ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ НА ОБЩЕСТВО

Д. А. Якунин, студент E-mail: dimaykn228@gmail.com ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»

О. Г. Романовская E-mail: olga.romanovskaya@klgtu.ru ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»

В статье анализируется роль современной музыки в процессе формирования культуры социума. Исследуются её основные жанры и степень их популярности в молодежной среде в наше время. Делается вывод о том, что современная музыка отражает социальную реальность и, в свою очередь, оказывает влияние на общество, являясь одной из составляющих его культуры.

Ключевые слова: общество, культура, современная музыка, искусство, социокультурные изменения, творчество, музыкальный и вокальный алгоритм, музыкальный жанр, массовая культура, non-музыка.

ВВЕДЕНИЕ

Музыка — одна из древнейших и наиболее универсальных форм искусства, сопровождающая человечество на протяжении его истории. Она отражает душу эпохи, воздействуя на общество и формируя его вкусы и мировоззрение. В современном мире музыка играет особую роль в поп-культуре, которая характеризуется широким распространением и доступностью разнообразных музыкальных жанров для широкой публики.

По мнению одного из самых влиятельных социологов XX в. Питирима Сорокина, музыка является частью личности, общества и культуры, представляя собой их неделимое единство. Сорокин говорит, что музыка — это вид искусства, который передает настроение, ценности, мысли и чувства автора посредством звука, способ произнесения, трансляции образов в слышимой форме, а также универсальный способ воздействия на мышление и психику через язык души, слуховое восприятие [1].

Музыка всегда была зеркалом социокультурных изменений. Жанры и тексты песен часто отражают текущие тенденции и проблемы в обществе. Например, хип-хоп-музыка стала платформой для выражения протеста против социального неравенства, призывая к борьбе за равные права. Тексты песен могут поднимать важные вопросы, искусство музыки часто становится форумом для обсуждения таких тем, как политика, расизм и окружающая среда.

Распространено мнение, что современная музыка изменилась или даже деградировала. Треки из топ-чартов с каждым годом становятся все менее выразительными и все более похожими друг на друга, а Интернет заполонили бесконечные и однообразные мелодии. Также многие сомневаются, что современная музыка может положительно влиять на общество. Этим вопросам и будет уделено внимание в данной статье.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования: анализ изменений в современной музыке и форм ее воздействия на общество, в первую очередь, на молодежь, так как именно в этой социальной группе она особенно популярна.

Задачи исследования включают:

- рассмотрение основных музыкальных жанров, выявление их особенностей и происходящих в них изменений;
- проведение социологического опроса для определения музыкальных предпочтений у студенческой молодежи;
 - обобщение результатов опроса и формулирование выводов по исследуемой теме.

Научная новизна исследования заключается в систематизации информации о роли современной музыки и возможностях ее влияния на человека и общество.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методы исследования: социологический опрос, изучение социальных сетей, статистические методы, а также методы логического и системного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Музыка занимают важное место в современной жизни общества. В процессе работы авторами был проведён опрос среди студентов очной форы обучения Калининградского государственного технического университета (217 человек), который показал, что большинство опрошенных почти всегда в свободное время слушают музыку (рисунок 1).

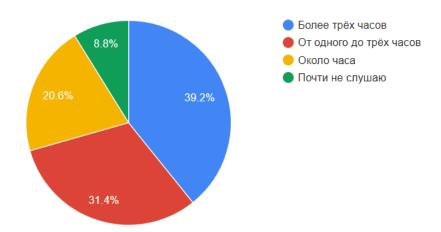

Рисунок 1 — Результаты ответа на вопрос «Сколько времени Вы слушаете музыку в течение дня?»

Исходя из полученного результата (91,2 %) становится очевидным, что такое количество прослушанной музыки в день не может не влиять на человека. Далее было выявлено, какие музыкальны жанры наиболее предпочтительны у молодежной аудитории.

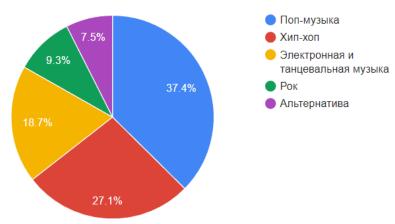

Рисунок 2 – Результаты ответа на вопрос «Какой жанр музыки Вы предпочитаете?»

Социологический опрос показал, что большинству респондентов нравится популярная музыка, а значит, именно она и будет преимущественно оказывать влияние на эту часть социума.

