DOI: 10.26086/NK.2026.82.3.001

Содержание

Из истории Нижегородской консерватории
Сиднева Т. Б., Усова О. В. Музыковедение как диалогическое пространство: универсальный дар Олега Владимировича Соколова 4

Проблемы теории и истории музыки
Зенкин К. В. Теории симфонического цикла в русском музыковедении и современный взгляд 11
Куракина Е. В. О понятии «ксенармоника» в современном музыкознании 18
Медведева Ю. П. Концепции ориентализма и экзотизма в пространстве современного музыкознания 23
Лукина Г. У. Процесс создания кантаты С. И. Танеева «Иоанн Дамаскин» в свете архивных источников: к проблеме адекватности научной интерпретации 32
Приданова Е. В. Концепция «выразительного движения» в свете теории музыкальной семантики Оле Кюля 43
Маклыгина А. А. Эдгар Варез и русское пространство: хроника встреч и творческих пересечений 53
Миркович А. Русско-сербские музыкальные связи первой половины XX в.: краткий обзор деятельности русской эмиграции 59

Проблемы теории и истории исполнительского искусства
Голубенко С. С. Три пьесы для флейты соло Андрея Эшпая: о некоторых особенностях исполнительской интерпретации 64

Вопросы этномузыкологии
Харлов А. В. Современные методы изучения и репрезентации фольклорных образцов 72

Музыка в ее художественных параллелях и взаимосвязях
Медушевский В. В. Аксиомы красоты в музыке и в бытии 79
Радеев А. Е. Назад, ко вкусу? 85
Смирнова Н. М. Смыслопорождающий потенциал творчества в универсуме современной культуры 90

Научная статья
УДК 78.03
DOI: 10.26086/NK.2026.82.3.002

Музыковедение как диалогическое пространство: универсальный дар Олега Владимировича Соколова

Сиднева Татьяна Борисовна [1],
Усова Ольга Вячеславовна [2]
[1] Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, Нижний Новгород, Россия
[2] Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова, Казань, Россия
[1] E-mail: tbsidneva@yandex.ru,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7411-6477
[2] E-mail: ovtih@yandex.ru,
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-3302-2532

Аннотация. Статья посвящена исследованию научных идей выдающегося нижегородского ученого Олега Владимировича Соколова (1929–2012). Выпускник Горьковской (с 1990 г. Нижегородской) консерватории, он посвятил родному вузу всю свою жизнь, пройдя путь от старшего преподавателя до профессора и заслуженного деятеля искусств РФ. Среди нижегородцев–любителей музыки имя О. В. Соколова стало широко популярным благодаря его многолетней просветительской деятельности, включавшей лекции, устные выступления перед филармоническими концертами, публикации музыкально-критических очерков и помогавшей войти в мир музыки даже тем, кто далек от понимания сложностей искусства звуков. Предпринятая в статье попытка реконструкции научной биографии основана на хронологии исследовательских трудов О. В. Соколова. Главное внимание авторы сосредоточивают на определении широкой сферы научных интересов ученого, а также на выявлении логики прорастания идей, которые лейтмотивами проходят через все его исследования. Это проблема «классическое–неклассическое», специфика музыкальных форм в литературе, теория музыкальных жанров, диалектика взаимосвязи музыки с другими видами искусства. Как ученый-просветитель, О. В. Соколов обладал универсальным даром в равной степени органично выстраивать диалог с просвещенными музыкантами-профессионалами и представителями других специальностей, стремящимися постичь тайну музыкального искусства. Музыкальная наука им была освоена во всей вертикали — от фундаментальных оснований понимания звукового пространства до прикладных областей, адаптированных к широкому кругу приобщенных к музыке.

Ключевые слова: музыкальные формы в литературе, музыкальные жанры, классический и неклассический типы художественного мышления, «чистая» и взаимодействующая музыка

Для цитирования: Сиднева Т. Б., Усова О. В. Музыковедение как диалогическое пространство: универсальный дар Олега Владимировича Соколова // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2026. № 3 (82). С. 4–10. http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.002

Original article

Musicology as a Dialogical Space: The Universal Gift of Oleg V. Sokolov

Sidneva Tatiana B.[1], **Usova Olga V.**[2]
[1] Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia
[2] Zhiganov Kazan State Conservatoire, Kazan, Russia
[1] E-mail: tbsidneva@yandex.ru,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7411-6477
[2] E-mail: ovtih@yandex.ru,
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-3302-2532

Abstract. This article examines the scholarly ideas of the distinguished Nizhny Novgorod scholar Oleg Vladimirovich Sokolov (1929–2012). A graduate of the Gorky (since 1990, Nizhny Novgorod) Conservatoire, he dedicated his entire life to his alma mater, rising from senior lecturer to professor and Honored Art Worker of the Russian Federation. Among music lovers in Nizhny Novgorod, O. V. Sokolov became widely known for his long-standing educational work — including lectures, pre-concert talks, and published essays on music criticism — which helped even those unfamiliar with the complexities of the art of sound enter the world of music. The attempt to reconstruct his scholarly biography in this article is based on the chronology of O. V. Sokolov's research works. The authors focus primarily on defining the scholar's broad range of research interests and identifying the evolution of key ideas that serve as leitmotifs throughout his studies: the "classical vs non-classical" dichotomy, the nature of musical forms in literature, the theory of musical genres, and the dialectics of the relationship between music and other art forms. As a scholar and educator, O. V. Sokolov possessed a unique gift for engaging equally naturally in dialogue with knowledgeable professional musicians and with individuals from other fields who sought to grasp the mysteries of musical art. He mastered musicology across its entire spectrum — from the fundamental principles of understanding sonic space to applied areas tailored to a broad audience of music enthusiasts.

Keywords: musical forms in literature, musical genres, classical and non-classical types of artistic thinking, "pure" and interacting music

For citation: Sidneva T. B., Usova O. V. Musicology as a Dialogical Space: The Universal Gift of Oleg V. Sokolov. Aktualnye problemy vysshego muzykalnogo obrazovaniya = Actual problems of high musical education. 2026; 3 (82); 4–10 (In Russ.). http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.002

© Сиднева Т. Б., Усова О. В., 2026

Научная статья
УДК 78.01
DOI: 10.26086/NK.2026.82.3.003

Теории симфонического цикла в русском музыковедении и современный взгляд

Зенкин Константин Владимирович
Московская государственная консерватория
имени П. И. Чайковского,
Москва, Россия
E-mail: kzenkin@list.ru,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-02763-6282

Аннотация. Статья дает краткий обзор и анализ теоретического осмысления сонатно-симфонического цикла в зарубежной науке (А. Б. Маркс, Х. Риман, П. Беккер, Ч. Розен, М. Тальбот и др.), выявляются критерии специфики частей цикла. В центре внимания — специфика концепций русских ученых, с их акцентом на определении инварианта цикла, его семантических возможностях и формах их реализации. Анализируются теории симфонического цикла Б. В. Асафьева, Т. Н. Ливановой и М. Г. Арановского в их связях с зарубежным музыковедением. Проблематика статьи имеет две стороны. Первая связана с систематизацией моделей музыковедческого осмысления четырехчастного сонатно-симфонического цикла в трудах перечисленных русских ученых. На основе данного анализа, в качестве следующего шага осмысления предлагается выявление критерия, объясняющего функциональное различие частей цикла, исходя из специфики их музыкально-временной структуры. Определяются специфические соотношения динамики и статики материала, с одной стороны, и формы, с другой. На этом основании делается вывод об особенностях процессуальной организации каждой из частей. Специальное внимание уделено месту и значению финала в цикле, как и осмыслению его различных видов от Римана до Тальбота. В качестве инвариантной идеи финала предлагается идея отражения вечности во временном процессе, реализующаяся в нескольких контрастных вариантах.

