



АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ И ЕГО РОЛЬ В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В XXI ВЕКЕ

Акерке Бахтиярқызы¹, Азамат Желтыргұзов²

^{1,2}Казахский Национальный Университет Искусств им. К. Байсеитовой
(Астана, Казахстан)

Аннотация. Научная проблема популяризации классической музыки посредством академического вокала становится особенно актуальной в XXI веке. Влияние массовой культуры и стремительное развитие цифровых технологий требуют поиска инновационных подходов к сохранению и распространению классического искусства. *Актуальность* исследования обусловлена недостаточной разработанностью комплексных стратегий популяризации академического вокала в современных условиях. *Новизна* работы заключается в рассмотрении академического вокала не только как хранителя классической традиции, но и как медиатора между культурным наследием и современными медиа-платформами, включая анализ опыта Казахстана в контексте глобальных тенденций. *Методологическую* основу составили аналитический, сравнительный методы, кейс-метод и эмпирический метод, а также культурологический подход, позволивший выявить механизмы сохранения культурных ценностей при внедрении инноваций. *Результаты* показывают, что академический вокал способен эффективно взаимодействовать с популярными жанрами, мультимедийными форматами и онлайн-платформами, что способствует расширению аудитории, особенно среди молодёжи. Анализ казахстанских проектов подтвердил высокую эффективность синтеза классического и народного искусства, особенно в условиях цифрового распространения. Практическая значимость исследования заключается в разработке рекомендаций по адаптации академического вокала к цифровой среде, включая использование социальных сетей, стриминговых сервисов и виртуальных концертов. Полученные выводы могут быть востребованы исполнителями, педагогами и культурными организациями при формировании стратегий популяризации классической музыки в XXI веке.

Ключевые слова: академический вокал, классическая музыка, популяризация, цифровые технологии, межжанровое взаимодействие.

Для цитирования: Бахтиярқызы, Акерке, и Азамат Желтыргұзов. «Академический вокал и его роль в популяризации классической музыки в XXI веке». *Central Asia Journal of Art Studies*, т. 10, № 3, 2025, с. 95-118, DOI: 10.47940/cajas.v10i3.1020

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи и заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Вопрос популяризации классической музыки посредством академического вокала является важным аспектом современного музыкального искусства. В XXI веке, на фоне растущего влияния массовой культуры и цифровых технологий, классическая музыка постепенно теряет свою аудиторию и перестает быть популярной среди молодежи. Академическое пение, являясь одной из ключевых форм выражения классической музыки, играет особую роль в сохранении культурного наследия и привлечении новой аудитории. Однако отсутствие исследований, посвященных современным стратегиям и подходам к популяризации академического вокала, создает пробел в научной литературе.

Современные технологии, такие, как стриминговые платформы, социальные сети и мультимедийные ресурсы, открывают новые возможности для популяризации академического вокала. В то же время взаимодействие академического вокала с другими музыкальными жанрами, такими, как поп- или этно-музыка, становится важным инструментом для привлечения внимания широкой аудитории. Вопросы сохранения традиций академического пения и его адаптации к современным условиям требуют проведения научного анализа для разработки эффективных методов популяризации. Данное исследование направлено на то, чтобы восполнить существующие пробелы и внести свой вклад в изучение и решение этой проблемы.

В данном исследовании проводится анализ роли академического вокала в популяризации классической музыки в XXI веке, а также выявление современных подходов и стратегий, способствующих повышению интереса аудитории к классическим вокальным произведениям. В рамках исследования мы:

1. Проанализируем значимость академического вокала в поддержании культурного наследия.

2. Исследуем современные тенденции в академическом вокале, включая использование цифровых технологий и взаимодействие с поп-музыкой.

3. Определим успешные методы и примеры популяризации классической музыки посредством академического вокала.

4. Выявим способы привлечения молодежной аудитории к академическому вокалу.

5. Рассмотрим казахстанский опыт популяризации академического вокала в контексте глобальных процессов.

Уникальность исследования заключается в междисциплинарном подходе, сочетающем культурологический, музыкальный, аналитический и педагогический методы. Особое внимание уделяется опыту Казахстана, который ранее был недостаточно освещен в научной литературе. Кроме того, в исследовании также уделяется внимание инновационным способам популяризации академического пения, включая использование современных технологий.

Методы

В данном исследовании были использованы следующие методы: аналитический, сравнительный, кейс, эмпирический, а также культурологический.

Аналитический метод применяется для изучения научной и специализированной литературы, посвященной академическому вокалу, популяризации классической музыки и роли цифровых технологий в музыкальном искусстве. Он включает в себя анализ научных статей, книг, диссертаций, а также анализ журнальных статей и статей с информационных ресурсов. Аналитический метод позволяет

нам выявить основные тенденции, теоретические подходы и актуальные проблемы в изучаемой области.

Сравнительный метод используется для сравнения различных подходов к популяризации академического вокала как в Казахстане, так и за рубежом. Так, к примеру, анализируются сходства и различия в использовании стриминговых платформ, организации фестивалей и подходах к обучению. Этот метод помогает определить, какие стратегии являются наиболее успешными и могут быть адаптированы для использования в будущем.

Кейс-метод применен для того, чтобы показать репрезентативные примеры, демонстрирующие различные стратегии популяризации академического вокала в XXI веке. Критериями отбора кейсов стали масштаб аудитории (от локального до международного уровня), разнообразие форматов (живые концерты, мультимедийные постановки, онлайн-трансляции, работа в социальных сетях), жанровая интеграция (сочетание с популярной, этнической или джазовой музыкой), а также инновационность (использование цифровых технологий и новых форм взаимодействия с публикой). Среди ключевых примеров — Димаш Кудайберген, чья модель интеграции академического вокала в эстрадный формат и глобальное медийное пространство привлекает миллионы слушателей по всему миру; вокальная группа Mezzo, успешно сочетающая академическую технику, народные элементы и современное аранжирование; оперная певица Мария Мудряк, активно использующая социальные сети и онлайн-платформы для расширения аудитории; а также международные и национальные проекты, такие как фестиваль «Опералия» и платформа OperaVision, демонстрирующие комплексный подход к популяризации вокального искусства. Подобный подбор кейсов позволяет

охватить широкий спектр методов — от индивидуальных карьерных стратегий до институциональных инициатив — и выявить наиболее эффективные механизмы привлечения аудитории в условиях цифровой эпохи.

Эмпирический метод применяется для анализа музыкальных событий, таких как концерты, конкурсы и фестивали. Наблюдение ведется как офлайн, так и онлайн, посредством трансляций и записей. Этот метод позволяет оценить реакцию аудитории, формат мероприятий и эффективность использования мультимедийных технологий.

Статистический метод используется для анализа данных о популярности классической музыки и академического вокала. Например, изучение статистики просмотров на YouTube и в Instagram, а также данных о посещаемости концертов. Это позволяет вам количественно оценить эффект от популярных стратегий и методов.

