

УДК 130.2:78.036.9

КУЛЬТУРНЫЙ СМЫСЛ ДЖАЗА В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕОДОРА АДОРНО

**РУСАНОВА
ЕКАТЕРИНА
СЕРГЕЕВНА**

*преподаватель кафедры музыкального искусства
эстрады факультета музыкального искусства,
Луганская государственная академия культуры
и искусств имени М. Матусовского,
Луганск, Луганская Народная Республика,
23011986k@gmail.com*

Ключевые слова:

Культура
музыка
джаз
культурный смысл джаза

Аннотация:

В статье рассматриваются закономерности развития одного из важных музыкальных направлений XX–XXI веков в аспекте социально-культурных и социально-философских характеристик. Анализ ведется с учетом российских и западных (европейских и американских) тенденций и оценок. В статье учитывается методология позиции Т. Адорно, его политические и музыковедческие позиции. Уделяется внимание механизмам развития духовной культуры в постиндустриальном обществе. Обосновывается гипотеза и развивается мысль о большом потенциале джаза как продуктивной формы развития и совершенствования культуры. Музыкальные тренды середины XX века продемонстрировали кардинальные трансформации джаза и рок-музыки под влиянием коммерциализации, требовавшей упрощения образного строя и языка, активного использования технических достижений и медиации музыкального пространства. Трансформация музыки и музыкального пространства способствовали перестройке бытия и сознания социума, которые в свою очередь повлияли на изменение музыкальной эстетики, сделали ее консьюмеристской.

© 2021 Петрозаводский государственный университет

Получена: 12 ноября 2021 года

Опубликована: 12 декабря 2021 года

Введение. Осмысление джаза как социокультурного феномена имеет многогранное значение. Оно характеризуется двусторонней направленностью – влиянием джаза на различные стороны жизни и влиянием социокультурных, политических процессов на трансформации джаза. Эти процессы нашли осмысление в творчестве Т. Адорно. Поэтому в настоящей работе мы используем теоретико-методологический потенциал Т. Адорно как музыканта и теоретика, и социолога культуры и музыки.

Проблема, гипотеза. Главный вопрос, который станет предметом осмысления, следующий: каким образом джаз оказался устойчивой культурной формой, способной в то же время к разнообразным трансформациям и изменениям.

Объектом исследования является джаз как социокультурный феномен в его американской и советской формах существования. Предметом исследования служит смысловой статус джазовой музыки в культуре и социуме. Цель исследования заключается в определении экзистенциально-смыслового статуса джаза в европейской культуре, в джазовой музыке XX–XXI веков, его стилистические и

эстетические закономерности. Культурологически осознать концепции Т. Адорно и

М. Хоркхаймера для последующего теоретического уяснения феномена джаза, рока и массовой музыки в современном социокультурном контексте.

Степень исследованности. Джаз традиционно пристально изучается американскими, а также европейскими и отечественными исследователями. Современные исследования, как правило, междисциплинальны и осуществляются на пересечении философии, психологии, музыковедения, культурологии, искусствоведения и др. Проблемы джазоведения в целом разрабатывались

И. Берендтом, К. Уайтхедом, в эстетическом аспекте – это работы В. Сырова, А. Цукера, В. Храмова. Исследования советского периода по общим вопросам музыки представлены Р. Грубером, А. Сохором, за рубежом –

Т. Адорно, Дж. Берроусом, Д. Бюлером, С. Дамбергом, Д. Дженеманном, Д. Клоссоном, Р. Леннингом, А. Пензиным, М. Пэддисоном, А. Михайловым, Б. Робинсоном, Е. Семеновым, Р. Уиткиным, М. Хаас, А. Хасаншиным, П. Хоэндалем. Культурологический подход нашел отражение в трудах Б. Борисова, В. Кузнецова, Е. Кузнецова, Э. Рыбакова, Е. Уварова. Непосредственным материалом изучения стали вокальные и инструментальные произведения западных и отечественных авторов и исполнителей джаза и популярной музыки. Среди современных отечественных исследователей можно отметить диссертации Ф. М. Шака [12; 13], К. А. Ушакова [9], А. Э. Полищук [8], П. К. Корнева [5], которые в своих работах проанализировали социокультурный статус джаза, его эволюцию и творческий потенциал, особенность джазовых субкультур. Если среди американских исследователей большую роль играет этнический, расовый контекст, то в отечественном джазоведении доминируют аспекты творчества, традиции и инновации, импровизационный аспект. В своей статье мы стремимся определиться с сущностным аспектом, который именуется нами как культурный смысл джаза. Дело в том, что если специфика джаза как феномена культуры рассмотрена [13], то культурный смысл джаза остался не изученным.