Ключевые слова: симфония как цикл, теории симфонического цикла, время, процесс, части симфонии

Для цитирования: Зенкин К. В. Теории симфонического цикла в русском музыковедении и современный взгляд // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2026. № 3 (82). С. 11–17. http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.003

Original article

Theories of the symphonic cycle in Russian musicology and a modern perspective

Zenkin Konstantin V.
Tchaikovsky Moscow State Conservatory,
Moscow, Russia
E-mail: kzenkin@list.ru,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-02763-6282

Abstract. The article provides a brief overview and analysis of the theoretical understanding of the sonata-symphonic cycle in foreign scholarship (A. B. Marx, H. Riemann, P. Bekker, C. Rosen, M. Talbot, and others), and identifies the criteria for the specificity of the cycle's movements. The focus is on the specifics of the doctrines put forward by Russian scholars, with their emphasis on defining the cycle's invariant, its semantic potential, and the forms in which this potential is realized.

The theories of the symphonic cycle proposed by B. V. Asafyev, T. N. Livanova, and M. G. Aranovsky are analyzed in their connections with foreign musicology. The article addresses two aspects. The first is related to the systematization of models for the musicological interpretation of the four-movement sonata-symphonic cycle in the works of the listed Russian scholars. Based on this analysis, the next step in the interpretation is to identify a criterion that explains the functional difference between the movements of the cycle, based on the specifics of their musical-temporal structure. Specific relationships between the dynamics and statics of the material, on the one hand, and the form, on the other, are determined. Based on this, a conclusion is drawn about the features of the procedural organization of each movement. Special attention is paid to the place and significance of the finale in the cycle, as well as to the interpretation of its various types, from Riemann to Talbot. The invariant idea of the finale is proposed as the reflection of eternity in the temporal process, which is realized in several contrasting variants.

Keywords: symphony as a cycle, theories of symphonic cycles, time, process, movements of a symphony

For citation: Zenkin K. V. Theories of the symphonic cycle in Russian musicology and a modern perspective. Aktualnye problemy vysshego muzykalnogo obrazovaniya = Actual problems of high musical education. 2026; 3 (82); 11–17 (In Russ.). http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.003

© Зенкин К. В., 2026

Научная статья
УДК 781.4
DOI: 10.26086/NK.2026.82.3.004

О понятии «ксенармоника» в современном музыкознании

Куракина Елена Викторовна
Белорусская государственная академия музыки,
Минск, Беларусь
E-mail: e_kurakina@mail.ru,
ORCID: https://orcid.org/0009-0008-0745-778X

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятия «ксенармоника», введенного в обиход американским композитором Айвором Даррегом (Ivor Darreg) в 1970-е годы и характеризующего творческие поиски композиторов второй половины XX-XXI веков в области музыкального строя. Анализируется соотношение ксенармоники и микрохроматики, а также возможность дополнения ксенармоникой ряда древнегреческих музыкальных родов. Делается вывод о значимости ксенармоники как одного из явлений, маркирующих смену музыкально-эстетической (интонационной) парадигмы современного искусства, а также о необходимости переосмысления проблем строя для всестороннего исследования интонационного комплекса музыкального искусства Новейшего времени.

Ключевые слова: ксенармоника, микрохроматика, Айвор Даррег, звуковысотная система, атональность, музыкознание, теория музыки, музыкальный строй

Для цитирования: Куракина Е. В. О понятии «ксенармоника» в современном музыкознании // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2026. № 3 (82). С. 18–22. http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.004

Original article

On the concept of “xenharmonics” in modern musicology

Kurakina Elena V.
Belarusian State Academy of Music,
Minsk, Belarus
E-mail: e_kurakina@mail.ru,
ORCID: https://orcid.org/0009-0008-0745-778X

Abstract. This article examines the concept of “xenharmonics”, introduced by the American composer Ivor Darreg in the 1970s to characterize the creative explorations of composers in the late 20th and 21st centuries regarding musical tuning systems. It analyzes the relationship between xenharmonics and microchromatics, as well as the potential for xenharmonics to complement the ancient Greek musical genera. The article concludes that xenharmonics represents a significant phenomenon marking a shift in the musical-aesthetic (intonational) paradigm of contemporary art; it further argues for the necessity of rethinking tuning systems to achieve a comprehensive understanding of the intonational complex of music in the modern era.

Keywords: xenharmonics, microchromatics, Ivor Darreg, pitch system, atonality, musicology, music theory, musical tuning

For citation: Kurakina E. V. A On the concept of “xenharmonics” in modern musicology. Aktualnye problemy vysshego muzykalnogo obrazovaniya = Actual problems of high musical education. 2026; 3 (82); 18–22 (In Russ.). http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.004

© Куракина Е. В., 2026

Научная статья
УДК 78.01
DOI: 10.26086/NK.2026.82.3.005

Концепции ориентализма и экзотизма в пространстве современного музыкознания

Медведева Юлия Петровна
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки,
Нижний Новгород, Россия
E-mail: jul-medvedeva@yandex.ru,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0780-5584

Аннотация. Автор рассматривает трактовку понятий «ориентализм» и «экзотизм» в исследованиях последних десятилетий и выявляет общность и различие в подходах к ним в российской и зарубежной науке. В центре внимания статьи — анализ концепций и взглядов современного музыковедения, который дополнен обращением к трудам представителей смежных дисциплин: искусствоведения, востоковедения, истории, культурологии, филологии. Автор также высказывает ряд собственных наблюдений и выводов о применимости понятий «ориентализм», «экзотизм», «локальный колорит», «неоориентализм» в современном музыкознании.