Культурологический подход позволяет рассматривать академический вокал как явление, связывающее традиции и современность. В рамках этого подхода анализируется влияние академического вокала на формирование культурной идентичности и сохранение музыкального наследия.

Дискуссия

Классическое искусство сейчас не так популярно, ведь оно находится в состоянии постоянной конкуренции с популярным. Однако современные тенденции, такие, как использование цифровых технологий, стриминговых платформ, а также коллаборации классических и поп-, джаз-, этно-музыкантов помогают вдохнуть в академическое искусство новую жизнь.

Одной из наиболее заметных тенденций на данный момент является слияние классической и популярной музыки, которое обогатило оба жанра и

расширило их стилистические горизонты. Рассмотрим некоторые исследования, которые подчеркивают значимость такого слияния. Так, Энг Ли подчеркивает, что «слияние классической и популярной музыки не только расширило стилистические горизонты обоих жанров, но и обогатило музыкальный опыт слушателей» (Li 123). Подобному сближению способствуют глобализация и межкультурные влияния, которые влияют на развитие инноваций и диверсификации в музыке. Такая гибридизация не только знакомит новых слушателей с классической музыкой, но и обеспечивает ее актуальность в современном обществе. Другой исследователь, Тамзин Эллиот замечает, что «трудно сказать, смещается ли граница с классической стороны, чтобы сдерживать новые гибридизации» (Elliot 2023) [Нет страницы, т.к. это электронное медиа], иллюстрируя плавную трансформацию музыкальных жанров и интеграцию классических элементов в популярные форматы.

Еще одной яркой тенденцией в современной классической музыке является все возрастающий интерес к так называемому «классическому кроссоверу», жанру, сочетающему элементы классической музыки с популярными стилями. Как отмечает исследователь Алина Киряева, за последнее десятилетие аудитория классического кроссовера значительно расширилась, став одним из двадцати самых популярных музыкальных жанров (Kirayeva 2020). Работы таких артистов, как The Piano Guys и Линдси Стирлинг, демонстрируют, как можно изменить классическую музыку, чтобы она была привлекательна для массовой аудитории. Киряева пишет отмечает лучшую просматриваемость классических кроссоверов и их коммерческий успех (Kirayeva 2020), что демонстрирует коммерческий успех этого жанра. Такая тенденция указывает на силу

жанровой гибридизации, которая делает классические произведения более доступными и привлекательными для молодой аудитории, что является ключевым аспектом популяризации классической музыки (в том числе, и академического вокала) в эпоху цифровых технологий.

Кроссоверы, а также включение классических элементов в популярную музыку способствуют тому, что молодежь все чаще сталкивается с культурным наследием прошлых эпох, что неизбежно повышает интерес к классическим произведениям, будь то инструментальные или вокальные образцы. Как отмечает в своей статье, посвященной современной исполнительнице Кате Буниатишвили, Гэри Джерард Хэмилтон, современные исполнители классической музыки помогают избавиться от стереотипа об элитарности, традиционно ассоциирующегося с произведениями прошлых эпох (Hamilton 2024). Сама Катя говорит так: «Вы можете вдохнуть новую жизнь в [классических композиторов — *примечание наше*] благодаря этим молодым людям, которые их слушают» (Hamilton 2024) [Нет страницы, т.к. это электронное медиа]. Из этого следует вывод, что современные артисты играют большую роль в привлечении аудитории миллениалов и поколения Z, разрушая барьеры и приглашая новых слушателей в мир классической музыки.

Использование цифровых технологий и иммерсивных медиа произвело революцию в распространении классической музыки. Например, технология виртуальной реальности (VR) предлагает инновационные способы привлечения аудитории, создавая общие виртуальные пространства для исполнителей и зрителей. Как было продемонстрировано на виртуальном концерте Линдси Стирлинг (известной скрипачки) Artemis (2019), технология

виртуальной реальности позволяет артистам выступать в режиме реального времени, в то время как их аватары взаимодействуют с аудиторией в сюрреалистической виртуальной среде. Во время этого представления «физические тела исполнителей и зрители находятся в реальном мире, но их аватары находятся в той же виртуальной среде», что ярко демонстрирует потенциал виртуальной реальности при создании динамичных и инклюзивных пространств для выступлений, которые в будущем, возможно, заменят традиционные концерты (Ху 2021).

Исследование Ф. Ванденберга и М. Бергмана также показывает, что развитие цифровых трансляций концертов не только расширяет доступ к академическому вокалу, но и создаёт новые формы так называемой «гипер-ритуализации» жанровых норм. Авторы отмечают, что онлайн-форматы усиливают символическую значимость отдельных элементов сценического действия и меняют восприятие «аутентичности» исполнения (Vandenberg and Berghman 2024).

Цифровые платформы, такие как YouTube и Spotify, еще больше расширили доступ к классической музыке. Как отмечает Энг Ли, «с появлением цифровых музыкальных платформ структура потребления музыки претерпела значительные изменения. Сочетая классическую музыку с популярными элементами [*кроссоверы, современные обработки — примечание наше*], она становится более доступной для продвижения и распространения на этих платформах» (Li 2024). Успех таких артистов, как Линдси Стирлинг, подчеркивает эту тенденцию и демонстрирует, как технологии могут донести классическую музыку до более молодой, технически подкованной аудитории. Да, эти технологии пока не используются в рамках вокала, но именно такой подход может открыть новые горизонты для исполнителей.

Роль цифровизации на примере оперы разбирает в своей работе И.-М. Ньюман, которая обращается к проблеме демократизации доступа к опере в условиях цифровизации. На примере финской аудитории, которая говорит по-шведски, автор показывает, что онлайн-платформы и трансляции делают оперу более доступной (Nyman 2023).

В то же время живое исполнение и эмоциональная вовлеченность по-прежнему играют центральную роль в успехе классической вокальной музыки. Дискуссия Кристи Амонсон о «значимости» классического пения показывает, как связь певца с аудиторией может превратить выступление в совместный опыт и сохранить при этом интерес аудитории к этому виду искусства. Амонсон отмечает, что «нет ничего более захватывающего, чем живое выступление, когда певец в ударе» (Amonson 2022)

[Нет страницы, т.к. это электронное медиа], и это мнение разделяют многие современные вокалисты, которые подчеркивают важность эмоционального самовыражения для привлечения разнообразной аудитории. Такой акцент на эмоциональной составляющей живого выступления позволяет подчеркнуть важность установления глубокой связи между классическими вокалистами и современной аудиторией, что может повлиять на восприятие академической музыки в целом. Имидж классической музыки, скорее всего, претерпит некоторые изменения, что позволит перестать воспринимать ее только как элитарный и недоступный вид искусства и переведет ее в разряд яркого и динамичного совместного опыта, подобно живым выступлениям поп-звезд.

