

DOI: 10.17805/trudy.2025.3.5

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

АКТУАЛИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ МОТИВОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ: МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

И. И. Кноблох

Московский гуманитарный университет

Аннотация: В статье анализируются формы интеграции традиционных музыкальных мотивов в массовую культуру России. Рассматриваются примеры групп Otyken, Ay Yola, Ivan Kupala и других. Особое внимание уделяется глокализации, цифровым платформам и восприятию этномузыки молодёжью. Обосновывается необходимость бережного обращения с культурным наследием.

Ключевые слова: массовая культура; национальная культура; этномузыка; фольклор; глокализация; идентичность; цифровые платформы

ACTUALIZATION OF TRADITIONAL MOTIFS OF NATIONAL CULTURES IN MODERN RUSSIAN POPULAR CULTURE: MUSICAL CONTEXT

I. I. Knoblokh

Moscow University for the Humanities

Abstract: The article analyzes the forms of integration of traditional musical motifs into Russian popular culture. Examples of the groups Otyken, Ay Yola, Ivan Kupala and others are considered. Special attention is paid to glocalization, digital platforms and the perception of ethnomusicology by young people. The necessity of careful treatment of cultural heritage is substantiated.

Keywords: mass culture; national culture; ethnomusic; folklore; globalization; identity; digital platforms

Современная массовая культура России демонстрирует всё более заметный интерес к традициям и этнокультурным корням. Это особенно проявляется в музыкальной сфере, где фольклорные мотивы обретают новое звучание (Бойко, 2020). Такие проекты, как Otyken, Ay Yola, Ivan Kupala находят аудиторию в цифровой среде (Sounddata, Электр. ресурс), а статистика прослушиваний показывает устойчивый рост интереса к этнической музыке (Яндекс Музыка, Электр. ресурс).

В условиях глобальной медиатизации обращение к традиции приобретает особую значимость (Аппадурай, 2021). Этнические мотивы становятся средством выражения идентичности, формируют культурную устойчивость (Морозова, 2022) и усиливают межпоколенческую связь (Топоров, 2018). Это делает тему актуальной как с теоретической, так и с практической точки зрения (Сахаров, 2019).

Национальная культура формирует коллективную идентичность и транслирует культурную память (Ассман, 2004). Массовая культура, напротив, ори-

ентирована на широкое потребление и коммерческое воспроизводство (Адорно, Хоркхаймер, 2003), но в условиях глокализации всё чаще включает элементы традиции (Липкин, 2023). Это даёт возможность переосмысливать культурное наследие, делая его доступным и привлекательным для широкой аудитории (Липовецкий, 2008).

Ivan Kupala — пионеры этноэлектроники в России с 1996 г. Трек «Кострома» стал саундтреком рекламных кампаний и фильмов. Группа активно гастролировала по стране, включая международные open-air мероприятия.

Сегодня фольклор интегрируется в массовую музыку посредством использования этнических инструментов и ладов (Казакова, 2020), визуальных кодов в клипах и сценографии, фольклорных сюжетов в текстах песен (Сахаров, 2019), а также — адаптацией локальных языков.

Примеры — Otyken и Ay Yola — показывают успешное включение традиционных символов в поп- и инди-жанры (Бойко, 2020). Это не только сохраняет культурную память, но и превращает традицию в динамичный медийный продукт (Гаврилова, 2021).

Группа Otyken (Красноярский край) имеет около 2,9 млн. подписчиков на YouTube и более 3 млн. в TikTok. Их клипы набирают десятки миллионов просмотров, а треки — миллионы прослушиваний на Spotify и VK Музыка (VK Музыка, Электр. ресурс). Они выступали на HOZO Music Festival во Вьетнаме, саммите ООН COP28 (2023), а также дали около 30 международных и региональных концертов за год (Otyken, Электр. ресурс).

Ay Yola (Башкортостан) — одна из самых быстрорастущих этногрупп (Ay Yola, Электр. ресурс). В 2024 г. у них 6,8 млн. слушателей в месяц на Яндекс Музыка (Яндекс Музыка, Электр. ресурс). Участие в этнофестивалях в Казани, Ижевске, Москве, гастроли 15–20 раз в год, клипы в TikTok и VK Видео регулярно попадают в топ трендов (VK Музыка, Электр. ресурс). Хиты группы («Төдөс», «Сандугач», «Йёк») набрали миллионы просмотров (Сахаров, 2019).

