Введение

В 1922-1991 года Россия входила в состав Союза Советских Социалистических Республик. Строился социалистический строй.

На протяжении всего ХХ века культуру в России правительство пытались как-то контролировать. В начале века ее ставили в строгие рамки, она была под полным контролем. Правительство диктовало свои правила и делало культуру такой, какой хотела ее видеть.

Поэтому на протяжении многих годов этого века культура была на тему войны. Правительство уравнивала все права каждого человека, не выделяя никого.

Это также касалось и музыки ХХ века, музыка была народной, и редко кто-то выделялся из массы.

Но уже в конце ХХ века, когда Советский Союз рухнул, и запрет был снят, культура достигла высот. Что касается музыки, то в России появились рок- и поп-музыка.

Мы считаем, что тема «Культура ХХ века в России. Музыка», является актуальной, особенно в наше время. Хочется выделить тему «Музыка», так как она является неким «идолом» многой молодежи. Многие готовы покланяться своим кумирам, идти на все, ради того чтобы посмотреть хоть одним глазком на знаменитость, подражать им. А что касается рок-музыки в ее эпоху, то можно сказать, что она подчинила себе умы молодых людей. С рок-музыкой связаны многие беды России, такие как наркомания, проституция, преступность.

Конечно же, если поменять свое отношение к музыке, то можно ею наслаждаться, даже рок-музыкой.

Исследованием культуры ХХ века занимаются многие ученые. В данной работе приведены мнения ученых такие как, А.С.Орлов, А.А.Радугин, и многие другие.

Поэтому *цель работы*, исходя из ее актуальности: проанализировать культуру ХХ века и этапы развития музыки в России.

Исходя из цели, мы поставили следующие *задачи работы:*

- изучить и проанализировать литературу по данной теме;

- исследовать этапы музыки в России ХХ века.

Структура работы – обусловлена целью и задачами изучения данной проблемы и состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.

Развитие культуры ХХ века в России

Культура - совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей.

Начало ХХ века, это время расцвета русского театрального искусства, связанного с именами К.Станиславского, Ф.Шаляпина, М.Ермоловой. Музыкальное творчество А.Скрябина, и С.Рахманинова определило развитие мировой культуры ХХ века на многие десятилетия. Русское изобразительное искусство «серебряного века» составило целую эпоху. [3;273].

Одну из важнейших задач в области культуры Советское правительство видело в ликвидации культурной отсталости населения. Руководство всей духовной жизнью общества передавалось в руки Наркома просвещения. Его возглавляли А.В. Луначарский – видный деятель РКП (б), литературный критик и публицист.

С первых дней существования Наркома одним из направлений его деятельности стала работа по охране художественных и исторических ценностей. Был создан Государственный совет по заведению музеями и дворцами республики. В его обязанность входил контроль над деятельностью музеев, которых в стране насчитывалось свыше 150. К работе совета были привлечены многие деятели искусства в частности, художники А.Н.Бенца, А.М.Васенцов и В.Д.Поленов, архитекторы Р.И.Клейн и В.О. Щуко. При их участии проводилась национализация частных художественных собраний, театров, предприятий фотокинопромышлености. Государственными музеями объявлялись Зимний дворец (Эрмитаж), Третьяковская галерея, музей изящных искусств.

Революционные события 1917 века и гражданская война не остановили процессы художественного развития. Они оказали глубокое и неоднозначное воздействие на все сферы творческой деятельности. [2;381].

20-30-е годы. Начиная со второй половины 20-х годов литература и искусство рассматривались как одно из средств коммунистического просвещения и воспитания масс. Именно этим объяснялось усиление борьбы с «контрреволюционными» идеями и «буржуазными теориями» в сфере художественной жизни.

Регламентация художественного творчества сдерживала, но не остановила развития, литературы, живописи, театрального и музыкального искусства. Музыкальная культура этих лет была предоставлена произведениями Д.Д.Шостаковича (оперы «Нос» и «Катерина Измайлова»), С.С.Прокофьева (опера «Семен Катко»).