Делается вывод, что влиятельная на Западе концепция Эдварда Саида не нашла поддержки в отечественной музыкальной науке, а термин «ориентализм» в трудах российских музыковедов не несет негативных коннотаций и сохраняет свою применимость. Доказывается, что и само явление ориентализма нельзя считать в современной музыке ушедшим в прошлое. Напротив, композиторский процесс конца XX — начала XXI вв. позволяет говорить о неоориентализме как важной тенденции в современной музыке. Автор предлагает рассматривать в русле неоориентализма творчество композиторов азиатского происхождения, живущих на Западе и пишущих для западной публики. При этом для описания противоположного процесса — усвоения западных традиций и языка восточными композиторскими школами — в статье предлагается принятый в смежных науках термин «оксидентализм».

Ключевые слова: ориентализм, экзотизм, неоориентализм, локальный колорит, оксидентализм, Восток и Запад в музыке

Для цитирования: Медведева Ю. П. Концепции ориентализма и экзотизма в пространстве современного музыкознания // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2026. № 3 (82). С. 23–31. http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.005

Original article

Concepts of Orientalism and Exoticism in the realm of modern musicology

Medvedeva Yulia P.
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire,
Nizhny Novgorod, Russia.
E-mail: jul-medvedeva@yandex.ru,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0780-5584

Abstract. The author examines the interpretation of the concepts of “Orientalism” and “exotism” in studies conducted in recent decades and identifies the commonalities and differences in approaches to them in Russian and foreign scholarship. The focus of the article is an analysis of the concepts and views of modern musicology, supplemented by reference to the works of representatives of related disciplines: art history, Oriental studies, history, cultural studies, and philology. The author also puts forward a number of his own observations and conclusions regarding the applicability of the concepts of “Orientalism”, “exotism”, “local color”, and “neo-Orientalism” in modern musicology.

It is concluded that Edward Said’s influential concept in the West has not found support in Russian musicology, and the term “Orientalism” in the works of Russian musicologists does not carry negative connotations and retains its applicability. It is also proven that the phenomenon of Orientalism itself cannot be considered a thing of the past in modern music. On the contrary, the compositional process of the late 20th — early 21st centuries allows us to speak of neo-orientalism as an important trend in contemporary music. The author proposes to consider the work of composers of Asian origin who live in the West and write for a Western audience within the framework of neo-orientalism. At the same time, to describe the opposite process — the assimilation of Western traditions and language by Eastern compositional schools — the article proposes using the term “occidentalism”, which is accepted in related fields of study.

Keywords: Orientalism, exoticism, neo-orientalism, couleur locale, occidentalism, East and West in music

For citation: Medvedeva Y. P. Concepts of Orientalism and Exoticism in the realm of modern musicology. Aktualnye problemy vysshego muzykalnogo obrazovaniya = Actual problems of high musical education. 2026; 3 (82); 23–31 (In Russ.). http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.005

© Медведева Ю. П., 2026

Научная статья
УДК 78.04
DOI: 10.26086/NK.2026.82.3.006

Процесс создания кантаты С. И. Танеева «Иоанн Дамаскин» в свете архивных источников: к проблеме адекватности научной интерпретации

Лукина Галима Ураловна
Государственный институт искусствознания,
Москва, Россия
E-mail: lukina@sias.ru,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7334-4985

Аннотация. Цель статьи — восстановить на материале эпистолярных источников и вновь выявленных нотно-рукописных автографов историю создания кантаты Танеева «Иоанн Дамаскин»: от первоначального замысла до неопубликованного органного варианта 1910 года, подготовленного для юбилейного концерта Русского музыкального общества. Актуальность исследования обусловлена обнаружением ранее неопубликованных архивных автографов, что побудило к пересмотру сложившихся представлений о творческой истории кантаты. Автор вводит в научный оборот План распределения партии органа (ГМЗЧ, Клин), Клавир с авторскими пометками органной партии (Музей им. Н. Г. Рубинштейна МГК), а также рукописную копию партитуры 1884 года с пометками Танеева (Научная музыкальная библиотека им. С. И. Танеева МГК). Соотнесение этих документов дает возможность достоверно атрибутировать нотный текст органной партии С. И. Танееву (с учетом участия органиста А. Ф. Морозова в вопросах регистровки). Органный вариант 1910 года трактуется в статье как творческий эксперимент композитора, вдохновленного изучением музыки И. С. Баха. Отдельное внимание уделено интонационным источникам трех церковных песнопений («Со святыми упокой», «Упокой, Господи», «Вечная память»), включенных в кантату посредством адаптированных цитат; раскрыта их семантическая роль в драматургии произведения. Анализ процесса создания кантаты в контексте эстетических идей Танеева — в том числе концепций «русской фуги» и «двух дорог» развития русского стиля (восходящих к М. И. Глинке и Г. А. Ларошу) — позволяет по-новому осмыслить место сочинения в художественной культуре рубежа XIX-XX веков. В частности, прослеживается связь кантаты с неорусским направлением, его обращением к мотивам древнерусского искусства.

Ключевые слова: С. И. Танеев, кантата «Иоанн Дамаскин», органная версия кантаты Танеева, «Вечная память» в кантате Танеева, адаптированная цитата, неорусский стиль, архивный автограф

Благодарности: Автор выражает признательность за помощь в работе с фондами руководству архивами Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского, Российского национального музея музыки, Российского государственного архива литературы и искусства, Музея имени Н. Г. Рубинштейна и Научной музыкальной библиотеки им. С. И. Танеева Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского

Для цитирования: Лукина Г. У. Процесс создания кантаты С. И. Танеева «Иоанн Дамаскин» в свете архивных источников: к проблеме адекватности научной интерпретации // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2026. № 3 (82). С. 32–42. http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.006

© Лукина Г. У., 2026

Original article

The creation of S. I. Taneyev's cantata "John of Damascus" in light of archival sources: on the problem of the adequacy of scientific interpretation

Lukina Galima U.
State Institute for Art Studies,
Moscow, Russia
E-mail: lukina@sias.ru,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7334-4985

Abstract. The purpose of this article is to reconstruct the creation of Taneyev's cantata "John of Damascus" using epistolary sources and newly discovered manuscript autographs: from the initial concept to the unpublished organ version of 1910, prepared for the anniversary concert of the Russian Musical Society. The relevance of this study is determined by the discovery of previously unpublished archival autographs, which prompted a revision of the prevailing ideas about the creative history of the cantata. The author introduces into scholarly circulation the Organ Part Distribution Plan (GMZCh, Klin), the Piano Score with the author's annotations for the organ part (N. G. Rubinstein Museum of the Moscow Conservatory), and a handwritten copy of the 1884 score with Taneyev's annotations (S. I. Taneyev Scientific Music Library of the Moscow Conservatory). A comparison of these documents makes it possible to reliably attribute the organ score to S. I. Taneyev (taking into account the involvement of organist A. F. Morozov in registration matters). The article interprets the 1910 organ version as a creative experiment by the composer, inspired by his study of the music of J. S. Bach. Special attention is given to the intonational sources of three church hymns ("With the Saints Rest," "Rest, O Lord," and "Eternal Memory"), included in the cantata through adapted quotations; their semantic role in the work's dramaturgy is revealed. An analysis of the process of creating the cantata in the context of Taneyev's aesthetic ideas — including the concepts of the "Russian fugue" and the "two roads" in the development of Russian style (dating back to M. I. Glinka and G. A. Laroche)—allows for a new understanding of the work's place in the artistic culture of the turn of the 19th and 20th centuries. In particular, the cantata's connection with the neo-Russian movement and its appeal to motifs of Old Russian art can be traced.