Источники и методология. Авторские обобщения строятся на панорамном обзоре американской и отечественной джазовой музыки XX века, с учетом как «черного» (Дж. Кубик, С. Флойд), так и «белого» направления (В. Н. Сыров), с учетом синтетических тенденций глобального характера в мировой музыке (мировой фьюжн, джаз-рок, нью-эйдж). Учитывается влияние социокультурного контекста на ментальность и экзистенциальные переживания и самоопределения музыканта (М. Дэвис, Д. Колтрейн, У. Марсалис). В центре авторского внимания джазмены – Теренс Бланшард, Джон Зорн, Миша Менгельберг, Уоллес Рони и др. Обращается внимание на синтетические тенденции джаза и новых течений западной музыки – New Age, Ambient, New Acoustic Music.

Поскольку джаз по своей природе является поликультурным образованием, то вполне естественным будет междисциплинарный подход, включающий в себя такие отрасли знания как философия, музыковедение, эстетика, семиотика и культурология. В персоналиях это представлено Ж. Бодрийяром, Т. Адорно, Ф. Шаком,

А. Полищук, В. Храмовым [10], А. М. Цукером, Лоуренс В. Левином [7].

Теоретические основы статьи и ее критические основания относятся во многом к социально-философским основаниям и дискурсу Франкфуртской школы социальных наук и ее дискурсивным и политическим практикам (Адорно, Хоркхаймер), тем аксиологическим аспектам, которые получили там развитие: оценка музыкальной культуры в целом, ориентация на классическую традицию, учет исторической стилистики, социально-критическая оценка творчества и стилей в музыкальной культуре.

Результаты исследования. В работе представлен анализ философской рефлексии Т. Адорно относительно феномена джаза в его американской интерпретации. Ведущими детерминантами джазовой трансформации в 1960-е годы стали ее коммерциализация, массовизация и адаптация к коммерческим форматам, интеграция с рок-музыкой (джаз-рок), этническими формами (фьюжн), поп-музыкой (смус-джаз). Однако трансформировались не только музыкальные формы, но и способы их рефлексивной аналитики. Это касается трактовки музыки как сложной социокультурной мыслеформы, сильная социальная нота и междисциплинарность. Отправные музыковедческие оценки джаза Т. Адорно были отрицательными, как у носителя левых политических взглядов. Он приобщился к ним во время обучения у А. Берга и А. Шенберга и негативно оценивал мелкобуржуазную американизированную культуру, которая ярче всего реализовывала себя в джазе, боксе, бульварной литературе. Кроме того, Т. Адорно выступил за чистоту европейского музыкального образования (в 1920-е годы) против внедрения джаза М. Зайбером и Б. Зеклесом. Негативизм Адорно был достаточно

настойчивым и постоянным. Он касался не только коммерциализированные форм (свинг, хот-джаз), но и бибопа, третьего течения, модальной импровизации, фри-джаза. В своих работах «Farewell to Jazz» [14: 496-505], «On Jazz» он оценивал джаз как мимолетное буржуазное поветрие. В работе «Социология музыки» [1: 35] он представил импровизацию как мнимое творчество. Развитие звукозаписывающего рынка (в 1960-е годы) обострило противоборство в оценке джаза как подлинного искусства или как упадка.

В 1970–2000 годы важной частью концептуального аппарата западных искусствоведов: Б. Бухло [3], П. Бюргер [2] П. Гилен [4] стала междисциплинарная теория индустриальной культуры [15; 16]. Это течение идейной и практической эстетики оказало значимое влияние на музыкальную эстетику и джазовое искусство в целом. Это прежде всего касается рефлексии музыкальных критиков (1960–90-е годы), обращающихся к материалу фьюжн. Использование методики анализа в стиле Т. Адорно стимулировало к использованию социологизаторского подхода. Однако социологизаторский детерминизм также имел свои разновидности:

- аналитика с точки зрения рыночной детерминации джазового искусства,
- социокультурный детерминизм,
- аналитика политически левых.