На рубеже 20-30-х годов в литературу и искусство пришло новое поколение поэтов, композиторов. Многие из них участвовали в развитии песенного творчества. Авторами песен выступали поэты В.И.Лебедев-Кумач, М.В.Исаковский, А.А.Прокофьев. В песенном жанре работали композиторы И.О.Дунаевский, братья Покрасс, А.В.Александров. [2;296-297].

Противоречивые и сложные процессы в общественно-политической и экономической сферах, положение СССР на международной арене оказывали существенное воздействие на культурное развитие ХХ века. От этих факторов зависели финансирование культуры, международные контакты деятелей литературы, науки и искусства, масштабы приобщения к культурной жизни широких масс населения.

Характерной чертой развития культуры в послевоенные годы было усиление вмешательства партийно-государственного аппарата в культурную жизнь общества.

На рубеже 40-50-х годов ЦК партии организовал дискуссии по вопросам философии, политэкономии и языкознания. Участие в них наряду с представителями науки принимали руководители партии.

Малейшее отклонение в трудах ученых от сложившихся взглядов, их попытка по-новому взглянуть на научные вопросы рассматривались, как нарушение принципа партийности в науке.[2;478-479].

Административное вмешательство в творческую деятельность представителей культуры, борьба с «буржуазной идеологией», политические оценки художественного творчества и научной работы вызвали глубокие деформации в развитии духовной жизни общества.

Художественный процесс 60-70-х годов отличался интенсивностью и динамизмом своего развития. Он был тесно связан с известными политическими процессами, происходившими в стране. Не зря этот процесс называют политической и культурной «оттепелью». На формирование культуры «оттепели» сильнейшее воздействие оказало и бурное развитие научно-технического процесса, определившее многие социально-экономические этого периода. Экологическое изменение в природе, миграция большого количества населения из деревни в город, усложнение жизни и быта в современных городах привели к серьезным изменениям в сознании и нравственности людей, что и стало предметом изображения в художественной культуре, в драматургии, в поэзии.

В 60-70-е года по-новому зазвучала тема Великой Отечественной войны в прозе и кинематографе.[3;289].

Подлинным явлением советской культуры стало рождение в период «оттепели» так называемой «деревенской прозы». Ее проявление отнюдь не говорит о том, что существовали особые художественные потребности у крестьянства, которые значительно отличались от потребностей других слоев советского общества. Содержание большинства произведений В.Астафьева, В.Белова, Ф.Абрамова, В.Распутина и других не оставляли равнодушными никого, ибо речь в них шла о проблемах общечеловеческих.

Писатели деревень не только зафиксировали глубокие изменения в сознании, морали деревенского человека, но и показали более драматичную сторону этих сдвигов, коснувшихся изменениями связи поколений, передачу духовного опыта старших поколений младшим.

Подлинным открытием театральной культуры того времени являлось создание молодых театров студий «Современник» и «Тоганка».[3;289-290].

В целом художественная культура «оттепели» сумела поставить перед советским обществом ряд насущных проблем попыталась в своих произведениях эти проблемы решить.[3;290].

На рубеже 80-90-х годов произошли изменения правительственной политики в духовной жизни общества. Это выразилось в частности в отказе органов руководства культурой от административных методов управления литературой, искусством, наукой.[2;486].

В конце 80-х годов несколько московских литераторов сформировали альтернативный Союзу писателей СССР комитет «Писатели в поддержку перестройки» («Апрель»). Идентичное объединение было сформировано ленинградскими литераторами («Содружество»). Создание и деятельность этих групп привели к расколу Союза писателей СССР.

Начавшая «перестройка» вызвала к жизни мощное движение за освобождение культуры от идеологического нажима.

Культурная жизнь в России 90-х годов. Становление новых социально- экономических отношений оказывало глубокое воздействие на развитие российской культуры.

Исчез идеологический диктат, была отменена цензура печати. Резко сократились размеры государственных оснований на нужды культурной сферы.

Во всех сферах культурной жизни прочно утвердилась частное предпринимательство.

В таких условиях происходило реформирование системы народного образования. Окрепла возникшая в годы «перестройки» альтернативная система. Действовали на ряду с государственными негосударственные гимназии, лицеи, колледжи.