По мнению ряда исследователей, за последние 20-30 лет современная музыка кардинально изменилась во всех своих аспектах [1-5]. Из положительных моментов можно отметить развитие новых технологий, с помощью которых доступ к музыке стал более удобным и глобальным. Стриминговые платформы позволяют слушать музыку в любое время и в любом месте. Это изменило способ, которым музыка влияет на общество, становясь более доступной. Искусственный интеллект и машинное обучение позволяют компьютерам создавать, составлять и анализировать музыку с высокой точностью. Виртуальная реальность расширяет возможности в музыкальной сфере, предоставляя слушателям уникальные концертные впечатления. С помощью умных устройств и Интернета вещей пользователи имеют доступ к разнообразному музыкальному контенту через голосовое управление и персонализированные рекомендации. Отличительной чертой сегодняшней поп-музыки является использование новых звуковых технологий и электронных элементов. Синтетические звуки, эффекты и сэмплы часто присутствуют в современных поп-композициях, создавая инновационное звучание. Благодаря этим технологическим возможностям поп-музыка способна следовать за последними трендами и экспериментировать с жанровыми границами. Блокчейн и криптовалюты упрощают процесс приобретения авторского права, позволяют музыкантам контролировать свою музыку и получать справедливую оплату за свои произведения [1]. Современная поп-музыка также характеризуется разнообразием стилей и поджанров – от электро-попа и поп-рока до хип-хопа и R&B. Авторы объединяют различные жанровые элементы, чтобы создать универсальную и привлекательную музыку. Это позволяет ей проникать во все сферы культуры и быть востребованной в различных географических и культурных контекстах [2]. Современная музыка стала мощным инструментом для общения и создания сообществ. С появлением Интернета и социальных сетей артисты и слушатели имеют возможность быть более связанными друг с другом, обмениваться идеями и вдохновляться. Музыкальные платформы, такие как Spotify и Apple Music, предоставляют доступ к широкому спектру жанров и стилей, что помогает каждому найти что-то на свой вкус.

Но вслед за хорошими изменениями в современной музыке появились и негативные моменты, в частности снизилось ее тембровое разнообразие. Ученые из НИИ искусственного интеллекта в Барселоне еще в 2012 г. провели масштабное исследование, проанализировав изменения в популярной западной музыке с 1955 по 2010 г. Они использовали базу данных из миллиона песен и обработали почти 500 000 песен с помощью статистических алгоритмов. В качестве основных параметров для исследования были выбраны гармоническая сложность, тембровое разнообразие и громкость [3]. Тип тембра зависит от количества используемых инструментов и диапазона вокала. Проще говоря, он характеризует «глубину» и «насыщенность» произведения. В последние десятилетия было обнаружено, что разнообразие тембров популярной музыки значительно уменьшилось. Раньше стоимость записи полноценного концертного альбома с качественной обработкой могла достигать сотен тысяч долларов, в то же время статистический бит для рэп-трека или современной поп-песни можно купить за копейки, поэтому логично, что музыкальная ценность таких продуктов низкая, ведь здесь творчество приносится в жертву ради популярности. Конечно, сложность произведения не всегда говорит о его культурной значимости, но, как правило, простота современных песен – не показатель гениальности, а лишь индикатор культурного упадка, неспособности аудитории воспринимать что-то более сложное, чем две ноты. К негативным изменениям в современной музыке можно отнести и снижение уровня ее оригинальности, которое также доказано статистически. Большинство современных треков построены практически на одной и той же комбинации клавиш. Исследователи обратили внимание на так называемый крик миллениала, вызывающий особый интерес. Множество музыкальных исполнителей используют аналогичный переход между

куплетом и припевом, сопровождая его часто словами «уау, уау» [4]. Этот метод представляет собой одну из базовых форм «крюков» (hooks) — музыкальных и вокальных приемов, цель которых — «зацепить» слушателя и заставить его снова и снова прослушивать трек. Важно отметить, что нередко исполнители черпают вдохновение из творчества других и в результате используют элементы плагиата.

Помимо этого, негативные изменения в современной музыке проявляются и в сокращении разнообразия песенной поэзии. Исследователи применили к текстам популярных песен, написанных с 2005 по 2014 г, алгоритм Флэша — Кинкейда. Алгоритм показывает сложность работы для восприятия и измеряет литературные навыки. За выбранный период значение индекса снизилось на полбалла, увеличилось количество повторений одного и того же слова, а сам текст стал короче [5]. За последние десятилетия запись стала распространенным применением простых и очень эффективных методов усиления громкости с использованием сжатия, то есть для уменьшения разницы между громкими и тихими звуками. Этот прием позволяет надолго удержать внимание слушателя, но не делает всю композицию выразительной. Партии ударных инструментов менее заметны, а разница в тембре становится плавной.