В 1960-е годы на джазовое творчество стал оказывать активное влияние музыкальный бизнес. С одной стороны, на смену устоявшимся джазовым лейблам пришли новые стили, связанные симбиотически с популярной музыкой. Механизмы рынка и индустрии культуры способствовали модернизации джазовой импровизации, дальнейшему решению проблемы взаимосочетаемости индивидуальных стилей. При возрастании роли джазового маркетинга художественная и эстетическая целесообразность потеряли главное значение, а на первый план вышла узнаваемость исполнителя, его рыночная стоимость – способность привлечь наиболее массовую аудиторию. Это стимулировало появление в 90-е годы XX века «якорных» исполнителей – Д. Кролла, Н. Коула, – чье продвижение базировалось на маркетинговых приемах. Особое значение эти приемы коммерциализации успеха получили в XXI веке и связаны с использованием приемов цифровизации. Рыночный тренд, связанный с коммерциализацией джаза в 1970–80-х годах, способствовал развитию и интеграции джаза с популярной музыкой и распространению стиля мягкий джаз (Smooth Jazz). Развитие мягкого джаза стало во многом результатом коммерческой неэффективности интеллектуальных направлений – би-бопа, постбопа и фри-джаза. Акторами, продвинувшими мягкий стиль, стали лейбл «СТИ Records», продюссер К. Тейлора, гитарист У. Монтгомери. Проникновение подобной музыки в эфир электронных СМИ (в 1980-е годы) способствовало ее массовому закреплению.

Евроцентрическая иерархия культур, сложившаяся на рубеже веков, очернила новую американскую музыку, известную как джаз. В отличие от гармоничной, сложной, исключительной Культуры, джаз осуждался как диссонирующий, нецивилизованный, чрезмерно доступный и подрывающий разум и порядок. Хотя до окончания Второй мировой войны это отношение не изменилось, джазовые музыканты, убежденные, что их искусство является неотъемлемой частью американской культуры, помогли революционизировать наши представления о культуре и превзойти привычные культурные категории и границы. Развитие культурной индустрии как культурной практики эпохи постиндустриализма и обусловленное новой формой капитализма – информационным, досуговым капитализмом и усугубленное неолиберализмом, в настоящее время становится частью истории.

Произошедшие в XX веке визуальный и цифровой повороты в технологиях и культуре создали новую массовую и доступную систему тиражирования и распространения музыкальных продуктов и, попутно, продвигающую неконформистские вкусы и воззрения. Демократизация доступа к музыкальному контенту происходила также через развитие цифровых сетей, стримминг музыкального контента. Доступная, демократичная форма сменила консервативную модель распространения физических носителей и способствовала переходу на не имеющий лимита доступ к оцифрованным ценностям культуры.

Цифровой поворот благоприятствовал оздоровлению джазовой музыки, он снял искусственные барьеры музыкального потребления, например, с малотиражности, и таким образом преодолел многие рыночные барьеры музыкального рынка. У современных исполнителей благодаря цифровизации появились новые инструменты и каналы доступа к слушателю: они обусловлены возможностями записать новое, насыщенное необычной импровизационной лексикой произведение, а достичь потребителей через другие, сетевые каналы. Этот шаг стал не только технической новацией, но и рубежным сдвигом на пути жанрово-стилевого развития современного джазового искусства и популярной музыки.

Заключение и выводы. Таким образом, бурное развитие электронных медиа способствовало полноценному утверждению массовой музыки, ее тотальному господству за счет мгновенно и массово тиражируемых глобальной аудиторией шлягеров. Одновременно изменилась социальная природа потребления музыкальных текстов, оно стало не просто глобально-массовым, но и демократическим. Естественно, что появились и новые издержки культуры потребления: оно стало манипулятивным и искусственно разнообразным и навязываемым.

