

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

DOI: 10.26794/2226-7867-2025-15-6-153-156
УДК 101.1:316+316.7+78.01+004.738.5+37.036

Музыка, социум и конструирование реальности

У.П. Благовещенская

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена исследованию взаимосвязей между музыкой и социумом на основе анализа процессов конструирования социальной реальности. Исследуется место музыкальной культуры в общей культуре социума, ее функции, историческое развитие от древних времен до современности, показана роль музыкального воспитания в формировании культурных ценностей и эстетических предпочтений в социуме. Рассматривается эволюция музыкальных тенденций как динамический процесс, обусловленный взаимодействием технологических, социальных и культурных факторов. Анализируются механизмы формирования и распространения музыкальных трендов, включая влияние технологических инноваций, социально-культурных институтов, музыкальной индустрии и средств коммуникации. Рассматривается роль музыкальных медиа и цифровых платформ в современных процессах распространения музыкального контента. Особое внимание уделено когнитивному воздействию музыки на индивидуальном, коллективном и социальном уровнях. Анализируются психологические инструменты влияния музыки на сознание, ее функции как механизма когнитивного структурирования, способствующего формированию групповой идентичности и эмоциональной саморегуляции личности. Раскрывается роль музыки как механизма когнитивного структурирования сознания, способствующего формированию групповой идентичности и эмоциональной саморегуляции личности. В статье также обсуждается влияние музыки на социальное поведение и процессы адаптации в обществе. В заключение выдвигается тезис о значимости музыкальной культуры как неотъемлемой части человеческой жизни, способствующей развитию личности и укреплению социальных связей и культурной идентичности. Обозначены перспективные направления для дальнейших исследований в области музыкальной культуры и ее влияния на духовное состояние общества, включающие изучение влияния цифровизации и глобализации на музыкальную культуру и ее роль в поддержании духовного состояния общества. Работа имеет практическую ценность для исследователей, интересующихся инструментарием конструирования социальной реальности, а также для изучения социокультурных изменений в обществе. Статья может служить основой для дальнейших исследований в области социально-политической философии, углубляя понимание механизмов взаимодействия культуры и власти, а также роли музыкальных практик в формировании коллективной идентичности, моделей социального контроля и процессов консолидации социума в условиях современных трансформаций.

Ключевые слова: музыкальная культура; эволюция музыки; культурный конструкт; когнитивное воздействие; социум; социальные механизмы; психологическое восприятие музыки

Для цитирования: Благовещенская У.П. Музыка, социум и конструирование реальности. Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2025;15(6):153-156. DOI: 10.26794/2226-7867-2025-15-6-153-156

ORIGINAL PAPER

Music, Society and Construction of Reality

U.P. Blagoveshchenskaya

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT

The article is devoted to the study of the interrelations between music and society based on the analysis of processes involved in constructing social reality. It examines the place of musical culture within the overall culture of society, its functions, historical development from ancient times to the present, and highlights the role of musical education in shaping cultural values and aesthetic preferences within the social context. The evolution of musical trends is considered as a dynamic process determined by the interaction of technological, social, and cultural factors. The mechanisms of formation and dissemination of musical trends are analyzed, including the influence of technological innovations, socio-cultural institutions, the music industry, and communication channels. The role of musical media and digital platforms in contemporary processes of music content distribution is also explored. Special attention is given to the cognitive impact of music at individual, collective, and social levels. Psychological tools of music's influence on consciousness are analyzed, as well as its functions as a mechanism of cognitive structuring that contributes to the formation of group identity and emotional self-regulation of the individual. The role of music as a mechanism of cognitive structuring of consciousness, facilitating group identity formation and emotional self-regulation, is further revealed. The article also discusses the influence of music on social behavior and processes of social adaptation. In conclusion, the thesis is put forward on the significance of musical culture as an integral part of human life that promotes personal development and reinforces social bonds and cultural identity. Prospective directions for further research in the field of musical culture and its influence on the spiritual state of society are outlined, including the study of the effects of digitalization and globalization on musical culture and its role in maintaining the spiritual well-being of society. The work holds practical value for researchers interested in the instruments of social reality construction, as well as for the study of sociocultural changes in society. The

© Благовещенская У.П., 2025

article may serve as a basis for further research in the field of social and political philosophy, deepening the understanding of the mechanisms of interaction between culture and power, as well as the role of musical practices in the formation of collective identity, models of social control, and processes of social consolidation amid contemporary transformations.