Keywords: S. I. Taneyev, cantata "John of Damascus," organ version of Taneyev's cantata, "Eternal Memory" in Taneyev's cantata, adapted quotation, neo-Russian style, archival autograph

Acknowledgments: The author expresses gratitude for assistance in working with the collections to the archives of the Tchaikovsky State Memorial Musical Museum-Reserve, the Russian National Museum of Music, the Russian State Archive of Literature and Art, the N. G. Rubinstein Museum, and the Taneyev Scientific Music Library of the Tchaikovsky Moscow State Conservatory

For citation: Lukina G. U. The creation of S. I. Taneyev's cantata "John of Damascus" in light of archival sources: on the problem of the adequacy of scientific interpretation. Aktualnye problemy vysshego muzykalnogo obrazovaniya = Actual problems of high musical education. 2026; 3 (82); 32–42 (In Russ.). http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.006

Научная статья
УДК 781.68
DOI: 10.26086/NK.2026.82.3.007

Концепция «выразительного движения» в свете теории музыкальной семантики Оле Кюля

Приданова Елена Владимировна
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки,
Нижний Новгород, Россия
E-mail: epridanova@yandex.ru,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8729-8772

Аннотация. В статье предложен аналитический взгляд на «выразительное движение» как на особое измерение музыкального опыта, позволяющего выявлять в звучании то, что обычно остается за пределами формального анализа — драматургию жестов, дыхания, внутренних импульсов. Значительное внимание в работе уделено прояснению теоретических оснований и согласованию разнородных концепций сквозь призму теории музыкальной семантики Оле Кюля. Это видится необходимым условием для применения в поле отечественного музыкознания такого понятийного аппарата, который дает возможность высветить саму динамику смыслопорождения, связанную с телесным проживанием музыки. Учитывая отечественную интонационную теорию и практику «действенного» слушания, автор одновременно опирается на достижения современной зарубежной исследовательской традиции. В последние десятилетия в ней сложился ряд устойчивых направлений, сосредоточенных на феноменологических и когнитивных основаниях музыкального восприятия. Эвристический потенциал синтеза этих подходов иллюстрируется на наглядном в силу своей простоты примере (пьеса «Новая кукла» из «Детского альбома» П. И. Чайковского). В результате аналитической работы прослеживается рождение телесных жестов из звуковых структур, их смена в соответствии с логикой перехода от подъема к спаду, от плавности к импульсивности, которая складывается в целостный «прото-рассказ», направляющий ожидания слушателя.

Ключевые слова: музыкальное движение, выразительное движение, Б. В. Асафьев, Оле Кюль, музыкальный жест, музыкальная семантика, П. И. Чайковский, «Новая кукла»

Для цитирования: Приданова Е. В. Концепция «выразительного движения» в свете теории музыкальной семантики Оле Кюля // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2026. № 3 (82). С. 43–52. http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.007

Original article

The concept of “expressive movement” in the light of Ole Kühl’s theory of musical semantics

Pridanova Elena V.
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire,
Nizhny Novgorod, Russia
E-mail: epridanova@yandex.ru,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8729-8772

Abstract. The article offers an analytical perspective on “expressive movement” as a specific dimension of musical experience, which makes it possible to reveal in sound what usually remains outside the scope of formal analysis — the dramaturgy of gestures, breathing, and internal impulses. Considerable attention in the work is devoted to clarifying the theoretical foundations and reconciling diverse concepts through the lens of Ole Kühl’s theory of musical semantics. This is seen as a necessary condition for applying in the field of Russian musicology a conceptual framework that makes it possible to highlight the very dynamics of meaning-making associated with the bodily experience of music. Taking into account the domestic intonational theory and the practice of “effective” listening, the author simultaneously draws on the achievements of modern foreign research tradition. In recent decades, a number of stable trends have emerged within it, focusing on the phenomenological and cognitive foundations of musical perception. The heuristic potential of synthesizing these approaches is illustrated by a clear example due to its simplicity (the piece “New Doll” from P. I. Tchaikovsky’s “Children’s Album”). The analysis traces the emergence of bodily gestures from sound structures and their transformation in accordance with the logic of the transition from rise to decline, from smoothness to impulsiveness, which forms a cohesive “proto-narrative” that guides the listener’s expectations.

Keywords: musical movement, expressive movement, B. V. Asafyev, Ole Kühl, musical gesture, musical semantics, P. I. Tchaikovsky, “The New Doll”

For citation: Pridanova E. V. The concept of “expressive movement” in the light of Ole Kühl’s theory of musical semantics. Aktualnye problemy vysshego muzykalnogo obrazovaniya = Actual problems of high musical education. 2026; 3 (82); 43–52 (In Russ.). http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.007

© Приданова Е. В., 2026

Научная статья
УДК 78.02
DOI: 10.26086/NK.2026.82.3.008

Эдгар Варез и русское пространство: хроника встреч и творческих пересечений

Маклыгина Анна Александровна
Чунцинская консерватория имени П. И. Чайковского при Чунцинском Педагогическом университете,
Китай, Чунцин
Email: interoff@cqnu.edu.cn,
ORCID: https://orcid.org/0009-0003-4045-2618

Аннотация. Статья посвящена анализу многогранных связей франко-американского композитора Эдгара Вареза с русской культурой первой половины XX века. Несмотря на то, что композитор никогда не посещал Россию, его творческая биография оказалась тесно переплетена с представителями русской эмиграции, художниками, изобретателями и исполнителями. В работе кратко освещены личные и профессиональные контакты Вареза с такими значимыми фигурами, как Игорь Стравинский, Тамара Карсавина, Федор Шаляпин, Лев Термен. Показываются не только исторические факты взаимодействия, но и глубокая ментальная близость Вареза с русскими новаторами, их общая тяга к масштабному эксперименту и бескомпромиссности в искусстве. Статья базируется, преимущественно, на мемуарах жены Вареза Луизы, оставившей Дневник воспоминаний, который позволяет по–новому взглянуть на «русский след» в жизни композитора. В тексте раскрывается роль этих контактов как мощного интеллектуального катализатора для осмысления и реализации смелых замыслов композитора, подчеркивая важность межкультурного диалога в истории мирового музыкального авангарда.