Проанализировав основные изменения, которые произошли в современной музыке, можно понять, насколько она влияет на общество, формируя наши эмоции, социокультурные тенденции, образ жизни, массовое сознание и поведение. Как искусство, она уникальна в своей способности объединять людей и вдохновлять их на творчество и достижения. Нельзя недооценивать влияние современной музыки на моду и стиль жизни. Мода и музыка всегда были взаимосвязаны, и современные артисты стали не только символами стиля, но и источниками творчества для известных трендов. Музыканты часто выступают на модных показах и становятся лицами рекламных кампаний знаменитых брендов. Их стилю и образу жизни подражают многие люди во всем мире. Современная музыка также является инструментом для передачи общественно значимых идей и вызовов. Нередко артисты используют собственные песни и тексты, чтобы выразить свое мнение по актуальным социальным и политическим вопросам. Они становятся голосом поколения, выражают протесты и возмущение, а также конкретные взгляды на мир, то есть музыка выступает средством для сближения и мобилизации людей вокруг общих целей. Как и любое искусство, музыка имеет своих критиков и противников, утверждающих, что она стала поверхностной, коммерциализированной, упрощенной и лишена истинной значимости. Однако спорные мнения создают хорошую основу для диалога и дебатов, которые, в свою очередь, стимулируют развитие и прогресс музыкальной культуры.

ВЫВОДЫ

Таким образом, музыка — это неотъемлемая часть нашей культуры, окружающая человека повсюду и оказывающая на мир значительное влияние, которое непрерывно расширяется и развивается. Современная музыка воздействует на общество как положительно, так и отрицательно. С одной стороны, она может способствовать общению, сотрудничеству, образованию и просвещению, стимулировать творчество и культурное многообразие, объединять и вдохновлять людей, создавать тренды моды и стили жизни, передавать общественно значимые идеи и вызовы. С другой стороны, современная музыка может вызывать агрессию, депрессию, зависимость, нарушать личностные границы и даже приводить к снижению уровня культуры личности и общества, что, по мнению ряда исследователей, происходит в наше время. Влияние музыки зависит от ее содержания, формы, контекста и цели. Но статистически подтверждено, что современная музыка довольно редко негативно влияет на человека, так как позитивные моменты все-таки преобладают.

Именно музыка, ее разнообразие способны привнести в нашу жизнь новые краски, обогащая ее, давая нам возможность воплотить свои эмоции и мысли в звуке. В конечном счете, она оставляет след в сердцах и душах миллионов слушателей по всему миру.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Деградация современной музыки и почему это важно [Электронный ресурс]. URL: https://dzen.ru/a/X_8Tj5b20w1M0Dxf (дата обращения: 01.06.2024).
- 2. Современная музыка и ее влияние [Электронный ресурс]. URL: https://dzen.ru/a/ZXgVV6XhEESGRYiz (дата обращения: 21.04.2024).
- 3. Агрест, К. Музыка в жизни современного общества [Электронный ресурс]. URL: https://vc.ru/u/1850474-kristina-agrest/690484-muzyka-v-zhizni-sovremennoy molodezhi?ysclid=lx223dd0r7111405596 (дата обращения: 12.05.2024).
- 4. Леурда, О. П. Влияние современной музыки на вкус общества [Электронный ресурс]. URL: https://scilead.ru/article/4770-vliyanie-sovremennoj-pop-muziki-na-vkus-molod (дата обращения: 20.03.2024).
- 5. Популярная музыка деградирует [Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ru/articles/524422/ (дата обращения: 02.06.2024).

THE INFLUENCE OF MODERN MUSIC ON SOCIETY

D. A. Yakunin, student E-mail: dimaykn228@gmail.com Kaliningrad State Technical University

O. G. Romanovskaya E-mail: olga.romanovskaya@klgtu.ru Kaliningrad State Technical University

The article analyzes the role of modern music in the process of forming the culture of society. Its main genres and the degree of their popularity among young people in our time are explored. It is concluded that modern music reflects social reality and, in turn, influences society, being one of the components of its culture.

Key words: society, culture, modern music, art, sociocultural changes, creativity, musical and vocal algorithm, musical genre, mass culture, pop music.