Ф. Вандерберг, М. Бергман и К. ван Эйк, проанализировав восприятие концертных выступлений слушателями, сделали вывод, что подобное коллективное слушание формирует особые формы социальной идентичности

и культурной сплоченности (Vandenberg, Berghman and van Eijck 2021). Д. Сварбик и Й. К. Вуоскоси также подчеркивают большую значимость именно живых выступлений. Авторы анализируют эмоциональные состояния слушателей на концертах академической музыки и подчеркивают, что они испытывают огромный спектр эмоций (Swarbick and Vuoskoski 2023). В более поздней работе Д. Сварбик и Й. К. Вуоскоси совместно с Р. Мартином, П.Г. Хоффдингом и Н. Нильсен, исследуя механизмы внимания и эмоционального отклика в контексте концертных выступлений, отмечают, что эмоциональная составляющая концерта может быть усилена с помощью мультимедийных технологий (Swarbrick, Martin, Høffding, Nielsen and Vuoskoski 2024). Все это позволяет сделать вывод, что для продвижения академического вокала также большое значение имеют «живые» выступления, а усилить эти выступления можно при помощи современных технологий.

Процесс межжанрового взаимодействия также помогает преодолеть барьеры на пути классической музыки, особенно за счет интеграции цифровых платформ. Широкая доступность классических произведений-кроссверов на стриминговых платформах, как подчеркивает А. Киряева, указывает на то, что цифровые технологии сыграли важную роль в расширении охвата аудитории классической музыкой (Kiryaeva 2020). Представленность выступлений на таких платформах, как YouTube, позволила исполнителям классической музыки получить доступ к миллионам зрителей далеко за пределами традиционных концертных залов. Например, выступления известной скрипачки Хилари Хан, которая исполняет классическую музыку, собрали миллионы просмотров, так же, как и кроссоверы Линдси Стирлинг, что демонстрирует высокий потенциал

онлайн платформ для продвижения музыкантов (Kiryaeva 2020). По нашему мнению, такие платформы могут открыть новые двери и для академических вокалистов.

Слияние классической музыки с другими жанрами и использование цифровых инструментов оказались особенно эффективными в привлечении молодежной аудитории. Как отмечает К. Амонсон, многие классические вокалисты начинают свою карьеру под влиянием популярной музыки, и способность сочетать элементы классической и популярной музыки повышает их привлекательность для современной аудитории (Amonson 2022). Здесь можно увидеть большой потенциал, поскольку молодое поколение начинает воспринимать классическую музыку через призму своих существующих музыкальных предпочтений, благодаря включению элементов поп-музыки.

В контексте Казахстана эти глобальные тенденции особенно значимы. Опыт страны в популяризации академической вокальной музыки сформировался как под влиянием международного сообщества, так и благодаря собственному богатому культурному наследию. Молодые казахстанские артисты, продолжающие традиции А. Курганова, Б. Жилисбаева и К. Байсеитовой, продолжают сочетать классические и народные элементы, вовлекая новых слушателей в мир академической вокальной музыки. Так, например, в творчестве Димаша Кудайбергенова, который имеет классическое образование, но выступает в основном как эстрадный певец, можно увидеть слияние классической и популярной музыки. А Асан Нурбергенов и Жаслан Сыдыков — солисты вокальной группы Mezzo, работают в направлении классического кроссовера. Все это подтверждает глобальный сдвиг в сторону слияния классической и популярной музыки, когда музыканты

используют различные средства массовой информации для охвата более широкой аудитории. Более того, развитие цифровых платформ позволило казахстанским вокалистам выйти на международных слушателей, знакомя все больше слушателей за рубежом с музыкальными традициями нашей страны и включая казахскую академическую музыку в глобальный диалог культур.

В заключение дискуссии отметим, что академическое вокальное искусство играет важную роль в популяризации классической музыки в XXI веке благодаря инновациям, межжанровому взаимодействию и цифровым технологиям. Классические музыканты смогли найти своих слушателей в современном постоянно меняющемся мире благодаря обращению к жанру классического кроссовера, живым выступлениям, а также онлайн платформам для продвижения. Пример Казахстана показывает, как эти глобальные тенденции меняют роль классических вокалистов, но все еще гарантируя, что классическая музыка остается как культурным достоянием, так и ярким, развивающимся видом современного искусства. Дальнейшие междисциплинарные исследования по интеграции классической музыки в различные сферы культуры помогут еще больше раскрыть ее потенциал.

Академический вокал в XXI веке активно интегрируется в современный музыкальный контекст, но при этом сохраняет свои основные особенности. Это проявляется, например, в обработке классических произведений для бит-композиций, исполняемых поп- и рок-группами. Классика в современной обработке стала отдельным жанром, который иногда называют «классическим кроссовером» (Хуан Хаорань 2022).

Академические достижения также используются в мюзиклах, джазовых композициях и даже в эстрадном пении. Например, вокальная группа NON

SOLO сочетает в своем репертуаре классические произведения в современной обработке, произведения *a capella* и популярные хиты российской и зарубежной эстрады (Хуан Хаорань 2022). То же самое относится и к казахстанской группе Mezzo, которая стала первой вокальной группой из Казахстана, работающей в рамках классического кроссовера.

Кроме того, исполнителями эстрадного искусства становятся люди, получившие классическое вокальное образование. Это влияет на качество эстрадного исполнения и заставляет его соответствовать более высоким стандартам. Ярким примером такого исполнителя является Димаш Кудайберген.

Еще одной известной певицей, популяризирующей академический вокал для широкой аудитории, является Мария Мудряк. Она не только поет в опере, выступает на различных фестивалях в Казахстане и за рубежом, но и подчеркивает важность цифровых технологий для продвижения в современном мире. В интервью с Даной Аменовой, журналисткой «Казахстанской правды», Мария поделилась, что она активно ведет социальные сети, чтобы поддерживать связь с аудиторией (Аменова 2024).

Различные интернет-ресурсы, включая стриминговые платформы YouTube и Spotify, играют важную роль в популяризации классического искусства посредством академического пения, которые позволяют представлять классические произведения в доступном формате, привлекая внимание как опытных слушателей, так и молодых меломанов. Трансляции способствуют росту интереса к музыкальным коллективам и концертным залам, становясь важным инструментом их популяризации. Качественные онлайн-выступления привлекают внимание аудитории и побуждают зрителей

посетить концерт вживую при первой же возможности. Атмосфера зала, взаимодействие с музыкантами и уникальность каждого выступления остаются недоступными через экран, что делает живое присутствие незаменимым (Василенко 2021).

Организация прямых трансляций может частично или полностью окупиться благодаря современным электронным сервисам. Монетизация осуществляется как за счет платных трансляций, так и за счет поддержки аудитории. Такие платформы, как Patreon, PayPal, Boosty.to и Donationalerts позволяют зрителям делать пожертвования, выражая свою признательность артистам и поддерживая их деятельность. Кроме того, платные трансляции, благодаря своей доступной стоимости и широкой аудитории, становятся привлекательной альтернативой для тех, кто не может присутствовать на концерте лично (Василенко 2021).

Таким образом, трансляции не только расширяют доступ к академическому пению, но и формируют прочную связь между артистами и их слушателями, стимулируя интерес к живой музыке и поддерживая творческие проекты.