Keywords: musical culture; evolution of music; cultural construct; cognitive impact; society; social mechanisms; psychological perception of music

For citation: Blagoveshchenskaya U.P. Music, society and construction of reality. *Humanities and Social Sciences. Bulletin of the Financial University*. 2025;15(6):153-156. DOI: 10.26794/2226-7867-2025-15-6-153-156

ВВЕДЕНИЕ

Музыка, неотъемлемый компонент человеческого бытия — история не знает примеров социумов без музыки — затрагивает глубинные аспекты существования человека, влияет на его интеллект, эмоциональную и волевую сферы, личную жизнь, практическую деятельность и, в свою очередь, зависит от них [1]. Алгоритмы взаимодействия музыки с экзистенциальными измерениями могут быть поняты через анализ механизмов, посредством которых музыкальное восприятие формирует наше понимание себя и мира. На протяжении всей истории — от архаичных ритуалов до современных цифровых платформ — музыка является неотъемлемой частью человеческой жизни. Она разделяет с людьми и радость, и печаль, сплавливает социокультурные группы и лежит в основе множества способов личного самовыражения [2].

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА: ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИИ

Музыкальная культура, будучи неотъемлемой частью человеческого бытия, отражает глубинный опыт общества и прошла долгий путь развития — от древнейших форм к современным. Изначально музыка была тесно связана с ритуальными практиками, что демонстрирует ранние стадии ее становления как организованной деятельности. В религиозных обрядах Древнего Египта и развитии музыкального театра в Античной Греции можно проследить становление жанровых и инструментальных традиций.

Средневековый период характеризуется доминированием духовной музыки под влиянием христианства [3], наряду с развитием светской музыкальной традиции. В эпоху Возрождения влияние церкви на музыку ослабевает, что приводит к формированию первых национальных школ. Это способствовало не только большему стилистическому разнообразию, но и активному развитию инструментария. Следующая эпоха, барокко, сделала музыку более экспрессивной и усложнила ее формы, что стало прямым отражением изменений в обществе и культуре. Пришедший ему на смену классицизм, напротив, провозгласил строгие каноны и четкую жанровую иерархию, создав ту самую основу, на которой выросли симфонический и камерный жанры.

Для музыкальной культуры романтизма были свойственны углубление личностного и эмоционального

начал, а также активное использование национального фольклора. В свою очередь, XX век ознаменовался новаторскими поисками в области художественной формы, стимулированными развитием технологий, синтезом жанров и расширением межкультурных контактов [4]. Что касается современности, то ее отличительная черта — это предельное стилистическое разнообразие, а также глубокая трансформация музыкальных практик под влиянием цифровой среды [4].

Итак, музыка предстает как действенный инструмент конструирования социума, активно формирующий наши социальные практики, эмоциональные состояния, перцепцию мира, когнитивные процессы.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЛИЯНИЯ МУЗЫКИ НА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВО

Психофизиологическое восприятие музыки представляет собой многоуровневый процесс, включающий нейрофизиологическую обработку звуковых сигналов, которая преобразуется в когнитивные и эмоциональные реакции [5]. Важную роль играет темпоральная обработка, связанная с распознаванием ритмических структур, создающих ощущение времени и целостности музыкального произведения.

Мелодическое восприятие базируется на гармоническом ожидании, когда слушатель предугадывает дальнейшее развитие музыкального потока через узнаваемые паттерны — процесс, описываемый как «гармоническая рационализация будущего». Эмоциональная обработка включает как сознательное, так и фоновое восприятие, и на нее влияют музыкальное образование, личные интерпретации, контекст прослушивания, настроение и социокультурные факторы. Взаимодействие этих факторов формирует сложную систему, которая динамически влияет на когнитивные и эмоциональные состояния личности и общества.

Музыкальное восприятие охватывает уровни от биологических реакций до осознанного восприятия и эмоционального отклика. На индивидуальном уровне музыка влияет на эмоции, волю и память, способствуя психологическому благополучию и позволяя управлять личными эмоциональными состояниями. На коллективном уровне музыка создает общие культурные переживания и укрепляет групповые идентичности, а на социальном — структурирует социальные и культурные иерархии, отражая ценности общества [6].