Ключевые слова: Эдгар Варез, русская музыка, музыкальный авангард, Лев Термен, Игорь Стравинский, Тамара Карсавина, Федор Шаляпин, русская эмиграция

Для цитирования: Маклыгина А. А. Эдгар Варез и русское пространство: хроника встреч и творческих пересечений // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2026. № 3 (82). С. 53–58. http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.008

Original article

Edgard Varèse and the Russian Space: A Chronicle of Encounters and Creative Intersections

Maklygina Anna A.
Tchaikovsky Conservatory of Chongqing Normal University,
China, Chongqing
Email: interoff@cqnu.edu.cn,
ORCID: https://orcid.org/0009-0003-4045-2618

Abstract. The article is devoted to the analysis of the multifaceted connections between the Franco-American composer Edgard Varèse and Russian culture in the first half of the 20th century. Despite the fact that the composer never visited Russia, his creative biography was closely intertwined with representatives of the Russian emigration, artists, inventors, and performers. The article briefly highlights Varèse's personal and professional contacts with such significant figures as Igor Stravinsky, Tamara Karsavina, Fyodor Chaliapin, and Leon Theremin. The paper demonstrates not only the historical facts of their interaction, but also Varèse's deep mental affinity with Russian innovators, as well as their shared drive for large-scale experimentation and uncompromising art. The article is based primarily on the memoirs of Varèse's wife, Louise, who left a diary of recollections that provides a fresh perspective on the "Russian trace" in the composer's life. The text reveals the role of these contacts as a powerful intellectual catalyst for comprehending and realizing the composer's bold designs, emphasizing the importance of intercultural dialogue in the history of the global musical avant-garde.

Keywords: Edgard Varèse, Russian music, musical avant-garde, Leon Theremin, Igor Stravinsky, Tamara Karsavina, Fyodor Chaliapin, Russian emigration

For citation: Maklygina A. A. Edgard Varèse and the Russian Space: A Chronicle of Encounters and Creative Intersections. Aktualnye problemy vysshego muzykalnogo obrazovaniya = Actual problems of high musical education. 2026; 3 (82); 53–58 (In Russ.). http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.008

© Маклыгина А. А., 2026

Научная статья
УДК 78.074
DOI: 10.26086/NK.2026.82.3.009

Русско-сербские музыкальные связи первой половины XX в.: краткий обзор деятельности русской эмиграции

Миркович Алекса
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки,
Нижний Новгород, Россия
E-mail: aleksa.bayan@mail.ru,
ORCID: https://orcid.org/0009-0008-8588-3899

Аннотация. Появление русских эмигрантов 1920-х гг. в южнославянских странах привело к стремительному развитию музыкальной жизни в них. Сербия, в то время входящая в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, благодаря прибывшим музыкантам постепенно поднимала уровень музыкальной культуры. Открытие музыкальных учреждений и организаций, чьими активными членами становились русские, многочисленные концерты, постановки опер и балетов, гастроли выдающихся музыкантов были реализованы со значительным участием мигрантов из Российской империи. Статья освещает основные вехи их влияния на развитие музыкального искусства в Сербии в первой половине XX в.: деятельность Русского музыкального общества — постановка опер Н. А. Римского-Корсакова и М. И. Глинки, а также выступления камерных ансамблей с участием братьев Слатиных, сотрудничество пианиста А. А. Бутакова с сербскими и русскими музыкантами. Внимание уделяется инструментальным сочинениям композитора и ученого О. С. Гребенщикова, появление которых было вызвано интересом к сербскому фольклору и национальному танцу «коло». Их основой стали народные мелодии, записанные сербскими музыковедами.

Ключевые слова: Сербия, Русское музыкальное общество, русская эмиграция, фольклор, А. А. Бутаков, О. С. Гребенщиков, братья Слатины

Для цитирования: Миркович А. Русско-сербские музыкальные связи первой половины XX в.: краткий обзор деятельности русской эмиграции // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2026. № 3 (82). С. 59–63. http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.009

Original article

Russian-Serbian musical relations in the first half of the 20th century: a brief overview of the activities of the Russian emigration

Mirkovich A.
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire,
Nizhny Novgorod, Russia
E-mail: aleksa.bayan@mail.ru,
ORCID: https://orcid.org/0009-0008-8588-3899

Abstract. The arrival of Russian émigrés in the South Slavic countries in the 1920s led to a rapid development of musical life there. Serbia, then part of the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes, gradually raised the level of musical culture thanks to Russian musicians. The opening of musical institutions and organizations, whose active members included Russian musicians, numerous concerts, opera and ballet spectacles, and tours of outstanding musicians were all realized with the significant participation of the Russian émigré community. This article highlights the key events and results of the Russian émigré community's activities that led to the development of musical art in Serbia in the first half of the 20th century. Among these are operas by N. A. Rimsky-Korsakov and M. I. Glinka staged (for the first time in Serbia) by the Russian Musical Society, performances of chamber ensembles featuring the Slatin brothers, A. A. Butakov's collaboration with Serbian and Russian musicians, and the latter's compositions based on texts by Serbian poets. Attention is paid to the instrumental compositions of O. S. Grebenshchikov, the appearance of which was caused by interest in Serbian folklore and the national dance "kolo", and which were based on folk melodies recorded by Serbian musicologists.

Keywords: Serbia, Russian music society, Russian emigration, folklore, A. A. Butakov, O. S. Grebenshchikov, Slatin brothers

For citation: Mirkovich A. Russian-Serbian musical relations in the first half of the 20th century: a brief overview of the activities of the Russian emigration. Aktualnye problemy vysshego muzykalnogo obrazovaniya = Actual problems of high musical education. 2026; 3 (82); 59–63 (In Russ.). http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.009

© Миркович А., 2026

Научная статья
УДК 785
DOI: 10.26086/NK.2026.82.3.010

Три пьесы для флейты соло Андрея Эшпая: о некоторых особенностях исполнительской интерпретации

Голубенко Святослав Сергеевич
Российская академия музыки имени Гнесиных,
Москва, Россия
E-mail: golubenko@gnesin-academy.ru,
ORCID: https://orcid.org/0009-0009-3936-0031

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы исполнительской интерпретации цикла «Три пьесы для флейты соло» А. Я. Эшпая — одного из наиболее часто исполняемых флейтовых сочинений композитора, регулярно включаемого в конкурсные программы. Акценты сделаны на истории создания цикла: уточняется время написания пьес (начало 1980-х гг.), прослеживается роль флейтистов В. В. Шапкина и В. Л. Кудри в формировании замысла и первом исполнении сочинений, раскрывается связь отношения композитора к флейте с детскими воспоминаниями об отце-флейтисте. Проводится анализ музыкально-выразительных средств каждой из трех пьес: рассматриваются специфика использования диапазона инструмента, приемы glissando и frullato, опора на марийскую мелодику, а также особенности формы и исполнительской свободы, заложенные автором. Отдельное внимание уделено сопоставлению изданий и редакций пьесы в «си» (третья часть цикла), включая французское издание (Alphonse Leduc, 1983), советские публикации и авторскую рукопись. Приводимые доводы основаны на исполнительском и педагогическом опыте автора, а также воспоминаниях музыкантов-флейтистов В. В. Шапкина и В. Л. Кудри.