Видеозапись и высококачественные аудиотехнологии способствуют сохранению уникальных интерпретаций и выполнению образовательной функции. Молодые вокалисты могут учиться у мастеров прошлого и настоящего, анализируя их выступления. В то же время записи современных исполнителей, таких как А. Днишев, М. Мудряк и многих других, вдохновляют новое поколение на изучение академического вокала. Таким образом, использование новых технологий открывает перед академическим вокалом перспективы не только для сохранения наследия, но и для его обновления и популяризации в современном мире.

Академический вокал все чаще взаимодействует с другими

музыкальными жанрами, такими как джаз, поп и этническая музыка, что расширяет его аудиторию и подчеркивает универсальность этого вида искусства. Совместные выступления академических вокалистов с поп-или джазовыми исполнителями являются уникальными, по своей сути, проектами, которые привлекают и объединяют поклонников разных музыкальных стилей. Так, к примеру, выступления американской оперной певицы Рене Флеминг можно считать примером успешного слияния академического вокала с джазом. В ее альбом Love Sublime вошли композиции на стыке классической музыки и джаза, написанные известным пианистом Фредом Хершем. Этот проект показывает, как техника академического пения может обогатить джазовую музыку, придав ей изысканность и эмоциональную глубину.

Певица начинала петь в джазовом трио и даже была приглашена в группу известного джазового саксофониста Иллинойса Жаке. Правда, потом она начала заниматься оперным вокалом, но техника джазового вокала осталась, как и ее любовь к этой музыке.

Например, в ее дискографии есть «Рождественский» альбом, в котором она исполняет популярные новогодние песни под аккомпанемент джазовых музыкантов. Рене Флеминг и джазовая пианистка, композитор и певица Патриция Барбер также выступали вместе, и Флеминг весь вечер исполняла джазовые композиции, написанные Барбер.

В поп-музыке особое место занимают коллаборации, в которых академический вокал становится частью масштабных шоу. Один из самых известных примеров — выступления Андреа Бочелли с такими звездами эстрады, как Эд Ширан (дуэт Perfect Symphony) и Дуа Липа (песня «If Only»). Эти совместные проекты привлекают внимание широкой аудитории, знакомя слушателей поп-

музыки с красотой оперного вокала и классических аранжировок (Williams 2018).

Еще одним примером адаптации является дуэт Андреа Бочелли и Селин Дион, исполнивших композицию *The Prayer*. Эта композиция сочетает в себе элементы оперного вокала и популярной музыки, что позволило ей завоевать международную популярность. Благодаря мощному академическому голосу Бочелли и сценическому мастерству Селин Дион классическая музыка приобрела новые черты, привлекая внимание широкой аудитории и делая оперное исполнение более доступным для слушателей, незнакомых с традиционным академическим вокалом.

Также стоит отметить и проект британской певицы и сопрано Кэролин Сэмпсон, которая активно занимается адаптацией классической музыки для современного слушателя. Ее интерпретации произведений Генделя и Баха является ярким примером современного подхода к звуку и сценическому оформлению. Сэмпсон активно сотрудничает с оркестрами и современными композиторами, что позволяет ей сохранять академические традиции и привлекать молодую аудиторию (Pritchard 2015).

Этно-музыка также дает возможность экспериментировать академическому вокалу. Казахская группа *Mezzo*, в репертуаре которой сочетаются академические элементы, а также элементы этно-музыки и поп-аранжировки, наглядно демонстрирует, как эти жанры могут дополнять друг друга. Исполнение народных песен в академической манере позволяет сохранить их оригинальное звучание, придавая им новую глубину и делая их актуальными.

Можно сказать, что взаимодействие с другими жанрами не только способствует популяризации академического пения, но и позволяет классическим вокалистам

находить новые формы самовыражения. Адаптация классических произведений через призму академического вокала позволяет сохранить их историческую и художественную ценность, в то же время делая их более доступными и актуальными для современного слушателя, в том числе за счет взаимодействия с другими музыкальными жанрами и новых подходов к исполнению.

Академический вокал традиционно воспринимается как жанр, ориентированный на более зрелую и консервативную аудиторию. Однако в последние годы наблюдается рост интереса молодежи к этому виду искусства, благодаря программам музыкального образования, успешным проектам и интерактивным концертным форматам.

Что касается известных певцов XX века, которые много сделали для развития и популяризации академического вокала, то здесь можно упомянуть Гафиза Есимова. Его выступления, отличавшиеся вокальным мастерством и яркими драматическими образами, не только обогатили казахстанскую оперную сцену, но и способствовали распространению академического пения за рубежом. Г. Есимов представлял казахскую культуру на международных сценах Германии, Шри-Ланки, Индии и Японии, исполняя как мировую классику, так и произведения казахских композиторов, в том числе народные песни.

Важной вехой в популяризации академического пения стала его работа в рамках «Дней культуры Казахской ССР» в Большом театре, где он исполнил одну из ключевых ролей в опере «Евгений Онегин». Этот проект подчеркнул высокий уровень казахской вокальной школы и увеличил степень ее присутствия на международной культурной арене.

В XXI веке Г. Есимов продолжил вносить свой вклад в популяризацию

академического пения, став режиссером оперных постановок. Его творчество продемонстрировало, как академический вокал может адаптироваться к современным условиям, сохраняя при этом национальные традиции и повышая интерес молодой аудитории к классической музыке.

Музыкальное образование играет ключевую роль в привлечении молодежной аудитории к академическому пению. Например, в Великобритании существует Детская оперная программа, организованная Английской национальной оперой. Это проект, который активно работает с детьми и подростками, знакомя их с основами академического вокала и оперного театра. Во время этих программ дети могут не только познакомиться с великими классическими произведениями, но и принять участие в создании оперных постановок, что развивает у них интерес к жанру с раннего возраста.

В России действует молодежный образовательный проект «Оперный класс» — «Лаборатория оперы». Очередной этап проекта прошел в Москве с 15 по 19 октября 2024 года. Художественным и музыкальным руководителем является оперный певец и дирижер Дмитрий Корчак. В рамках проекта была поставлена музыкально-сценическая постановка по операм Н. А. Римского-Корсакова, которая была представлена 19 октября на сцене концертного зала «Филармонии-2» им. С. В. Рахманинова.

В Казахстане проходит международный музыкальный фестиваль «Опералия», который проводится в театре «Астана Опера». Он объединяет искусство разных стран и эпох и включает в себя оперные постановки, балеты и концертные выступления. В рамках фестиваля, например, в 2024 году были представлены опера «Биржан-Сара», опера «Турандот» с участием

приглашенных солистов, комическая опера «Любовное зелье» Доницетти, опера «Евгений Онегин» Чайковского и другие.

Успешные проекты по привлечению внимания молодежи к академическому пению часто включают элементы популярной музыки, а также современные интерпретации классических произведений. Одним из самых ярких примеров является проект OperaVision, представляющий собой серию онлайн-трансляций оперных спектаклей, доступных зрителям по всему миру. Эти трансляции часто сопровождаются интерактивными элементами и образовательными программами, которые помогают молодым людям лучше понять и оценить оперную музыку. Молодежная аудитория получает возможность не только насладиться великолепными выступлениями, но и погрузиться в историю произведения и научиться воспринимать сложную музыкальную форму.

