

А. В. Денисов

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДИАЛОГА «СВОЙ-ЧУЖОЙ» В МАССОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ XX-XXI ВЕКОВ

Введение

Современная массовая музыкальная культура представляет собой сложное переплетение заимствований, цитат и интерпретаций, где границы между «своим» и «чужим» часто размываются. Этот феномен открывает уникальные возможности для воспитания молодежи, формируя у нее критическое мышление, эстетическую восприимчивость и способность к культурной рефлексии. В данной работе рассматривается, как диалог с «чужим словом» в музыке может стать инструментом воспитания, способствуя осознанию культурной идентичности и развитию толерантности.

1. Заимствования как отражение культурного диалога

Массовая музыкальная культура XX-XXI веков активно использует заимствования из различных источников: от классических произведений до современных эстрадных хитов. Например, жанр *classical crossover* объединяет академическую и популярную музыку, создавая новые смыслы на стыке традиций. Для молодежи это становится наглядным примером того, как «чужое» (классика) может быть адаптировано и включено в современный контекст, оставаясь узнаваемым, но приобретая новые оттенки.

Такой подход позволяет воспитывать уважение к культурному наследию, демонстрируя, что «чужое» не обязательно должно отвергаться, но может обогащать «свое». Важно подчеркнуть, что подобные заимствования требуют осознанного отношения: молодежь должна понимать разницу между творческим переосмыслением и плагиатом, что формирует чувство ответственности за использование культурных кодов.

2. Рок-музыка и академические аллюзии: конфликт или синтез?

Как отмечает А. Слободчикова, рок-музыка часто заимствует элементы академического языка, особенно из эпохи романтизма. Эти аллюзии могут как гармонично вплетаться в новую стилистику, так и сознательно противопоставляться ей. Для молодежи такой диалог «своего» (рок-культуры) и «чужого» (классики) становится уроком культурного взаимодействия.

На примере творчества групп, таких как *Muse*, можно показать, как заимствования помогают создавать уникальный стиль, сохраняя связь с традицией. Это воспитывает у молодежи способность видеть ценность в разнообразии и находить баланс между новаторством и уважением к прошлому.

3. Пародия и сатира: переосмысление «чужого»

Использование цитат в пародийных и сатирических жанрах (кабаре, бардовская песня) демонстрирует, как «чужое слово» может быть инструментом критики или иронии. Например, Тимур Шаов в своих песнях переосмысляет классические мотивы, создавая новые смыслы. Для молодежи это пример того, как культура может быть полем для диалога, где «чужое» становится материалом для творческого высказывания.

Такой подход воспитывает критическое мышление: молодые люди учатся не только воспринимать культурные коды, но и анализировать их, понимая, как они могут быть использованы для передачи идей.

4. Киномузыка: «чужое» как носитель новых смыслов

В кино цитаты из известных музыкальных произведений часто выполняют смыслообразующую функцию, связывая зрителя с историческим или эмоциональным контекстом. Например, использование классики в голливудских фильмах создает дополнительные слои восприятия. Для молодежи это возможность увидеть, как «чужое»

(классическая музыка) может быть интегрировано в современные медиа, обогащая их.

Этот аспект важен для воспитания медиаграмотности: молодые люди учатся видеть, как культурные коды работают в разных контекстах, и как они могут быть использованы для передачи сложных идей.

5. Проблема плагиата и авторства: границы между «своим» и «чужим»

Денисов А.В. подчеркивает, что заимствования в массовой музыке часто сопровождаются скандалами, связанными с плагиатом. Например, история с песней «Hello, Dolly!» демонстрирует, как даже незначительное заимствование может стать предметом спора. Для молодежи это повод задуматься о важности авторства и этических границах творчества.

Обсуждение таких кейсов помогает воспитывать уважение к интеллектуальной собственности и понимание того, что творчество — это не только свобода, но и ответственность. Особенно актуально это в эпоху искусственного интеллекта, когда вопрос авторства становится еще более сложным.

6. Советская массовая песня: между «своим» и «чужим»

Интересен пример советской массовой песни, где заимствования из «буржуазной» культуры иногда воспринимались критически, но в то же время становились частью нового культурного кода. Как отмечают исследователи, этот процесс можно рассматривать как «карнавализацию сознания», где «чужое» переосмысливается и включается в «свое». Для молодежи это урок того, как культура может адаптировать внешние влияния, сохраняя свою идентичность.

Заключение

Диалог с «чужим словом» в массовой музыкальной культуре XX-XXI веков предоставляет богатый материал для воспитания молодежи. Через осознание заимствований, цитат и интерпретаций молодые люди

учатся критически мыслить, уважать культурное разнообразие и понимать сложность творческого процесса. Важно, чтобы этот процесс сопровождался педагогической поддержкой, помогающей молодежи различать «свое» и «чужое», видеть в этом диалоге не угрозу, а возможность для роста.

Таким образом, массовая музыкальная культура становится не только зеркалом современных тенденций, но и мощным инструментом воспитания, формируя у молодежи целостное восприятие мира и культуры.