Ключевые слова: Флейта, А. Я. Эшпай, интерпретации, редакции, Марий-Эл, марийская музыка, цикл пьес, пьеса в «си»

Для цитирования: Голубенко С. С. Три пьесы для флейты соло Андрея Эшпая: о некоторых особенностях исполнительской интерпретации // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2026. № 3 (82). С. 64–71. http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.010

Original article

Three Pieces for Solo Flute by Andrei Eshpai: On Certain Aspects of Performance Interpretation

Golubenko Svyatoslav S.
Gnesin Russian Academy of Music,
Moscow, Russia
E-mail: golubenko@gnesin-academy.ru,
ORCID: https://orcid.org/0009-0009-3936-0031

Abstract. This article examines aspects of the performance interpretation of the cycle “Three Pieces for Solo Flute” by A. Ya. Eshpai — one of the composer’s most frequently performed works for the instrument and a regular fixture in competition repertoires. Emphasis is placed on the cycle’s genesis: the timing of its composition (early 1980s) is clarified, the roles played by flutists V. V. Shapkin and V. L. Kudrya in shaping the concept and premiering the works are traced, and the connection between the composer’s attitude toward the flute and his childhood memories of his father — a flutist — is explored. The article analyzes the musical and expressive devices employed in each of the three pieces, examining the specific use of the instrument’s range, techniques such as glissando and frullato, the incorporation of Mari melodic elements, and the formal characteristics and performance freedom envisioned by the composer. Special attention is given to comparing various editions and revisions of the piece in B (the third movement of the cycle), including the French edition (Alphonse Leduc, 1983), Soviet publications, and the composer’s original manuscript. The arguments presented are based on the author’s own performance and pedagogical experience, as well as the recollections of flutists V. V. Shapkin and V. L. Kudrya.

Keywords: Flute, A. Ya. Eshpay, interpretations, editions, Republic of Mari-El, Mari Music, cycle of pieces, piece in B-flat

For citation: Golubenko S. S. A Three Pieces for Solo Flute by Andrei Eshpai: On Certain Aspects of Performance Interpretation. Aktualnye problemy vysshego muzykalnogo obrazovaniya = Actual problems of high musical education. 2026; 3 (82); 64–71 (In Russ.). http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.010

© Голубенко С. С., 2026

Научная статья
УДК 784.4
DOI: 10.26086/NK.2026.82.3.011

Современные методы изучения и репрезентации фольклорных образцов

Харлов Андрей Владимирович
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, Нижний Новгород, Россия
E-mail: artandy79@yandex.ru,
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-4816-7239

Аннотация. В статье рассматриваются современные методы фиксации и анализа фольклорных образцов, применяемые автором в рамках научных исследований на кафедре теории музыки Нижегородской консерватории. Приводятся примеры использования подобных алгоритмов в рамках изучения феномена звукового поля реликтов мифо-ритуальной системы, имеющих знаковое сакральное значение. Предлагается ряд гипотез, связанных с частотно-резонансным взаимодействием контактера и акустического окружения исследуемых локусов. Анализируются компьютерные системы, рассматривающие интонационные и частотно-тембровые характеристики голосового феномена. В качестве одного из способов сохранности аутентичного тембра предлагается практика использования виртуального инструментария (VST instruments) в рамках реальных проектов по созданию семплерных библиотек при участии студентов и педагогов Нижегородской консерватории. На основании результата эксперимента по практическому применению разных вариантов темперированных систем (оригинальной аутентичной и академической), доказывается возможность ансамблевой игры семплерного и классического инструментария на примере использования виртуального роликового органа нижегородского мастера Павла Ананьина.

Ключевые слова: фольклор, виртуальный инструментарий, акустическое окружение, современные компьютерные технологии, звуковой анализ

Для цитирования: Харлов А. В. Современные методы изучения и репрезентации фольклорных образцов // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2026. № 3 (82). С. 72–78. http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.011

Original article

Modern methods of studying and representing folklore

Kharlov Andrey V.
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire,
Nizhny Novgorod, Russia
E-mail: artandy79@yandex.ru,
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-4816-7239

Abstract. The article discusses modern methods of recording and analyzing folklore samples, which are used by the author in his research at the Department of Music Theory at the Nizhny Novgorod Conservatory. The article provides examples of using such algorithms in the study of the phenomenon of the sound field of relics of the mythological and ritual system, which have a significant sacred meaning. The article also proposes several hypotheses related to the frequency-resonance interaction between the contacted and the acoustic environment of the studied loci. The article analyzes computer systems that consider the intonational and frequency-timbre characteristics of the voice phenomenon. As one of the ways to preserve the authentic timbre, the practice of using virtual instruments (VST instruments) is proposed within the framework of real projects to create sampler libraries with the participation of students and teachers of the Nizhny Novgorod Conservatory. Based on the results of an experiment on the practical application of different versions of tempered systems (original, authentic, and academic), the possibility of ensemble playing with sampler and classical instruments is demonstrated using the virtual roller organ by Pavel Ananyin from Nizhny Novgorod.

Keywords: folklore, virtual instrumentation, acoustic environment, modern computer technologies, and sound analysis

For citation: Kharlov A. V. Modern methods of studying and representing folklore. Aktualnye problemy vysshego muzykalnogo obrazovaniya = Actual problems of high musical education. 2026; 3 (82); 72–78 (In Russ.). http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.011

© Харлов А. В., 2026

Научная статья
УДК 78.01
DOI: 10.26086/NK.2026.82.3.012

Аксиомы красоты в музыке и в бытии

Медушевский Вячеслав Вячеславович
Московская государственная консерватория
им. П. И. Чайковского,
Москва, Россия
E-mail: vmedu@mail.ru,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0951-1838

Аннотация. В статье красота рассматривается как онтологическая универсалия, единая в бесконечности своих проявлений и укорененная в Божественном бытии. По утверждению автора, красота не сводится к психологии или эстетике: она онтологична. Она язык любви, знак присутствия Творца и синергийное событие — соработничество человеческого усилия и Божественного подхвата. В основании концепции лежит триада аксиом: Цели (красота как огненный контрапункт к хаосу падшего мира), Способа (синергия) и Результата (преображение языка, души и всего бытия). Из них выводятся теоремы, меняющие представления о времени, пространстве и энергии: хронос уступает место кайросу и вечности, декартова разделенность пространства — простору любви и перихоресису, материальная дефицитарность (закон сохранения) — духовной избыточности (закону преумножения и преображения). Музыкальные примеры показывают, как самые разные явления музыки (цезура, реприза, патетика, финалы-феозисы) открывают синергийную красоту всего сущего. Статья соединяет богословие, музыкознание, философию и педагогику, подчеркивая спасительную роль красоты и опасность энтропийного распада.