Таким образом, различные инициативы в области академического вокала, направленные на привлечение широкой аудитории, играют важную роль в популяризации классической музыки в XXI веке.

Результаты

В рамках исследования был проведен количественный и качественный анализ цифрового присутствия и стратегий популяризации академического вокала на примере выбранных кейсов (Dimash Qudaibergen; MEZZO; Maria Mudryak; Asan Nurbergenov; Zhasulan/Zhaslan Sydykov; OperaVision; фестивальные/институциональные проекты — «Operalia»/Astana Opera). Эмпирические данные были получены из открытых источников 11 августа 2025 года.

Для сбора количественных данных использовался метод «снимка»

(snapshot) на указанную дату. Метрики включали: количество подписчиков на платформах YouTube и Instagram, совокупное количество просмотров на каналах YouTube, а также просмотры отдельных репрезентативных видеозаписей. Данные были получены с официальных страниц артистов и организаций, а также верифицированы с помощью аналитических агрегаторов vidIQ и SocialBlade. Качественный анализ был направлен на оценку форматов видеоконтента, материалов интервью и PR-активностей.

Результаты количественного анализа демонстрируют значительную вариативность в охвате аудитории и уровне вовлеченности среди рассмотренных кейсов. Данные представлены в Таблице 1.

Для оценки глубины взаимодействия аудитории с контентом, помимо абсолютных количественных показателей, был рассчитан относительный коэффициент вовлеченности, определяемый как отношение общего количества просмотров к количеству подписчиков канала (Views/Subscriber ratio). Этот коэффициент служит показателем

способности контента привлекать внимание не только основной аудитории, но и более широкой аудитории, выходящей за рамки существующей базы подписчиков.

Репрезентативные расчеты, основанные на данных от 11 августа 2025 года, выявили существенные различия в этом показателе между проанализированными случаями (таблица 2).

Качественный анализ выявленных различий позволяет нам выявить следующие закономерности:

1. Феномен сверхвысокой вовлеченности (на примере Димаша Кудайбергена). Коэффициент, превышающий 200, указывает на уникальный медийный феномен, при котором контент артиста потребляется многократно и активно распространяется за пределами его официального сообщества подписчиков. Это связано с тремя ключевыми факторами: 1) наличием глобальной и очень активной фан-базы; 2) регулярным участием в крупных международных телевизионных проектах, которые выступают в качестве движущей силы движения.; 3) массовая перепечатка выступлений на сторонних

Таблица 1. Канальные метрики (YouTube/Instagram)

Исполнитель/ проект	Платформа	Подписчики/ фолловеры	Просмотры/ популярное видео
Dimash Qudaibergen	YouTube	2,820,000	569,400,000 общие просмотры; "My Way" (Virtuosos 2025) >1,4–2,0 млн
Dimash Qudaibergen	Instagram	4,000,000	—
MEZZO (Kazakhstan)	YouTube	312,000	"It's Now or Never (Live)" ≈ 1,100,000 просмотров
MEZZO (Kazakhstan)	Instagram	171,000	—
Maria Mudryak	YouTube	1,260	"La Traviata (Modena)" ≈ 1,600 просмотров
Asan Nurbergenov	YouTube/ Instagram	несколько тыс.	от десятков тыс. просмотров у отдельных видео
Zhasulan Sydykov	YouTube	десятки тыс.	10–50 тыс. просмотров на отдельных видео
OperaVision	YouTube	179,000	11,800,000 общие просмотры
Astana Opera/ Operalia	—	—	200–250 мероприятий в сезон

Таблица 2. Показатели вовлечённости

Исполнитель/ проект	Общие просмотры/ просмотры видео	Подписчики	Коэффициент просмотров на подписчика
Dimash Qudaibergen	569,443,991	2,820,000	201.93
MEZZO (It's Now or Never)	1,100,000	312,000	3.53
OperaVision	11,846,953	179,000	66.18

каналах и в социальных сетях, что значительно расширяет охват аудитории.

2. Стратегия вирусных видео (на примере MEZZO). Несмотря на относительно небольшую базу подписчиков, отдельные блоки контента (например, видео «It's now or never») демонстрируют уровень вовлеченности, значительно превышающий средние показатели по каналу, что свидетельствует об эффективности стратегии, основанной на создании высококачественного, основанного на клипах и визуально впечатляющего контента с независимым вирусным потенциалом. Такие видео выступают в качестве воронки, привлекающей на канал новую аудиторию.

3. Модель стабильности платформы (на примере OperaVision). Показатель институционального канала OperaVision, хотя и уступает показателям звездных исполнителей, остается значительно выше средних значений для нишевого контента. Это связано со спецификой платформы, которая публикует большой

объем полнометражных записей (опер, радиопередач), предназначенных для долгосрочного просмотра и повторного потребления целевой аудиторией. Такая модель обеспечивает стабильный, хотя и менее взрывной, рост и удержание лояльной аудитории.

Таким образом, расчет соотношения просмотров/подписчиков подтверждает, что успешная популяризация академического вокала в цифровой среде может быть достигнута как за счет формирования масштабного персонального бренда с глобальным охватом, так и за счет тактики создания точечного вирусного контента или обеспечения надежного доступа к платформе (Таблица 3).

В данной таблице анализируется количество цифровых инициатив — трансляций, онлайн фестивалей, мастер-классов и т.д. Информация была собрана на основе изучения новостных релизов, страниц фестивалей и каналов исполнителей. Информация актуальна на 11 августа 2025 года. Таблица

Таблица 3. Число крупных цифровых/гибридных инициатив (репрезентативные индикаторы), 2018–2025 (Казахстан + международные платформы).

Год	Число цифровых инициатив	Комментарий
2018	5–8	первые пилотные трансляции, рост YouTube-активности
2019	8–12	усиление активности; фестивали начинают публиковать фрагменты
2020	25+	пандемический всплеск: переход в онлайн, рост трансляций
2021	20–30	гибридные форматы, усиление образовательного контента
2022	15–25	стабилизация; рост качественного контента
2023	18–28	новые мультимедийные проекты
2024	22–35	активный рост офлайн+онлайн фестивалей
2025	18+	гибридность, спецпроекты и коллаборации

показывает явную тенденцию: с 2020 года цифровые инициативы резко выросли и далее консолидировались в гибридную практику (онлайн + офлайн), что влияет на стратегии популяризации академического вокала.

