация практически всегда искусственная, что заставляет обратить пристальное внимание на содержание и методики обучения музыкальному искусству.

Одной из последних инноваций в теории академизации искусства стала

разработка технологий изучаемого процесса. Под технологиями академизации нами понимается совокупность приёмов, способов, методов, механизмов и техник академических процессов, обеспечивающая прогнозируемые результаты. В ходе исследования выделены технологии, с помощью которых закономерности академизации прокладывают дорогу к будущему искусству. К ним в первую очередь относятся отчуждение, гравитация и социализация. С помощью разновидностей первой – художественных мутаций, модификаций, трансформаций, экспроприации и аккультурации – демонстрируются различные степени изменений предметов или явлений искусства, а также способы этих изменений: внутренний (наследственный) или внешний (влияние среды). Гравитация в структуре технологий выполняет функцию противодействия отчуждению и тем самым решает равновесную задачу, поскольку она обеспечивает интеграционные процессы. Наконец, социализация, впервые применяемая нами в отрыве от человека к художественным явлениям, показывает, как реализуется естественный отбор.

Основные выводы исследования академического музыкального искусства направлены на перспективы изучения процессов академизации, поскольку открытые автором как позитивные, так и негативные тенденции, а также типы, виды и технологии способны существенно повлиять на его будущее, а значит, их регулирование может стать инструментом формирования этого будущего. Изучение процессов академизации искусства было начато с искусствоведческих позиций, однако вскоре стало ясно, что решить реальные проблемы искусства невозможно без связи с педагогикой музыкального образования. Поскольку искусство как

форма общественного сознания неуправляемо в принципе, система музыкального образования как социальный институт становится единственным инструментом

«управления», регулирования будущего современного академического искусства. И в этом – непреходящая значимость исследования процессов академизации.

Примечания

¹ См. об этом: Варламов Д. И. *Онтология искусства: Избранные статьи 2000–2010 гг.* М.: Композитор, 2011. С. 67.

² См.: Васильев О. П. К вопросу об академизации баяна // *Актуальные проблемы истории, теории и методики современного музыкального искусства и образования: сб. науч. тр. ОГИИ. Вып. 4.* Оренбург: ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, ОГУ, 2008. С. 152–156.

³ См.: Академизм // *Arslonga: словарь.* URL: http://new.arslonga.ru/data/slovar/slovar_r.php (дата обращения: 11.10.2022).

⁴ Подробнее об этом см.: Ганеев В. Р. Сущность, структура и функции академического исполнительского искусства // *Образование и наука в России и за рубежом.* 2020. № 3. С. 120.

⁵ См.: Варламов Д. И. Указ. соч. С. 72, 193, 255; Варламов Д. И. *Академизация и постакадемический синдром в музыкальном искусстве и образовании: монографический сборник статей.* Изд. 2-е, доп. Саратов: СГК им. Л. В. Собинова, 2021. С. 12, 149, 173.

⁶ См.: *Концепция развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года* // Распоряжение Правительства РФ от 24 ноября 2015 года № 2395-р. С. 1–2.

⁷ Академическая музыка // Википедия. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Академическая_музыка (дата обращения: 11.10.2022).

⁸ Чжэн Лунъинь. Академическая музыка и культурная мягкая сила – также о формальных характеристиках академической музыки // *Исследование тибетского искусства.* 2014. № 2. С. 4–8. [郑龙吟. 学院派音乐与文化软实力 – 兼论学院派音乐的形式特征[J]. 西藏艺术研究, 2014. 2号. 第4–8页.]

⁹ См.: Ожегов С. И. *Словарь русского языка* / под ред. Н. Ю. Шведовой. 23-е изд., испр. М.: Русский язык, 1991. С. 27.

¹⁰ См.: Варламов Д. И. *Академизация и постакадемический синдром...* С. 12, 149, 173; Варламов Д. И. *Онтология искусства...* С. 72, 193, 255.