Ключевые слова: красота, аксиомы красоты, синергия, преображение, музыка, бытие, время-кайрос, хронос

Для цитирования: Медушевский В. В. Аксиомы красоты в музыке и в бытии // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2026. № 3 (82). С. 79–84. http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.012

Original article

Axioms of beauty in music and being

Medushevsky Vyacheslav V.
Tchaikovsky Moscow State Conservatory,
Moscow, Russia
E-mail: vmedu@mail.ru,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0951-1838

Abstract. The article examines beauty as an ontological universal — unified across the infinity of its manifestations and rooted in Divine Being. The author asserts that beauty cannot be reduced to psychology or aesthetics; rather, it is ontological. It is the language of love, a sign of the Creator's presence, and a synergistic event — a collaboration between human effort and Divine response. The concept rests on a triad of axioms: Purpose (beauty as a fiery counterpoint to the chaos of the fallen world), Method (synergy), and Result (the transfiguration of language, the soul, and all of being). From these, theorems are derived that reshape our understanding of time, space, and energy: "chronos" gives way to "Kairos" and eternity; the Cartesian fragmentation of space yields to the expansiveness of love and "perichoresis"; and material scarcity (the law of conservation) is replaced by spiritual superabundance (the law of multiplication and transfiguration). Musical examples illustrate how diverse musical phenomena — such as the caesura, the recapitulation, "pathetique" expression, and apotheosis-like finales — reveal the synergistic beauty of all existence. The article integrates theology, musicology, philosophy, and pedagogy, highlighting the salvific role of beauty and the danger of entropic disintegration.

Keywords: beauty, axioms of beauty, synergy, transfiguration, music, being, "Kairos"-time, "chronos"

For citation: Medushevsky V. V. Axioms of beauty in music and being. Aktualnye problemy vysshego muzykalnogo obrazovaniya = Actual problems of high musical education. 2026; 3 (82); 79–84 (In Russ.). http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.012

© Медушевский В. В., 2026

Научная статья
УДК 18; 78.01
DOI: 10.26086/NK.2026.82.3.013

Назад, ко вкусу?

Радеев Артем Евгеньевич
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия
E-mail: a.radeev@spbu.ru,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1105-5512

Аннотация. В статье рассматривается проблема неравномерного развития теории и практики художественно-эстетического воспитания через понятие вкуса. Автор анализирует историческую эволюцию этого понятия, начиная с его открытия в трактате Б. Грасиана «Карманный оракул» и расцвета в XVIII веке («веке вкуса»), когда автономия эстетической способности была обоснована трудами Ш. Батте, Д. Юма, И. Г. Зульцера и других, при этом вкус рассматривался как мобильный навык, поддающийся воспитанию (мелиоративность). Центральное место занимает критика доверия к вкусу во второй половине XX века. Анализируются радикальные концепции Н. Кэрролла, предлагающего оценивать искусство через конститутивные цели произведения вместо опоры на вкус, и Дж. Агамбена, вскрывающего внутреннее противоречие вкуса: тягу утонченности к собственной противоположности (дурновкусию). Оба мыслителя приходят к выводу о необходимости отказа от категории вкуса как нерелевантной современности. Преодолевая дихотомию принятия и отрицания, автор предлагает новый вектор осмысления проблемы для современной эпохи «общества переживания» и вводит два понятия: предвкушение и послевкусие. Разводя понятия эстетического действия и реакции, автор утверждает, что классический вкус уступает место сложной трехслойной структуре в опытности реципиента. Делается вывод о сосуществовании доверия ко вкусу, сомнения в нем и фокуса на «околовкусовых» феноменах, что открывает новые перспективы для теории и практики эстетического воспитания.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, вкус, эстетический опыт, Н. Кэрролл, Дж. Агамбен, послевкусие, предвкушение

Благодарности: Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект № 25-28-00685 «Принципы и стратегия развития практической эстетики» (https://rscf.ru/project/25-28-00685/)

Для цитирования: Радеев А. Е. Назад, ко вкусу? // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2026. № 3 (82). С. 85–89. http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.013

Original article
Back, to taste?

Radeev Artem E.
Saint-Petersburg State University,
Saint-Petersburg, Russia
E-mail: a.radeev@spbu.ru,
ORCID: 0000-0002-1105-5512

Abstract. The article examines the issue of uneven development in the theory and practice of art and aesthetic education through the concept of taste. It analyzes the historical development of this concept, beginning with its emergence in B. Gracian's treatise "The Pocket Oracle" and its flourishing during the 18th century, also known as the "century of taste", when the autonomy of aesthetic perception was established in the writings of C. Batteux, D. Hume, J. G. Sulzer, and others. At the same time, taste was seen as a skill that could be nurtured and improved (meliorism of taste). The central focus of the article is on the criticism of trust in taste during the second half of the 20th century. It explores the radical ideas of N. Carroll, who proposes evaluating art based on its constitutive aims rather than relying on taste, and G. Agamben, who reveals the inner contradiction in taste: the desire for refinement leads to its opposite (bad taste). Both thinkers conclude that it is necessary to abandon the category of taste as irrelevant to modernity. Author overcomes the dichotomy of trust and denial by suggesting a new approach to understanding the problem in the era of "experience society". He introduces two concepts: foretaste (anticipation) and aftertaste, which distinguish between aesthetic action and reaction. The author argues that classical taste is replaced by a complex three-layer structure in the recipient's experience, and trust in taste coexisting with doubt and a focus on "peripheral" taste-related phenomena. This opens up new possibilities for the theory and practice of aesthetic education.