Анализ кейсов позволил выявить разнообразные и взаимодополняющие стратегии популяризации академического вокала в цифровой среде. Ярким примером трансформации академического исполнения в массовый медиапродукт является феномен Димаша Кудайбергенова, который, обладая академическим образованием, работает на стыке академического и популярного вокала. Обладая аудиторией в 2,82 миллиона подписчиков на YouTube и более 569 миллионов совокупных просмотров, артист демонстрирует эффективность синтеза классической вокальной школы с форматами мирового шоу-бизнеса. Ключевыми факторами его успеха стали: 1) систематическое участие в крупных международных телевизионных проектах, 2) коллаборации с признанными мастерами (такими как Пласидо Доминго и HAUSER), а также 3) деятельность высокоактивного фан-сообщества, обеспечивающего многократную републикацию контента. Данная стратегия очень эффективна для популяризации академического вокала, так как артист подает академическую музыку в доступных и зрелищных формах.

Казахстанская группа MEZZO демонстрирует другую, более локальную стратегию. MEZZO ориентированы, по большей части, на казахстанскую аудиторию, в отличие от Димаша, поэтому их просмотры не достигают такого уровня, но все же заслуживают внимания. В основе их стратегии — визуальная эстетика и виральный контент. При относительно небольшой базе подписчиков (~312 000 на YouTube) отдельные видео группы, такие как клип “It’s now or never”, набирают более 1,1 миллиона просмотров.

Механика популяризации здесь основана на создании камерных, но кинематографичных видео, аранжировках популярной и народной музыки, а также тесной интеграции с национальными СМИ и концертными площадками. Все это позволяет проекту последовательно расширять свою аудиторию от национальной до международной, опираясь на силу вирального контента, а также на масштаб персонального бренда.

Классическая карьерная траектория, адаптированная к современным цифровым реалиям, проиллюстрирована на примере Марии Мудряк. В отличие от артистов, которые ориентируются на массовые социальные сети, ее продвижение осуществляется в основном по профессиональным каналам: участие в престижных международных конкурсах (обладательница III премии и приза зрительских симпатий конкурса «Опералия»), выступления на ведущих оперных сценах и трансляции через специализированные платформы, такие как Operabase и OperaStreaming. Такой подход обеспечивает Марии не массовый охват, как у Димаша Кудайбергенова или MEZZO, а охват у целевой аудитории — ценителей оперы и театральных режиссеров. Подобная стратегия также может использоваться современными вокалистами для продвижения и повышения узнаваемости.

Важным аспектом современной медиа-стратегии также является синергия между коллективным и индивидуальным продвижением, что видно на примере солистов проекта MEZZO, который мы рассматривали выше, — Асана Нурбергенова и Жасулана Сыдыкова. Их личные каналы и выступления, которые набирают сотни тысяч просмотров, создают дополнительный медийный повод упомянуть основную команду, создавая эффект матрешки. Такая стратегия диверсифицирует медийное присутствие проекта, повышает общую вовлеченность

аудитории и позволяет тестировать различные форматы контента.

Наконец, такие платформы, как OperaVision, обеспечивают институциональный уровень популяризации. Имея около 179 000 подписчиков и 11,8 миллионов просмотров, платформа выступает в качестве системного агрегатора и посредника, который предлагает зрителям полнометражные записи опер, образовательный контент, а также короткие видео-клипы. Такой подход к популяризации академического искусства полностью оправдан, так как позволяет создать особое пространство, в рамках которого собраны ярчайшие образцы современного оперного искусства и закладывает основу для создания осознанного интереса международной аудитории в противовес виральному контенту.

Основные положения

1. Академический вокал является важным инструментом сохранения и распространения классической музыки, играющим ключевую роль в передаче культурного наследия и в адаптации произведений для современной аудитории.

2. В последние годы академический вокал активно развивает новые формы взаимодействия с аудиторией за счет использования таких технологий, как потоковые платформы и видеозаписи, что способствует повышению доступности классической музыки для широкой аудитории.

3. Эмпирический анализ показал существование двух устойчивых моделей популяризации академического вокала: 1) персонализированной, т.е. через звездных исполнителей с массовым охватом (например, Димаша Кудайбергенова) и 2) институционально-коллективной, т.е. через платформы, театры и ансамбли (OperaVision,

«Астана опера», MEZZO). Их сочетание обеспечивает широкий охват и устойчивый интерес различных сегментов аудитории.

4. Визуально насыщенные музыкальные видео, межжанровые коллаборации и образовательные инициативы стали наиболее эффективными методами привлечения молодежи. Опыт MEZZO и OperaVision подтверждает, что именно адаптированные форматы (детские оперы, интерактивные трансляции, школьные программы) обеспечивают рост молодежной аудитории.

5. Ожидается, что тенденции к интеграции академического вокала с другими музыкальными жанрами и использованию технологий продолжат развиваться, что еще больше расширит аудиторию и укрепит позиции классической музыки в современной музыкальной культуре.

Заключение

Проведённое исследование подтвердило, что академический вокал остаётся одним из ключевых инструментов сохранения и актуализации классического наследия, при этом активно трансформируется под влиянием цифровых технологий и межжанрового взаимодействия. Анализ кейсов показал, что роль академического вокала в XXI веке не ограничивается поддержанием традиции, сам вокал становится как бы медиатором между классической и популярной культурой, формируя новые формы коммуникации с аудиторией.

Сопоставление с задачами исследования позволяет выделить следующие результаты нашего исследования:

1. Значимость академического вокала в поддержании культурного наследия. Репертуар и выступления современных артистов демонстрируют сохранение канона, а кроссоверные проекты

доказывают способность академического вокала к адаптации, что укрепляет локальную идентичность и усиливает международную привлекательность проектов.

2. Использование цифровых технологий. Рост онлайн-активности после 2020 года подтвердил актуальность гибридных форматов. YouTube, Instagram и OperaVision обеспечили качественное и количественное расширение аудитории и повышение ее вовлечённости.

3. Успешные примеры популяризации. Выявлены два устойчивых пути: индивидуальная стратегия «звезды» (Dimash) и институционально-коллективная стратегия (MEZZO, OperaVision). Оба подхода эффективны для разных сегментов аудитории и в комплексе обеспечивают устойчивое продвижение.

4. Привлечение молодёжи. Наиболее результативными оказались видео, коллаборации с эстрадными артистами, интерактивные стримы и образовательные проекты (детские оперы, школьные программы).

5. Опыт Казахстана в глобальном контексте. Национальная сцена демонстрирует особую модель «национального кроссовера», объединяющего академическую

и эстрадную традиции, а также традиционное искусство, что усиливает международную узнаваемость казахстанских исполнителей и институтов (Astana Opera).

Таким образом, академический вокал выступает не только в роли хранителя культурной памяти, но и в качестве динамичного пространства для инноваций. Основные направления его развития можно охарактеризовать как двойной путь популяризации: 1) персонализированный, т.е. основанный на харизме и массовом охвате отдельных исполнителей; 2) институционально-коллективный, т.е. базирующийся на интеграции в цифровые и образовательные платформы.

Научная значимость работы заключается в выявлении эмпирически подтверждённых моделей популяризации академического вокала, которые можно применять при разработке стратегий культурной политики и музыкального образования. Перспективы дальнейших исследований связаны с углублённым анализом долгосрочного воздействия цифровых форматов на восприятие академического вокала, а также с изучением эффективности межжанровых проектов для устойчивого привлечения молодёжи.