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Музыкальная тенденция, представляя собой динамическую закономерность в музыкальном развитии, отражает эволюционные сдвиги в музыке, которые связаны с изменениями в обществе, культуре и технологиях [7]. Музыкальные тенденции формируются под воздействием множества взаимосвязанных факторов. Они проявляются через появление новых музыкальных форм и стилей, взаимодействие различных культур, внедрение технических инноваций и изменение способов создания и потребления музыки. Эти тенденции способствуют интеграции музыки с другими искусствами и задают направление дальнейшего развития музыкальной и общей культуры.

Технологические инновации предоставляют человечеству новые эффективные инструменты для создания музыки, что приводит к появлению новых музыкальных стилей: так, возникновение электронной музыки в 1980-х стало ответом на технологические достижения. Инновации открывают дорогу и новым нишевым направлениям, которые появляются, в том числе, благодаря потоковым платформам: именно переходом к цифровым платформам во многом определяется динамика изменений в современной музыкальной индустрии, кардинально изменившая в настоящее время алгоритм распространения музыкальных произведений и взаимодействие с ними. Значительное влияние на открытие новой музыки оказывают алгоритмы рекомендаций, применяемые на стриминговых платформах [8, с. 45].

Музыкальная индустрия оказывает значительное влияние на формирование музыкальных трендов. Сегодня она представляет собой динамичную экосистему, в которой наряду с традиционным контролем выдвижения исполнителей на передний план выходят цифровые платформы, социальные сети и алгоритмы рекомендаций стриминговых сервисов [9, с. 88]. Виртуальные платформы демократизируют этот процесс, предлагая новые способы интерпретации музыки и вовлекая любителей в создание контента. Это, в свою очередь, позволяет независимым артистам находить свою аудиторию за пределами традиционной иерархии индустрии.

Критерии популярности тех или иных музыкальных стилей напрямую зависят от слушательских предпочтений, складывающихся под воздействием широкого спектра социальных и культурных детерминант. Особое значение имеет микросоциум индивида — ближайшее окружение и сверстники, чье влияние закладывает основы его культурного капитала и формирует музыкальные вкусы [10]. Что касается механизмов распространения, то здесь за-

действован целый комплекс коммуникационных каналов: от межличностного общения до активных онлайн-сообществ и социальных сетей, функционирующих как площадки для дискуссий, обмена рекомендациями и консолидации фан-базы [2]. Отдельную роль в этом процессе играют алгоритмы рекомендаций стриминговых сервисов, которые не только помогают пользователям открывать новую музыку, но и активно продвигают самих исполнителей.

Трансформация музыкальных направлений находится в прямой зависимости от масштабных социальных изменений, таких как урбанизация и перестройка культурных парадигм. Яркой иллюстрацией этой связи являются хип-хоп, укорененный в городской реальности и протестном дискурсе, и гранж, выразивший экзистенциальное разочарование молодежи 1990-х. Интенсификация глобализационных процессов и технологический рывок в XX столетии выступили катализатором возникновения гибридных музыкальных форм, стирающих жанровые границы и стимулирующих межкультурную коммуникацию. Данный синтез выполняет двойную функцию: он не только расширяет палитру музыкального выражения, но и обеспечивает адаптацию и сохранение аутентичных традиций в меняющемся мире.

ВЫВОДЫ

Будучи формой искусства, музыка одновременно является и фундаментальной частью человеческого существования. Ее историческая эволюция демонстрирует сложную природу этого феномена, а мощное влияние на когнитивные процессы и становление культурной идентичности личности раскрывает ее значение далеко за пределами эстетики. Музыка играет активную роль в формировании характера, развитии вкуса и эмоциональном освоении мира. Через глубокое эстетическое переживание она помогает человеку постичь собственную сущность, укрепляя при этом социальные связи и чувство культурной принадлежности.

Движение музыкальных трендов управляется тройственной детерминацией: технологические инновации открывают новые звуковые возможности, социальные сдвиги рожают актуальные темы и настроения, а культурные традиции задают смысловой фон. Это взаимодействие создает не просто сумму влияний, а целостную среду, где музыка эволюционирует, отвечая на вызовы времени и одновременно конструируя новую реальность.

Восприятие музыки возникает на стыке когнитивных процессов и эмоционального отклика. Формирующиеся при этом эмоции и образы памяти складываются под влиянием нескольких факторов: композиционной структуры произведения, акустических

условий и ситуативного контекста прослушивания. Именно это сочетание определяет терапевтический потенциал музыки — ее способность регулировать психоэмоциональное состояние и стимулировать когнитивные функции. Особую роль играют ритмические и мелодические структуры, которые создают устойчивые паттерны, организующие субъективное восприятие времени и внутреннего мира слушателя.