Shono (Бурятия) развивает жанр этно-рока с шаманскими напевами на бурятском языке. Они участвовали в фестивале Sayan Ring и международных проектах вроде The Spirit of Asia (Szerszynski, 2016).

Zventa Sventana — московский проект, совмещающий северорусские напевы с джазом, драм-н-бейсом и хаусом. Они активно гастролируют по России и Европе, участвуют в фестивалях «Дикая мята», «Новая традиция», а также получают премии за визуальный стиль клипов (Zventa Sventana, Электр. ресурс).

Вызывает так же некоторое недоумение, что современные проекты, ориентированные на фольклор, часто носят названия на латинице, объясняемое, видимо, желанием участников проекта в будущем выйти на международный уровень и англоязычную аудиторию.

Следует отметить, что интерес к этномузыке обусловлен сегодня несколькими факторами: стремлением к аутентичности, визуальной и звуковой идентификацией, потребностью в устойчивых культурных ориентирах (Морозова, 2022;

Казакова, 2020). По данным Яндекс Музыки, прослушивания треков с тегами «фолк» и «этника» увеличились на 62% за два года. Этнофестивали, цифровые платформы и соцсети играют ключевую роль в популяризации этнической музыки. Однако, несмотря на рост интереса, существует риск использования символов без понимания их значения, превращения традиции в визуальный декор и искажения сакральных элементов ради коммерции. Необходим этический подход к работе с фольклором, партнёрство с этническими сообществами, углублённое понимание контекста (Московчук, 2022; Топоров, 2018).

Особое внимание заслуживает пример Надежды Кадышевой, как символа популяризации традиционного звучания через массовую культуру (Бойко, 2020). Её песни — синтез народной лирики и эстрадной подачи. В 2024 г. общий охват её контента в TikTok превысил 40 миллионов просмотров (VK Музыка, Электр. ресурс), а ремиксы и каверы на песни «Широка река» и «Ах, как хочется жить» набирали популярность у молодёжи (Яндекс Музыка, Электр. ресурс). Она выступила на главном выпускном вечере России — «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, где её номер стал одним из самых обсуждаемых. По данным концертных агентств, за последние два года Кадышева дала более 70 концертов по России. Её возвращение в тренды объясняется ностальгическим эффектом, новой визуальной подачей и адаптацией к цифровой среде (Морозова, 2022). Молодёжь воспринимает её творчество как «искреннее», «живое» и альтернативное «однотипному попу» (Бойко, 2020).

Как организатор культурных мероприятий, автор должен отметить, что участие таких исполнителей, как Кадышева, обеспечивает не только аншлаг, но и мультивозрастную аудиторию. Формат «праздника традиции» становится важной частью культурной программы городов. Это пример того, как культурное наследие может не только сохраняться, но и заново включаться в общественное сознание. Однако, возможно, современный слушатель даже не осознает, что Кадышева представляет не народную традицию как таковую (ведь настоящих народных песен в её репертуаре практически нет), а некую «современную фантазию в стиле фолк».

Современный интерес слушателей к фольклору народов России объясняется и глобальной ситуацией, когда в обществе растут патриотические настроения и протест, вызванные «политикой отмены» российской культуры в мировом медиапространстве. Сегодня российский слушатель открывает для себя фольклор, как источник национальной памяти и силы, и очень хорошо, что приобретает он современное звучание. Кстати, активный процесс обращения к народным корням всегда проявлялся в трудные исторические этапы развития нашей страны. Например, в годы Великой Отечественной войны народные сказители Русского Севера, Карелии, Кавказа и Сибири продолжили древнюю традицию, создавая новые по содержанию, но традиционные по форме произведения — сказы, плачи, были, в которых уже не былинные, а «красные богатыри» одерживали победу не над мифологическими существами, а над гитлеровскими ордами (Жукова, 2020).

Фольклор перестаёт быть лишь элементом культурного архива (Бойко, 2020). Он становится медиаплатформой и формой самовыражения (Гаврилова, 2021). Музыкальные проекты демонстрируют потенциал традиции в условиях цифровой культуры (VK Музыка, Электр. ресурс). Однако обращение к ней требует ответственности, уважения и осмысленности (Московчук, 2022). Только в этом случае актуализация будет не формальной, а глубинной, способной сохранять и развивать культурную идентичность (Ассман, 2004).