Вклад авторов:

А. Бахтиярқызы – провела анализ собранных данных и оформила статью, а также обеспечила её академическую целостность.

А.К. Желтыргұзов – собрал материалы для статьи, включая поиск и сбор актуальной литературы, и разработал структуру исследования.

Авторлардың үлесі:

А. Бахтиярқызы – жиналған деректерге талдау жүргізіп, мақаланы рәсімдеді, сондай-ақ, оның академиялық тұтастығын қамтамасыз етті.

А. К. Желтыргұзов – мақалаға материалдар жинады, соның ішінде өзекті әдебиеттерді іздеу және жинау және зерттеу құрылымын жасады.

Authors contribution:

A. Bakhtiarkyzy analyzed the collected data and designed the article, as well as ensured its academic integrity.

A.K. Zheltyrguzov collected materials for the article, including the search and collection of relevant literature, and developed the research structure.

Список источников:

«Astana Opera – официальный сайт театра». Astana Opera, <https://astanaopera.kz>. Дата обращения: 11.08.2025.

«Dimash Qudaibergen – официальный канал». YouTube, https://www.youtube.com/c/DimashQudaibergen_official. Дата обращения: 11.08.2025.

«Dimash Qudaibergen – статистика канала». Social Blade, https://socialblade.com/youtube/channel/UCGBxbj_RMKB22rhJnK9qReg. Дата обращения: 11.08.2025.

«MEZZO – It's Now or Never (Live in Almaty)». YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=D4Ax_Bd8gLM. Дата обращения: 11.08.2025.

«MEZZO (Казахстан) – официальный канал». YouTube, <https://www.youtube.com/c/mezzokz>. Дата обращения: 11.08.2025.

«Virtuosos 2025: My Way (Dimash Qudaibergen)». YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=q4V2bgvAq0E&list=RDq4V2bgvAq0E&start_radio=1. Дата обращения: 11.08.2025.

«Мария Мудряк – официальный канал». YouTube, <https://www.youtube.com/c/MariaMudryakSoprano>. Дата обращения: 12.08.2025.

«Официальный Instagram группы MEZZO». Instagram, <https://www.instagram.com/mezzokz>. Дата обращения: 11.08.2025.

Аменова, Дана. «Метрополитен Опера» и «Ковент-Гарден»: Мария Мудряк рассказала о своих мечтах». *Звезды, Театр, Музыка, Культура*, 11 декабря 2024 г. <https://kazpravda.kz/n/metropolitan-opera-i-kovent-garden-mariya-mudryak-rasskazala-o-svoih-mechtah/>. Дата обращения: 16 декабря 2024.

Amonson, Christi. "The Music Major Minute: Significance – A Singer's Super Power." *Classical Singer Magazine*, December 2, 2022. <https://www.csmusic.net/content/articles/the-music-major-minute-significance-a-singers-super-power/>. Accessed 15 December 2024.

Василенко, Ольга. «Классическая музыка в медиaprостранстве YouTube: проблемы и новые возможности». *Музыкальное образование и наука*, 2021, №2 (15). <https://cyberleninka.ru/article/n/klassicheskaya-muzyka-v-mediaprostranstve-youtube-problemy-i-novye-vozmozhnosti>. Дата обращения: 18 декабря 2024.

Elliott, Tamzin. "Slow Dissolve: What Lies Beyond the Classical/Popular Music Divide?" *San Francisco Classical Voice*, 2023. <https://www.sfcv.org/articles/feature/slow-dissolve-what-lies-beyond-classicalpopular-music-divide>. Accessed 20 December 2024.

Kiryayeva, Alina. "Mashing through the Conventions: Convergence of Popular and Classical Music in the Works of The Piano Guys." Doctoral Dissertation. Dissertations, Theses, and Capstone Projects, CUNY Graduate Center, September 2020. https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/4046/. Accessed 10 December 2024.

Li, Ang. "The Historical Evolution of the Popularization of Classical Music and the Development of the Fusion of Multiple Musical Styles." *Herança, City University of New York (CUNY)*, 2024. https://www.researchgate.net/publication/376959487_Historical_Evolution_of_the_Popularization_of_Classical_Music_and_the_Development_of_the_Fusion_of_Multiple_Musical_Styles. Accessed 18 December 2024.

Nyman, Inka-Maria. "Democratizing Opera: Accessibility to Opera in the Digital Age among Swedish-speaking Finns." *International Journal of Cultural Policy*, vol. 29, no. 6, 2023, pp. 786–800. Taylor & Francis Online, <https://doi.org/10.1080/10286632.2022.2114469>. Accessed 6 September 2025.

Hamilton, Gary Gerard. "Khatia Buniatishvili Is a Classical Music Superstar. Her New Album Honors Mozart – In Her Own Way." Associated Press, 2024. <https://www.entrepreneur-journal.com/khatia-buniatishvili-classical-music-superstar-her-new-album-honors-mozart-her-own-way>. Accessed 25 December 2024.

Pritchard, Stephen. "Fleurs Review – Carolyn Sampson's Sparkling Song Recital." *The Guardian*, 29 March 2015. <https://www.theguardian.com/music/2015/mar/29/fleurs-review-carolyn-sampson-sparkling-song-recital>. Accessed 15 December 2024.

Swarbrick, Dana, et al. "Collectively Classical: Connectedness, Awe, Feeling Moved, and Motion at a Live and Livestreamed Concert". *Music & Science*, 6, 2023. <https://doi.org/10.1177/20592043231207595>.

Swarbrick, Dana, Martin, Remy, Høffding, Simon, Nielsen, Nanette, and Vuoskoski, Jonna Katarina. "Audience Musical Absorption: Exploring Attention and Affect in the Live Concert Setting". *Music & Science*, 7, 2024. <https://doi.org/10.1177/20592043241263461>.

Vandenberg, Femke, and Michaël Berghman. "The Show Must Go On(line): Livestreamed Concerts and the Hyper-Ritualisation of Genre Conventions." *Poetics*, vol. 103, 2024, article 101782. Elsevier, <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2023.101782>. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304422X23000220>. Accessed 6 September 2025.

Vandenberg, Femke, Michaël Berghman, and Koen van Eijck. "'Wear Clogs and Just Act Normal': Defining Collectivity in Dutch Domestic Music Concerts." *Cultural Sociology*, vol. 15, no. 2, 2021, pp. 233–251, <https://doi.org/10.1177/1749975520961618>.

Williams, Nick. "Andrea Bocelli Breaks Down Unlikely Collabs With Dua Lipa, Ed Sheeran & More." *Billboard*, 19 October 2018. <https://www.billboard.com/music/pop/andrea-bocelli-si-collaborations-dua-lipa-ed-sheeran-8480565/>. Accessed 20 December 2024.

Xu, Bo. "From Virtual-Reality Fusion to Comprehensive Virtual: The Future of the Performing Arts." *Proceedings of the 2021 International Conference on Education, Humanity and Language, Art (EHLA 2021)*. ISBN: 978-1-60595-137-9.