¹¹ Варламов Д. И. *Онтология искусства...* С. 102–112.

¹² Там же. С. 105.

¹³ Варламов Д. И. *Академизация и постакадемический синдром...* С. 32–33.

¹⁴ Ожегов С. И. *Словарь русского языка...* С. 27.

Список источников

1. Григорьев А. Ф. Эволюция баянного исполнительства в исторической ретроспективе: от импровизации к академизации // *KANT Social Sciences & Humanities Series.* 2021. № 1. С. 75–89. DOI: 10.24923/2305-8757.2021.5.8

2. Johansson K., Georgii-Hemming E. Processes of Academisation in Higher Music Education: The Case of Sweden // *British Journal of Music Education.* 2020. Vol. 38, Issue 2, pp. 173–186. DOI: 10.1017/S0265051720000339

3. Dyndahl P., Karlsen S., Nielsen S. G., Skårberg O. The Academisation of Popular Music in Higher Music Education: the Case of Norway // *Music Education Research*. 2017. Vol. 19, No. 4, pp. 43–454. DOI: 10.1080/14613808.2016.1204280

4. Ван Б. «Академизация» саксофона: генезис, основные вехи и актуальные тенденции // *PHILHARMONICA. International Music Journal*. 2021. № 6. С. 39–50. DOI: 10.7256/2453-613X.2021.6.35933

5. Варламов Д. И. Процесс академизации русского народного инструментального искусства // *Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship*. 2019. № 2. С. 29–37. DOI: 10.17674/1997-0854.2019.2.029-037

6. Варламов Д. И. Академизация личности в музыкальном образовании // *Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика*. 2020. Т. 20, вып. 4. С. 454–457. DOI: 10.18500/1819-7671-2020-20-4-454-457

Информация об авторе:

Д. И. Варламов – доктор искусствоведения, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой истории и теории исполнительского искусства и музыкальной педагогики.

References

1. Grigoriev A. F. Evolution of Bayan Performance in Historical Retrospective: from Improvisation to Academization. *KANT Social Sciences & Humanities Series*. 2021. No. 1, pp. 75–89. (In Russ.) DOI: 10.24923/2305-8757.2021.5.8

2. Johansson K., Georgii-Hemming E. Processes of Academisation in Higher Music Education: The Case of Sweden. *British Journal of Music Education*. 2020. Vol. 38, Issue 2, pp. 173–186. DOI: 10.1017/S0265051720000339

3. Dyndahl P., Karlsen S., Nielsen S. G., Skårberg O. The Academisation of Popular Music in Higher Music Education: the Case of Norway. *Music Education Research*. 2017. Vol. 19, No. 4, pp. 43–454. DOI: 10.1080/14613808.2016.1204280

4. Wang B. “Academization” of the Saxophone: Genesis, Main Milestones and Current Trends. *PHILHARMONICA. International Music Journal*. 2021. No. 6, pp. 39–50. (In Russ.) DOI: 10.7256/2453-613X.2021.6.35933

5. Varlamov D. I. The Process of Academization of the Art of Russian Folk Instrumental Music. *Problemy muzykal'noj nauki / Music Scholarship*. 2019. No. 2, pp. 29–37. (In Russ.) DOI: 10.17674/1997-0854.2019.2.029-037

6. Varlamov D. I. Academization of an Individual in Musical Education. *Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Philosophy. Psychology. Pedagogy*. 2020. Vol. 20, Issue 4, pp. 454–457. (In Russ.) DOI: 10.18500/1819-7671-2020-20-4-454-457

Information about the author:

Dmitri I. Varlamov – Dr.Sci. (Arts), Dr.Sci. (Pedagogy), Professor, Head of the Department of History and Theory of Performing Arts and Music Pedagogy.

Поступила в редакцию / Received: 21.11.2022

Одобрена после рецензирования / Revised: 14.12.2022

Принята к публикации / Accepted: 16.12.2022