Keywords: aesthetic education, taste, aesthetic experience. N. Carroll, G. Agamben, aftertaste, foretaste

Acknowledgments: The study was supported by the Russian Science Foundation, Project № 25-28-00685 "Principles and Strategy for the Development of Practical Aesthetics" (https://rscf.ru/project/25-28-00685/)

For citation: Radeev A. E. A Back, to taste? Aktualnye problemy vysshego muzykalnogo obrazovaniya = Actual problems of high musical education. 2026; 3 (82); 85–89 (In Russ.). http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.013

© Радеев А. Е., 2026

Научная статья
УДК 78.01
DOI: 10.26086/NK.2026.82.3.014

Смыслопорождающий потенциал творчества в универсуме современной культуры

Смирнова Наталия Михайловна
Институт философии Российской академии наук,
Москва, Россия
E-mail: nsmirnova17@gmail.com,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6980-7353

Аннотация. Настоящая статья посвящена философскому анализу общекультурного смысла понятия творчества. Представлены два философских подхода к содержанию понятия творчества, укорененные в традициях феноменологически ориентированного мышления. Первый опирается на когнитивную метафорику потока сознания, воспринятую Э. Гуссерлем у А. Бергсона и В. Джемса, в соответствии с которой любой ментальный феномен потока сознания обладает новизной, обусловленной непрерывно меняющимся контекстом субъективных переживаний. В рамках же постгуссерлевской феноменологии социально-культурной реальности творчество трансцендирует корпус типизированных социально одобренных форм мышления и действия, свершающихся на основе устойчивых когнитивных паттернов — типизирующих схематизаций, аккумулирующих седиментированный социальный опыт в структурах повседневности. Продемонстрирован эвристический потенциал понимания творчества как созидания культурообразующих смыслов и расширения семантических пространств языка и культуры. Отмечено общекультурное значение дискуссий по философским проблемам творчества для анализа противоречивого характера современных контркультурных процессов. Показано, что общекультурный смысл дискуссий о содержании понятия «творчество» состоит в демонстрации того, что наивно-расширительное толкование творчества как созидания «нового вообще» ведет к девальвации значимости смыслового наполнения культуры. Гипертрофированная нацеленность на индивидуальную неповторимость и самобытность спонтанного эстетического самовыражения без учета его смыслового наполнения неизбежно влечет за собой девальвацию смыслообразующего тонуса современной культуры. Философское воззвание к созиданию общезначимых культурных смыслов как конститутивному атрибуту творчества — это призыв к ответственности деятелей культуры, к достижению гармонии субъективного творческого самовыражения и интерсубъективной значимости продуктов художественного творчества.

Показано, что творчество является конститутивным фактором подлинно человеческой духовной деятельности и применимо к понятию искусственного интеллекта лишь в сугубо метафорическом смысле. Дальнейшие дискуссии о философской сущности творчества способны развеять распространенную иллюзию онтологической и функциональной идентичности творческой (смыслопорождающей) деятельности человека и генеративной способности больших языковых моделей искусственного интеллекта. Такое понимание сущности творчества позволяет не только снять неоправданные общественные ожидания и элиминировать связанные с ними моральные и юридические проблемы, но и возвысить культурный статус Человека, утвердив его единственно подлинным субъектом творчества.

Ключевые слова: творчество, культура, смысл, сознание, феноменология, жизненный мир, искусственный интеллект

Для цитирования: Смирнова Н. М. Смыслопорождающий потенциал творчества в универсуме современной культуры // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2026. № 3 (82). С. 90–97. http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.014

© Смирнова Н. М., 2026

Original article

Meaning-constituting power of creativity within the universe of contemporary culture

Smirnova Natalia M.
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia
E-mail: nsmirnova17@gmail.com,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6980-7353

Abstract. The paper presents philosophical analysis concerning general cultural meaning of creativity. The author analyses two different approaches to the subject of "creativity" both rooted in phenomenological oriented thinking. The first one, based on E. Husserl's "stream of consciousness" metaphor, has been derived from A. Bergson's and W. James' works. In accordance with their conceptions any stream of consciousness' mental phenomenon acquires novelty, derived from permanently changing context of subjective experience. In the framework of post-Husserlian phenomenology of the socio-cultural world creativity transcends the stock of typified and socially approved cognitive patterns — such as typifying schematizations of thinking and activity which accumulate sedimented social experiences within the structures of everyday life.

Heuristic power of creativity interpretation as meaning-constituting processes and widening semantic spaces of language and culture seems clearly demonstrated.

It is argued, that current discussions on philosophical problems of creativity are highly significant for proper understanding of controversial contemporary countercultural processes. It allows seeing, that general cultural significance of proper discussions consists in demonstration, that naïve-expanded approach to creativity as producing "novelty in general" leads to contemporary culture's meaning devaluation.

An overdeveloped accent to originality of inimitable spontaneous "aesthetic gesture" manifestation without taking into account its meaningful content inevitably leads to diminishing meaning-constituting power of contemporary culture. Philosophical proclamation to intersubjective meaning-constitution as constitutive attribute of creativity appeals culture figures for responsibility in attaining harmony between subjective artistic self-expression and intersubjective value of artistic creativity products.

It is clearly demonstrated, that creativity should be treated as constitutive factor of genuinely human intellectual activity and could be applied to the notion of artificial intelligence in metaphorical meaning exclusively. Further discussions concerning philosophical essence of creativity seem able to destroy the widespread illusion of ontological and functional identity of creative (meaning-constituting) human activity and generative ability of large language models (LLM) of artificial intelligence. Such essence of creativity interpretation allows not only overcome unreasonable public expectations and eliminates connected moral and juridical problems, but also to raze human cultural status-quo as the unique genuine subject of creativity.

Keywords: creativity, culture, meaning, mind, phenomenology, life-world, artificial intelligence

For citation: Smirnova N. M. Meaning-constituting power of creativity within the universe of contemporary culture. Aktualnye problemy vysshego muzykalnogo obrazovaniya = Actual problems of high musical education. 2026; 3 (82); 90–97 (In Russ.). http://doi.org/10.26086/NK.2026.82.3.014

Table of contents

From the History of the Nizhny Novgorod Conservatoire
Sidneva T. B., Usova O. V. Musicology as a Dialogical Space: The Universal Gift of Oleg V. Sokolov 4

Problems of the theory and history of music
Zenkin K. V. Theories of the symphonic cycle in Russian musicology and a modern perspective 11
Kurakina E. V. A On the concept of "xenharmonics" in modern musicology 18
Medvedeva Y. P. Concepts of Orientalism and Exoticism in the realm of modern musicology 23
Lukina G. U. The creation of S. I. Taneyev's cantata "John of Damascus" in light of archival sources: on the problem of the adequacy of scientific interpretation 32
Pridanova E. V. The concept of "expressive movement" in the light of Ole Kühl's theory of musical semantics 43
Maklygina A. A. Edgard Varèse and the Russian Space: A Chronicle of Encounters and Creative Intersections 53
Mirkovich A. Russian-Serbian musical relations in the first half of the 20th century: a brief overview of the activities of the Russian emigration 59

Problems of theory and history of performing arts
Golubenko S. S. A Three Pieces for Solo Flute by Andrei Eshpai: On Certain Aspects of Performance Interpretation 64

Questions of ethnomusicology
Kharlov A. V. Modern methods of studying and representing folklore 72

Music in its artistic parallels and interrelations
Medushevsky V. V. Axioms of beauty in music and being 79
Radeev A. E. A Back, to taste? 85
Smirnova N. M. Meaning-constituting power of creativity within the universe of contemporary culture 90