Опыт автора как организатора культурных событий подтверждает значимость описанных процессов. Современные этнические и фольклорные проекты вызывают эмоциональный отклик у публики, формируют ощущение сопричастности и подлинности (Морозова, 2022). Публика стремится к эстетическому и символическому наполнению, выходящему за рамки мейнстрима (Бойко, 2020). Фольклорные формы, адаптированные к цифровому контексту, позволяют выстраивать культурный диалог в мультимедийной среде — от оффлайн-фестивалей до TikTok-контента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Адорно Т., Хоркхаймер М. (2003) Дialeктика Просвещения. — СПб.: Наука, 287 с.
- Аппадурай А. (2021) Современность на широком фронте: культурные измерения глобализации. — М.: Логос, 296 с.
- Ассман Я. (2004) Культурная память: письменная культура, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. — М.: Языки славянской культуры, 384 с.
- Бойко В. А. (2020) Фольклор и массовая культура: формы взаимодействия. — М.: Академический проект, 215 с.
- Гаврилова М. В. (2021) Фольклор в контексте музыкальной индустрии XXI века // Культура и искусство.— № 4, С. 41–45.
- Жукова О. Г. (2020) Культурный фронт Великой Отечественной войны, — М.: Вече, 448 с.
- Казакова Н. Л. (2020) Музыка коренных народов Сибири и её современная трансформация // Этнографическое обозрение.— № 3, С. 95–102.
- Липкин Н. Л. (2023) Глокализация и культурный трансфер как феномены глобального общества // Социокультурные исследования.— № 2, С. 55–62.
- Липовецкий М. Н. (2008) Постмодернизм в русском контексте: от академизма к массовой культуре. — Екатеринбург: У-Фактория, 336 с.
- Морозова Е. В. (2022) Культурная идентичность в современной России: теоретические аспекты и практики осмысления. — М.: ИМЭМО РАН, 138 с.
- Московчук Л. С. (2022) Культурная апроприация: риски и границы допустимого // Культурологический вестник.— № 5, С. 23–31.
- Сахаров А. Ю. (2019) Этнопоп как явление современной российской музыкальной сцены // Музыкальная академия.— № 1, С. 77–83.
- Топоров В. Н. (2018) Этнокультурная динамика в Великой России. — СПб.: Наука, 224 с.

Яндекс Музыка. Тренды 2024 года: этнические теги // [Электронный ресурс] URL: <https://music.yandex.ru/blog/trends2024> (дата обращения: 25.06.2025).

Ay Yola. Официальная страница группы // [Электронный ресурс] URL: <https://vk.com/ayyolaband> (дата обращения: 25.06.2025).

Otyken — официальный сайт // [Электронный ресурс] URL: <https://otyken.world> (дата обращения: 25.06.2025).

Sounddata: рынок этномызыки в России (2024) // [Электронный ресурс] URL: <https://sounddata.ru/reports/ethnomusic> (дата обращения: 25.06.2025).

Szerszynski B. (2016) Shamanic Ethnography in Modern Russia. — London: Routledge.— 198 p.

VK Музыка: статистика прослушиваний этно-треков // [Электронный ресурс] URL: <https://vk.com/music/news> (дата обращения: 25.06.2025).

Zventa Sventana — сайт музыкального проекта.— // [Электронный ресурс] URL: <https://zventa.ru> (дата обращения: 25.06.2025).

Кноблех Илга Игоревна — студентка бакалавриата кафедры философии, социологии и культурологии Московского гуманитарного университета по научной специальности «Культурология». Научный руководитель — Жукова О.Г., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии, социологии и культурологии Московского гуманитарного университета. Адрес: 111395, Россия, г. Москва, ул. Юности, д. 5. Тел.: +7 (499) 374–60–21. Эл. адрес: ilga.knoblokh@yandex.ru

Knobloch Ilga Igorevna is an undergraduate student at the Department of Philosophy, Sociology and Cultural Studies at Moscow University for the Humanities, specializing in Cultural Studies. The scientific supervisor is O.G. Zhukova, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Philosophy, Sociology and Cultural Studies at Moscow University for the Humanities. Address: 5 Yunosti str., Moscow, 111395, Russia. Tel.: +7 (499) 374–60–21. Email: ilga.knoblokh@yandex.ru

Для цитирования:

Кноблех И.И. Актуализация традиционных мотивов национальных культур в современной массовой культуре России: музыкальный контекст. № 5. С. 16–20. DOI: <https://www.doi.org/10.17805/trudy.2025.3.5>