Дальнейшие исследования целесообразно направить на изучение антропологического значения музыки, влияния технологического прогресса, глобализации и культурного обмена, а также роли музыкального образования в развитии личности и общества. Музыкальная культура априорно является значимым инструментом воздействия на социальную систему и индивида, в частности.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ / REFERENCES

1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Москва: Художественная литература; 1990. 541[2] с.
Bakhtin M.M. The work of Francois Rabelais and the folk culture of the Middle Ages and Renaissance. Moscow: Fiction; 1990. 541[2] p. (In Russ.).
2. Антипов М.А. Музыка как компонент цифрового универсума и форма социального конструирования реальности. *Наука. Общество. Государство*. 2024;12–4(48):128–137. DOI:10.21685/2307-9525-2024-12-4-12
Antipov M.A. Music as a component of the digital universe and a form of social construction of reality. *Science. Society. State*. 2024;12–4(48):128–137. (In Russ.). DOI:10.21685/2307-9525-2024-12-4-12
3. Hoppin R.H. *Medieval Music*. New York: W.W. Norton; 1978. 600 p. URL: <https://www.librarything.com/work/384686/t/Medieval-Music>
4. Стракович Ю.В. Музыкальная культура в цифровую эпоху: трансформация социального функционирования. Автореф. Дисс. ... канд. культурологии. Москва; 2010. URL: <https://elibrary.ru/zoibbf>
Strakovich Yu.V. Musical culture in the digital age: Transformation of social functioning. Diss. Cand. of Cultural Studies. Moscow; 2010. URL: <https://elibrary.ru/zoibbf> (In Russ.).
5. Patel A.D. *Music, Language, and the Brain*. Oxford: Oxford University Press; 2008. 513[1] p.
6. Леер Е.И. Психофизиологические характеристики восприятия музыки разных направлений детьми и подростками. Дисс. ... канд. психологических наук. Москва; 2017. 201 с. URL: <https://elibrary.ru/wguzyv>
Leer E.I. Psychophysiological characteristics of the perception of music of different directions by children and adolescents. Diss. of the Cand. Sci. Psychological. Moscow; 2017. 201 p. URL: <https://elibrary.ru/wguzyv> (In Russ.).
7. Адорно Т. Философия новой музыки. Пер. с нем. Б. Скуратова. Москва: Логос; 2001. 352 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01000691401?ysclid=mhwdndt9yj160542714>
Adorno T. Philosophy of new music. Transl. from Germ. B. Skuratov. Moscow: Logos; 2001. 352 p. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01000691401?ysclid=mhwdndt9yj160542714> (In Russ.).
8. Wikström P. *The Music Industry: Music in the Cloud* by Patrik Wikström. 2011. 226 p. URL: https://www.researchgate.net/publication/263566242_The_Music_Industry_Music_in_the_Cloud
9. Адорно Т. Избранное: социология музыки. Пер. с нем. М.И. Левина, А.В. Михайлов. Москва: Центр гуманитарных инициатив, Университетская книга; 2014. 444[1] с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01007573554?ysclid=mhwdhh454y5106743>
Adorno T. Selected works: the sociology of music. Transl. from Germ. by M.I. Levin, A.V. Mikhailov. Moscow: Center for Humanitarian Initiatives, University Book; 2014. 444[1] p. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01007573554?ysclid=mhwdhh454y5106743> (In Russ.).
10. DeNora T. *Music in everyday life*. Cambridge: Cambridge univ. press; 2000. 181 p. URL: <https://sciarium.com/file/102973/?ysclid=mhwdja05z3754131352>

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / ABOUT THE AUTHOR

Ульяна Павловна Благовещенская — аспирант кафедры гуманитарных наук, факультет социальных наук и массовых коммуникаций, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация

Ulyana P. Blagoveshchenskaya — PhD Student of the Department of Humanities, Faculty of Social Sciences and Mass Communications, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation
<https://orcid.org/0009-0002-5663-7310>
upblagoveshchenskaya@fa.ru

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Conflicts of Interest Statement: The author has no conflicts of interest to declare.

Статья поступила 02.10.2025; принята к публикации 27.10.2025.

Автор прочитала и одобрила окончательный вариант рукописи.

The article was received on 02.10.2025; accepted for publication on 27.10.2025.

The author read and approved the final version of the manuscript.