Разрушение пирамидальной, жестко иерархической системы организации искусства было одновременно преодолением оценочной дихотомии «высокое»/«низкое». Одновременно с новой системой ценностей и оценок открылся путь новым музыкальным практикам и стилям, которые радикально отличались от модернистской системы ценностей XX века. Постепенно успехи джаза, проделавшего значимую эволюцию и сформировавшего самобытные стилистические течения (бибоп, фри-джаз, прогрессив, третье течение, постбоп), привели к противоречию с областью массового вкуса. Рок-музыканты, вошедшие в анклав шоу-бизнеса, сформировали различные формы стилевых направлений – арт и прогрессивный рок, имевшие достаточно элитарный характер. Искусство, культура развиваются, увеличивая количество и многообразие направлений. Наконец, под влиянием музыкального бизнеса в 1960-е годы джаз и рок-музыкальные направления дифференцировались, и в итоге в них родились разнообразные стилевые ответвления – хэви-метал, эйсид-джаз, смус-джаз.

60-ые годы XX века завершились также прогрессивным скачком – появился стиль фьюжн. Творческий скачок в музыке этого периода, с одной стороны, ознаменовал утверждение нового общего стиля в культуре – постмодернизма (супермодернизма). Вместе с утверждением в культуре эклектики как нормы искусство подверглось консьюмеризации – коммерциализации как американской, так и европейской импровизационной музыки. Это стало закономерным итогом эстетики 1970-х, когда переменчивая мода стала закономерностью и привела к победе эстетики эклектицизма. Элементы музыкальной культуры джаза, рок-музыки и других видов и направлений искусства претерпевают еще большее омассовление под влиянием тривиализации языка искусства, в ходе интеграции социокультурных процессов с новыми технологиями, полным вращением искусства в медиапроцесс и медиаонтологизацией бытийного пространства социума. Ведущим интегратором этих тенденций была, конечно, консьюмеризация искусства.

Итак, осуществляя краткий анализ культурного смысла джаза в XX веке, мы опирались на опыт разных исследователей, но преимущественно на опыт Франкфуртской школы социального и культурного анализа музыкального процесса Т. Адорно. Анализ столь широкого пласта музыкального процесса как джаз и рок позволяют увидеть многие важные процессы трансформации как культуры, так и социума, происходящие под влиянием творческого процесса в искусстве. Удастся более глубоко осознать процесс постмодернизации как взаимосвязи ряда разнородных импульсов – коммерциализации, медиации, рождения новых музыкальных форм и течений, изменения вкусов и ценностей (тривиализация, эклектизация), развития музыкальной науки и педагогики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адорно, Т. В. Избранное. Социология музыки. Университетская книга, 2014. – С. 35.
2. Бюргер, П. Теория авангарда. VAC-press, 2014. – 196 с.
3. Бухло, Б. Неоавангард и культурная индустрия. Статьи о европейском и американском искусстве 1955–1975 годов. VAC-press, 2016. 715 с.
4. Гилен, П. Бормотание художественного множества. Глобальное искусство, политика и постфордизм. VAC-press, 2015. – 287 с.
5. Корнев, П. К. Джаз в культурном пространстве XX века / Автореферат кандидатской диссертации. 24.00.02, кандидат культурологии. Санкт-Петербург, 2009. – 22 с.
6. Левайн М. Теория джаза / Пер. Н. В. Юговой. – М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2014. – 331 с.
7. Лоуренс В. Левин. Джаз и американская культура // Журнал американского фольклора. Vol. 102. №. 403, январь-март 1989, стр. 6-22.
8. Полищук, А.Э. Третье течение и прогрессив в эволюции джаза / Автореферат кандидатской диссертации. 17.00.02 – Музыкальное искусство. Ростов-на -Дону, 2019. – 29 с.
9. Ушаков, К. А. Особенности эволюции джаза и его влияние на процесс инноваций в российской музыкальной культуре. Автореферат кандидатской диссертации. 24.00.02 - Культурология. Кемерово,

2000.