Новые моменты появились в художественной культуре. Демократизация общества и идеологический плюрализм способствовали появлению разнообразных течений и стилей в литературе, живописи, скульптуре. Но нередко в художественное творчество проникала культура повседневности, что снижало и обедняло уровень создаваемых произведений. Новым явлением в искусстве стало создание художественных произведений при финансовой поддержке зарубежных инвесторов.

В 1999-2000 годах наметилось заметное оживление в культурной жизни России. В разных уголках страны широко отмечалось 200-летие со дня рождения А.С. Пушкина. Возобновилось проведение ежегодных Московских международных кинофестивалей. Участились зарубежные турне ведущих театральных коллективов, отдельных мастеров сцены – певцов, музыкантов. Вновь вошли в практику выставки зарубежных художников.

Преодолевая материальные трудности, борясь с диктатом рынка и с вестернизацией культуры, деятели литературы и искусства стремились сохранить в своем творчестве лучшее традиции культурного наследия России.[2;490-492].

Подводя итоги: В начале ХХ века культура в России была под контролем правительства. А уже к концу ХХ века, культура получила свободу, не было контроля со стороны правительства.

Музыка ХХ века в России

Музыка - искусство, отражающее действительность в звуковых художественных образах, а также сами произведения этого искусства. Исполнение таких произведений на инструментах, а также само звучание этих произведений. (Словарь Ожегова).

В русской музыке начала ХХ столетия (10-20-е года) соеденились разные стили и направления. В это время работали и композиторы, развивавшие традиции «Могучей кучки» и позднего романтизма, и молодые мастера, стремившиеся к созданию новых форм. В России были знакомы со всеми важнейшими явлениями западного искусства: на гастроли в различные города – Москву и Петербург приезжали известные композиторы, дирижёры и исполнители-виртуозы из разных стран. В свою очередь на Западе также возрос интерес к России, что позволяло русским музыкантам выстапать за рубежом с концертами, ставить оперы и балеты в лучших европейских театрах.

После революционных событий 1917 года немало мастеров культуры эмигрировало. Но для тех, кто остался в России, на первых порах открылись новые возможности. До конца 20-х годов сохранялась насыщенная концертная жизнь. Многие композиторы стремились расширить число слушателей классической музыки, работали над произведениями, которые были бы, с одной стороны, доступны любому человеку, с другой – основаны на последних открытиях в музыкальном искусстве.

На рубеже 20-30-х годов ситуация начала резко меняться. Коммунистическая партия, пришедшая к власти в октябре 1917 года, стремилась контролировать не только экономику, политику и идеологию, но и культурную жизнь страны. Современную зарубежную музыку почти перестали исполнять, признаки новых западных направлений в сочинениях советских композиторов объявлялись «буржуазным формализмом» (формализм – это повышенное внимание к форме в ущерб к содержанию). Ситуация трагически обострилась после выхода постановления ЦК ВКП (б) от 10 февраля 1948 года («Об опере В.И. Мурадели «Великая дружба»»), в котором «формалистами» были названы все крупные композиторы. Этот документ повлек за собою травлю мастеров в прессе.

Однако, не смотря на идеологический диктат, музыкальное искусство в 30-40-е года достигло высот мирового уровня. Композиторы, обвиненные официальной пропагандой в «формализме», создавали шедевры, не уступающие по глубине и значительности произведениям западных музыкантов. Сложились выдающие школы исполнителей (особенно среди пианистов, скрипачей и певцов).

С конца 50-х годов в советскую музыку пришел неофольклоризм, он перевернул сознание многих композиторов. В 30-40-е года народная музыка часто искажалась, обработки приближали ее к авторским массовым песням, отличившимся показной жизнерадостью. Изучение подлинных образцов показало, что русский фольклор пронзительно эмоционален и трагичен. Интонации народных песен придавали звучанию классических сочинений остроту и свежесть, а их содержанию – реалистичность. Влияние неофольклоризма чувствуется не только в произведениях русских композиторов, но и в музыке других народов, входивших в состав СССР (особенно Прибалтики и Закавказья).