Музыка как инструмент стратегических коммуникаций: инокультурные образцы и их влияние на молодежь

Сегодня, в условиях глобализации и цифровизации, музыка перестала быть лишь формой искусства или развлечения. Она превратилась в мощный инструмент стратегических коммуникаций, способный транслировать идеологические установки, формировать ценностные ориентиры и даже перекодировать культурные коды. Массовая музыкальная культура XX–XXI веков активно использует заимствования, стирая границы между «своим» и «чужим». Однако этот процесс несет не только творческие возможности, но и серьезные риски, особенно для молодежи, которая, потребляя музыкальный контент, зачастую не осознает, какие чуждые идеологические паттерны в него встроены.

1. Музыка как проводник инокультурных образцов

Современная массовая музыка — это поле активного взаимодействия различных культурных традиций. Жанры, такие как classical crossover, рок, поп-музыка и хип-хоп, свободно оперируют заимствованиями из классики, этнических мотивов, религиозных песнопений и даже политических гимнов. Однако проблема заключается в том, что заимствование — это не нейтральный процесс. Вместе с мелодиями, ритмами и гармониями в

музыкальный текст проникают чужие смыслы, ценности и даже идеологические установки.

Например, западная поп-музыка, доминирующая в мировом культурном пространстве, часто транслирует индивидуализм, гедонизм и потребительские ценности, которые могут вступать в противоречие с традиционными коллективистскими установками. Рэп-культура, с ее акцентом на протест и маргинальность, нередко романтизирует девиантное поведение. Даже в, казалось бы, безобидных танцевальных треках могут скрываться отсылки к чуждым религиозным или политическим нарративам.

Вопрос для обсуждения:

Насколько осознанно молодежь воспринимает эти заимствованные смыслы? И как отличить творческое переосмысление от идеологической экспансии?

2. Чужое, ставшее «своим»: механизмы культурной адаптации

Опасность заимствований заключается в их способности натурализоваться — то есть становиться частью привычной культурной среды. Когда иностранная мелодия включается в национальный хит, а западные сценические практики копируются локальными исполнителями, молодежь перестает воспринимать их как нечто чужеродное. Это особенно заметно в жанре Jukebox musical (например, «Mamma Mia!» на основе песен ABBA), где зарубежные музыкальные паттерны подаются как универсальные и аполитичные, хотя изначально они были частью конкретного культурного контекста.

Еще более показателен пример киномузыки. Звучание голливудских саундтреков, построенных на цитатах из европейской классики, формирует у зрителя (особенно молодого) ассоциативный ряд, где «западное» автоматически связывается с «качественным», «престижным» и

«современным». Таким образом, через музыку происходит мягкая, но настойчивая подмена культурных ориентиров.

Кейс для анализа:

Почему советские композиторы критиковали заимствования из «буржуазной» музыки 1920–30-х годов как «перелицовку старого хлама»? Была ли эта критика исключительно идеологической или в ней присутствовало понимание рисков культурной колонизации?

3. Музыка в стратегических коммуникациях: инструмент мягкой силы

Сегодня музыка стала частью гибридных войн и информационного противоборства. Через популярные жанры продвигаются не только коммерческие бренды, но и политические нарративы. Например:

- В 2010-х годах К-Поп использовался Южной Кореей как инструмент мягкой силы для продвижения национального имиджа.
- Российские патриотические песни, напротив, часто критикуют как инструмент пропаганды, хотя их мелодии могут заимствоваться из западных источников.
- Исламские радикальные группировки применяют националистический рэп для вербовки молодежи.

Это доказывает, что музыка — это не просто искусство, а эффективный канал коммуникации, способный формировать лояльность, внедрять идеологические клише и даже менять идентичность.

Дискуссионный момент:

Если западные хиты могут нести скрытую идеологию, то как должна реагировать национальная культурная политика? Запрещать, игнорировать или создавать альтернативу?

4. Воспитание критического восприятия: как защитить молодежь?

Поскольку полностью изолировать молодых людей от глобального музыкального потока невозможно, ключевой задачей становится развитие медиаграмотности. Необходимо учить их:

- Анализировать музыкальные тексты (как вербальные, так и невербальные) на предмет скрытых смыслов.
- Понимать разницу между культурным обменом и идеологической экспансией.
- Создавать собственную музыку, основанную на традиционных ценностях, но при этом современную и конкурентоспособную.

Введение в школах и вузах спецкурсов по музыкальной семиотике, где разбираются случаи заимствований (например, сравнение советской песни «Родина слышит» Шостаковича и арии из «Садко» Римского-Корсакова).

Музыка сегодня — это не просто мелодии и ритмы, а мощное оружие в борьбе за умы молодежи. Заимствования, которые кажутся безобидными, могут стать троянским конем, через который в сознание проникают чуждые идеи. Наша задача — не запрещать, а учить понимать, анализировать и противостоять манипуляциям. Только так мы сможем сохранить культурный суверенитет и воспитать поколение, способное отличать «свое» от «чужого» даже в самой красивой мелодии.