10. Храмов, В. Б. Интерпретация музыки. Саарбрюккен, 2017.
11. Чугунов Ю. Гармония в джазе: Учебное пособие. – М.: Современная музыка, 2003. – 176 с.
12. Шак, Ф. М. Джаз и массовая музыка в социокультурных процессах второй половины XX – начала XXI в. Автореферат докторской диссертации. 17.00.02 – Музыкальное искусство. Ростов-на -Дону, 2018. – 49 с.
13. Шак, Ф. М. Джаз как социокультурный феномен. Автореферат кандидатской диссертации. 17.00.02 – Музыкальное искусство. Ростов-на -Дону, 2008. 21 с.
14. Adorno, T. W. *Essays on music*, University of California, 2002. – P. 496-501.
15. Radano, R.M. *Antony Braxton`s Cultural Critique*. The University of Chicago Press, 1993. – 315 p.
16. Watson, B. *Derek Bailey and the Story of Free Improvisation*. Verso, 2014. – 459 p.

REFERENCES

1. Adorno, T. V. *Favorites. The sociology of music*. University Book, 2014. – 35 p.
2. Burger P. *The theory of the avant-garde*. VAC-press, 2014. – 196 p.
3. Booze B. *Neoavangard and the cultural industry. Articles about European and American art of 1955-1975*. VAC-press, 2016. – 715 p.
4. Gilen P. *Muttering of the artistic set. Global art, politics and post-formalism*. VAC-press, 2015. – 287 p.
5. Kornev P. K. *Jazz in the cultural space of the twentieth century / Abstract of the candidate's dissertation*. 24.00.02, Candidate of Cultural Studies. St. Petersburg, 2009. – 22 p.
6. Levine M. *The theory of jazz / Per. N. V. Yugovoy*. – М.; Izhevsk: Institute of Computer Research, 2014. – 331 p.
7. Lawrence V. Levin. *Jazz and American culture / / Journal of American Folklore*. Vol. 102. No. 403, January-March 1989, pp. 6-22.
8. Polishchuk A. E. *The third current and progressive in the evolution of jazz / Abstract of the candidate's dissertation*. 17.00.02-Musical art. Rostov-on-Don, 2019. – 29 p.
9. Ushakov K. A. *Features of the evolution of jazz and its influence on the process of innovation in Russian musical culture. Abstract of the candidate's dissertation*. 24.00.02-Cultural studies. Kemerovo, 2000.
10. Khramov V. B. *Interpretation of music*. Saarbrücken, 2017.
11. Chugunov Yu. *Harmony in jazz: A textbook*. – М.: Modern music, 2003. – 176 p.
12. Shak F. M. *Jazz and mass music in the socio-cultural processes of the second half of the XX-beginning of the XXI century. Abstract of the doctoral dissertation*. 17.00.02-Musical art. Rostov-on-Don, 2018. – 49 p.
13. Shak F. M. *Jazz as a socio-cultural phenomenon. Abstract of the candidate's dissertation*. 17.00.02-Musical art. Rostov-on-Don, 2008. 21 p.;
14. Adorno, T. W. *Essays on music*, University of California, 2002. – P. 496-501.
15. Radano, R. M. *Antony Braxton's Cultural Critique*. The University of Chicago Press, 1993. – 315 p.
16. Watson, B. *Derek Bailey and the Story of Free Improvisation*. Verso, 2014. – 459 p.

CULTURAL MEANING OF JAZZ (THROUGH THEODOR ADORNO'S CONCEPTION)

**RUSANOVA
Ekaterina**

*Lecturer of the Department of Variety Music,
Luhansk State Academy of Culture
and Arts named after M. Matusovsky,
Lugansk, Lugansk People's Republic,
23011986k@gmail.com*

Keywords:

culture
music
jazz
cultural meaning of jazz

Summary:

The article examines the patterns of development of one of the important musical trends in the XX and the XXI centuries in terms of its socio-cultural and socio-philosophical characteristics. The analysis takes into account Russian and Western (European and American) trends and assessments. The article captures the methodology of Theodor Adorno's position, his political and musicological views. Attention is paid to the mechanisms of development of spiritual culture in a post-industrial society. The author substantiates the hypothesis and elaborates the idea of the great potential of jazz as a productive form of development and improvement of culture. The musical trends of the mid-twentieth century demonstrated radical transformations of jazz and rock music under the influence of commercialization, which demanded the simplification of the figurative system and language, active use of technical achievements, and mediation of musical space. The transformation of music and musical space contributed to the restructuring of society's existence and consciousness, which in turn influenced the change of musical aesthetics and consumerized it.