В 60-790-е года в России сложился музыкальный авангард. Он возник позже, чем на Западе, поэтому методы и стили получив в готовом виде. Усилия композиторов были направлены не столько на звуковые эксперименты, на поиски нового образного содержания. Серьезное воздействие на авангардную музыку России оказали идеи европейского неоклассицизма, с которыми широкая публика познакомилась с опозданием. Большой популярностью в авангардных кругах в 70-80-е года стали пользоваться древнерусские распевы и григорианские хоралы. [1;204].

В начале 20-х годов в России царствовал джаз. 70-90-е года – эпоха рок-музыки. В 90-е года в России появилась поп-музыка.

Подводя итоги: Несмотря на то, что музыкальное искусство было под натиском государства, все же было достижение высот. И поэтапно в России появилась рок-музыка и поп- музыка. Но, а так в России преобладал джаз, так как он был разрешен в России.

Джаз

Джаз - оригинальная импровизационная музыка с неровным ритмом и темпом, сочетающая в себе черты европейской и африканской традиций. (Словарь Ожегова).

Джазовая музыка, до того как стать обитательницей престижных ресторанов и элитарных клубов, появилась в беднейших городских районах, где проживали афроамериканцы.

В советский союз джаз пришел в начале 20-х годов. Первые джазовые концерты появились в Москве. В 1922 году был образован «Эксцентрический джаз-бенд» В.Я.Парнаха (1891-1951).

Вскоре джазовые оркестры появились и в Ленинграде (ныне Санкт - Петербург). Весной 1927 года в зале Академической капеллы состоялось дебютное выступление «Первого концертного джаз-бенда». Его организовал выпускник дирижерско-хорового факультета Ленинградской консерватории Леопольд Яковлевич Теплицкий (1890-1965). В качестве исполнителей он пригласил известных академических музыкантов. Программа состаяла из американских джазовых стандартов и обработок произведений классических композиторов: Н.А.Римского-Корсакова, Ш.Гуно, А.Г.Рубинштейна и Ф.Листа.

В 20-30-х годов немало для развития джаза в России сделал Георгий Владимирович Ландсберг (1904-1938). Инженер по образованию, он несколько лет работал в Чехословакии, где подружился с местными джазовыми музыкантами и даже играл на фортепьяно в одном из пражских ансамблей. Вернувшись в Ленинград, Ландсберг в 1929 году создал «Джаз-капеллу».

Одним из популярнейших исполнителей джаза стал Леонид Осипович Утесов (1895-1982).[4;382].

В 1932 году композитор написал музыку для театрализованного спектакля «Музыкальный магазин». На его основе два года спустя режиссер Г.В.Александров снял одну из лучших советских комедий «Веселые ребята» с участием оркестра Утесова.

Заметную роль в становлении отечественного джаза в 30-е года сыграл Александр Владимирович Варламов (1904-1990) – один из первых советских профессиональных композиторов, работавших в этом виде музыкального искусства. В 1993 году он организовал небольшой ансамбль, который исполнял в основном танго.

Патриархом отечественного джаза по праву считают Олега Леонидовича Лундстрема (родился в 1916). Вот уже свыше шести десятилетий он возглавлял один из ведущих биг-бендов России. Лундстрем родился в Чите, затем жил в Китае (1921-1947). Свой коллектив он сформировал в Харбине (1934). В Россию музыкант вернулся в 1947 году. Коллектив Лундстрема стал своеобразной школой джаза, где молодые исполнители перенимают опыт более опытных артистов.

В начале 60-х годов отечественные исполнители джаза начали выезжать за границу. Одной из первых в 1962 году отправилась в Варшаву группа во главе с пианистом Вадимом Сакуном.

Один из наиболее популярных больших джазовых оркестров 60-х годов – ленинградский коллектив Иосифа Владимировича Вайнштейна (1918-2001). В него вошли ведущие джазовые инструменталисты Ленинграда.

В последние годы интерес к джазовой музыке в России растет; можно сказать, что джаз сейчас в моде.[1;385-388].

Подводя итоги: Благодарю тому, что джаз был не под запретом, поэтому он развивался и делал успехи, принося России статус развивающейся страны.

Поп - музыка

Поп-музыка - (англ. pop music, от popular music - популярная, общедоступная музыка), понятие, охватывающее разные стили и жанры развлекательной эстрадной музыки. Это музыка, которая захватывает большой спектр молодежи, а также людей пожилого возраста. Она для широкого круга слушателей.

Современная российская поп-музыка начала складываться в 90-х годах, на заре становления отечественного шоу-бизнеза.

Первоходцами в области массовой поп - культуры считают группы «Ласковый май» и «Мираж», которые тиражировали примитивную электронную музыку. Творчество этих коллективов имело необычайный успех. Группа «Мираж» дала отечественной поп – музыке плеяду певиц: Наталья Гулькина, Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова, Татьяна Овсиенко в разное время пели в «Мираже». Примерно в это же время появились такие исполнители, как Олег Газманов и группа «Любэ». Они эксплуатируют в своем творчестве новые для российской аудитории темы казачества и просторечно-жаргонное обращение к слушателю.

С возникновением в России музыкальных каналов телевидения и прессы, публикующей списки популярности, попасть в звезды отечественной поп-музыки стало проще.[1;389-390].

Расцвет отечественного шоу-бизнеза был обусловлен появлением в стране новой профессии – продюсера. Именно продюсер определяет репертуар артиста, его облик, рекламную стратегию продвижения музыкального продукта на рынке. Наиболее известные российские продюсеры – Барии Алибасов, Игорь Матвиенко, Александор Шульгин, Игорь Крутой.

Наряду с новыми исполнителями удерживают свои позиции и мэтры советской эстрады. Творчество Аллы Пугачевой пользуется неизменным успехом. Она также внесла неоценимый вклад в развитие отечественной популярной и рок-музыки.

Новое явление для отечественной поп-музыки – мюзиклы. В 2000 году на сцене Московского театра оппереты был поставлен бродвейский мюзикл «Метро» (музыка Януша Стоклоса; русская версия Юрия Ряшенцева и Галины Полиди).

На становление отечественной поп-музыки большое влияние оказала западная культура, европейская и американская. И это не случайно, ведь поп-музыка как явление сложилась на Западе.

Подводя итоги: Поп-музыка была принята в России и получила широкое распространение среди масс. Она не имела особых препятствий для своего развития.

Рок-музыка

Рок - обычно эксцентрическая эстрадная музыка, насыщенная социально-драматической экспрессией, исполняемая в быстрых ритмах, чаще на электронных инструментах, с участием голоса (голосов).

В 1922-1991 годах Россия входила в состав СССР. Фактически страной руководила Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС), а выборы в государственные органы проводились для придания этой власти законности. Государства с иным общественным строем - капиталистическим - считалось враждебным для Советского Союза. Современную культуру западных стран: изобразительное искусство и архитектуру, литературу и музыку - коммунистическая пропаганда оценивала как чуждые явления советскому человеку.

На музыкальной эстраде страны были представлены военные песни, романсы, джаз и так называемая советская песня. Советская песня рассказывала, как правило, о счастливой, радостной жизни советского человека. Исключения составляли песни о неразделенно любви, где допускались легкая печаль в музыке и текстах. А на рок- и поп-музыку был наложен запрет.

Однако, если явление культуры достойно интереса, она преодолеет любые барьеры. Вначале джаз, а затем рок- и поп-музыка, проникли в СССР в виде записей на пластинках.

Первые рок-музыканты появились в Советском Союзе в 60-е года. Точнее, это были исполнители рок-н-ролл.

Главным толчком, после которого развитие отечественной рок-музыки уже невозможно было сдержать, стало появление пластинок британской группы «Битлз».

Творчество первых российских групп не выходило за рамки старательного копирования западных образцов, в основном песен «Битлз» и «Роллинг Стоунз». Однако постепенно пришло понимание, то необходимо иметь собственный репертуар. Одним из первых понял необходимость создания русскоязычного репертуара Александр Градский. Его сочинения озвучила группа «Скоморохи», образованная в марте 1966 года.

Практически с самого начала деятельности российских рок-музыкантов возникли неофициальные структуры, которые занимались организацией концертов. Эта деятельность была противозаконной и могла повлечь за собой уголовное преследование. Официально эти коллективы считались не профессиональными, а любительскими.

Интерес к западной и отечественной рок-музыке не осталось не замеченным комсомольскими организациями, призванными отвечать за моральный облик молодежи, и Министерством культуры.

Желая отвлечь молодежь от рока, власти предприняли попытку создать официальные музыкальные группы. Термин «рок» воспринимался руководящими органами со знаком минус, и вновь образованные коллективы получили наименование вокально-инструментальные ансамбли.[1;337-340].

В начале 70-х годов российские рок-группы накопили достаточный опыт, чтобы появился отечественный арт-рок. Ярчайший представитель этого направления в наше стране – московская группа «Високосное лето». [1;343].

Своему быстрому успеху и повсеместному распространению в начале 80-х годов ленинградский рок во многом обязан Андрею Тропилло.

В первой половине 80-х годов ситуация с рок-музыкой в Советском Союзе была двоякой. С одной стороны, могло показаться, что эта музыка уже разрешена. Некоторые группы легально выступали, гастролировали, полуили официальный статус.

С другой стороны, партийных идеологов и чиновников от культуры подобное положение абсолютно не устраивало. Они пытались повернуть вспять процесс легализации рок-музыки.[1;355].

Годы поле распада Советского Союза принесли много нового – и положительного, и отрицательного – в мир отечественного рока.

С одной стороны, повысился технический уровень исполнителей. Исчезли запреты на острые тексты, на темы, связанные с общественными конфликтами. На первый план вышли личные переживания: психология отдельного человека – вместо проблем всего общества.

С другой стороны, прошла эпоха «бескомпромиссного рока» - времени, когда рок-музыка была вселенной для молодежи, их способом жизни и их надеждой.[1;378].

В отечественном роке содержанию песен и качеству текстов придают большое значение, чем в западном. Скорее всего, это связано с особой ролью литературы, в частности поэзии, в жизни России. Кроме того, менталитет россиян предрасполагает к философскому восприятию окружающего мира и к чувственному восприятию Идеи и Слова.[1;381].

Подводя итоги: Рок-музыка носила своеобразный характер. Она контролировалась правительством, и какое-то время была подпольной. Но не смотря на все это, она получила свободу.

Заключение

Культура - совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей.

Музыка - искусство, отражающее действительность в звуковых художественных образах, а также сами произведения этого искусства. Исполнение таких произведений на инструментах, а также само звучание этих произведений.

Джаз - оригинальная импровизационная музыка с неровным ритмом и темпом, сочетающая в себе черты европейской и африканской традиций. В начале ХХ века в России джаз, так как имел зарубежное направление, был под запретом, но именно джаз был разрешен правительством официально.

Поп-музыка - (англ. pop music, от popular music - популярная, общедоступная музыка), понятие, охватывающее разные стили и жанры развлекательной эстрадной музыки. Поп-музыке было проще завоевать внимание слушателей. Она появилась уже в конце ХХ века, во времена перестройки, когда многое разрешили, в том числе и музыку. А также она была создана для широкого круга слушателей.

Рок - обычно эксцентрическая эстрадная музыка, насыщенная социально-драматической экспрессией, исполняемая в быстрых ритмах, чаще на электронных инструментах, с участием голоса (голосов). Эпоха рок-музыки была в 70-90-е годы. Именно в эту эпоху рок-музыка получила широкое распространение в России. Хотя она была не разрешена правительством и была часто гонима. Но существовало, так скажем, подпольное распространение.

Таким образом, как задачи, так и основная цель данной работы были достигнуты в ходе ее проведения.

Список литературы

1. Энциклопедии для детей. Т.7. Искусство: музыка, театр, кино. Главный редактор Виктор Володин. 2005.
2. История России. Учебник. А.С.Орлов и др. - М.: ООО «ТК Велби», 2003.-520 с.
3. Культурология: Учебное пособие. А.А.Радугин. - М.: Библионика, 2005.-304 с.
4. Музыка наших дней. Современная энциклопедия: «Аванта плюс», Москва, 2002.