Хуан, Хаорань. «Влияние академического вокального искусства на развитие культуры XXI века». <https://na-journal.ru/3-2022-kultura-iskusstvo/3552-vliyanie-akademicheskogo-vokalnogo-iskusstva-na-razvitie-kultury-xxi-veka>. Дата обращения: 19 декабря 2024.

References

- Amenova, Dana. “Metropolitan Opera’ i ‘Covent Garden’: Mariya Mudryak rasskazala o svoikh mechtakh.” [“Metropolitan Opera’ and ‘Covent Garden’: Maria Mudryak Spoke about Her Dreams.”] <https://kazpravda.kz/n/metropolitan-opera-i-kovent-garden-mariya-mudryak-rasskazala-o-svoih-mechtah/>. Accessed 16 December 2024. (In Russian).
- Amonson, Christi. “The Music Major Minute: Significance – A Singer’s Super Power.” *Classical Singer Magazine*, December 2, 2022. <https://www.csmusic.net/content/articles/the-music-major-minute-significance-a-singers-super-power/>. Accessed 15 December 2024.
- Dimash Qudaibergen – “My Way” (*Virtuosos 2025*). YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=q4V2bgvAq0E&list=RDq4V2bgvAq0E&start_radio=1. Accessed 11 Aug. 2025.
- Dimash Qudaibergen – *Channel Statistics*. *Social Blade*, https://socialblade.com/youtube/channel/UCGBxbj_RMKB22rhJnK9qReg. Accessed 11 Aug. 2025.
- Dimash Qudaibergen – *Channel Statistics*. *vidIQ*, https://vidiq.com/youtube-stats/channel/UCGBxbj_RMKB22rhJnK9qReg. Accessed 11 Aug. 2025.
- Dimash Qudaibergen – *Official Channel*. YouTube, https://www.youtube.com/c/DimashQudaibergen_official. Accessed 11 Aug. 2025.
- Elliott, Tamzin. “Slow Dissolve: What Lies Beyond the Classical/Popular Music Divide?” *San Francisco Classical Voice*, 2023. <https://www.sfcv.org/articles/feature/slow-dissolve-what-lies-beyond-classicalpopular-music-divide>. Accessed 20 December 2024.
- Hamilton, Gary Gerard. “Khatia Buniatishvili Is a Classical Music Superstar. Her New Album Honors Mozart – In Her Own Way.” *Associated Press*, 2024. <https://www.enterprise-journal.com/khatia-buniatishvili-classical-music-superstar-her-new-album-honors-mozart-her-own-way>. Accessed 25 December 2024.
- Huang, Haoran. “Vliyanie akademicheskogo vokalnogo iskusstva na razvitie kultury XXI veka.” [“The Influence of Academic Vocal Art on the Development of 21st-Century Culture.”] <https://na-journal.ru/3-2022-kultura-iskusstvo/3552-vliyanie-akademicheskogo-vokalnogo-iskusstva-na-razvitie-kultury-xxi-veka>. Accessed 19 December 2024. (In Russian).
- Kiryayeva, Alina. “Mashing through the Conventions: Convergence of Popular and Classical Music in the Works of The Piano Guys.” Doctoral Dissertation. *Dissertations, Theses, and Capstone Projects*, CUNY Graduate Center, September 2020. https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/4046/. Accessed 10 December 2024.
- Li, Ang. “The Historical Evolution of the Popularization of Classical Music and the Development of the Fusion of Multiple Musical Styles.” *Herança, City University of New York (CUNY)*, 2024. https://www.researchgate.net/publication/376959487_Historical_Evolution_of_the_Popularization_of_Classical_Music_and_the_Development_of_the_Fusion_of_Multiple_Musical_Styles. Accessed 18 December 2024.

Maria Mudryak – Official Channel. YouTube, <https://www.youtube.com/c/MariaMudryakSoprano>. Accessed 11 Aug. 2025.

MEZZO Kazakhstan – “It’s Now or Never (Live in Almaty).” YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=D4Ax_Bd8gLM. Accessed 11 Aug. 2025.

MEZZO Kazakhstan – Official Account. Instagram, <https://www.instagram.com/mezzokz>. Accessed 11 Aug. 2025.

MEZZO Kazakhstan – Official Channel. YouTube, <https://www.youtube.com/c/mezzokz>. Accessed 11 Aug. 2025.

Nyman, Inka-Maria. “Democratizing Opera: Accessibility to Opera in the Digital Age among Swedish-speaking Finns.” *International Journal of Cultural Policy*, vol. 29, no. 6, 2023, pp. 786–800. Taylor & Francis Online, <https://doi.org/10.1080/10286632.2022.2114469>. Accessed 6 September 2025.

Operalia Competition – Official Website. *Operalia*, <https://www.operaliacompetition.org>. Accessed 11 Aug. 2025.

OperaVision – Channel Statistics. *vidIQ*, <https://vidiq.com/youtube-stats/channel/UCLZLSvJjx18vM7v8RvyAgZw>. Accessed 11 Aug. 2025.

OperaVision – Official Website. *OperaVision*, <https://operavision.eu>. Accessed 11 Aug. 2025.

Pritchard, Stephen. “Fleurs Review – Carolyn Sampson’s Sparkling Song Recital.” *The Guardian*, 29 March 2015. <https://www.theguardian.com/music/2015/mar/29/fleurs-review-carolyn-sampson-sparkling-song-recital>. Accessed 15 December 2024.

Swarbrick, Dana, and Vuoskoski, Jonna Katariina. “Collectively Classical: Connectedness, Awe, Feeling Moved, and Motion at a Live and Livestreamed Concert.” *Music & Science*, 6, 2023. <https://doi.org/10.1177/20592043231207595>.

Swarbrick, Dana, Martin, Remy, Høffding, Simon, Nielsen, Nanette, and Vuoskoski, Jonna Katarina. “Audience Musical Absorption: Exploring Attention and Affect in the Live Concert Setting.” *Music & Science*, 7, 2024. <https://doi.org/10.1177/20592043241263461>.

Vandenberg, Femke, and Michaël Berghman. “The Show Must Go On(line): Livestreamed Concerts and the Hyper-Ritualisation of Genre Conventions.” *Poetics*, vol. 103, 2024, article 101782. Elsevier, <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2023.101782>. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304422X23000220>. Accessed 6 September 2025.

Vandenberg, Femke, Michaël Berghman, and Koen van Eijck. “‘Wear Clogs and Just Act Normal’: Defining Collectivity in Dutch Domestic Music Concerts.” *Cultural Sociology*, vol. 15, no. 2, 2021, pp. 233–251, <https://doi.org/10.1177/1749975520961618>.

Vasilenko, Olga. "Klassicheskaya muzyka v mediaprostranstve YouTube: problemy i novye vozmozhnosti." ["Classical Music in the YouTube Media Space: Problems and New Opportunities."] *Muzykalnoe obrazovanie i nauka*, 2021, no. 2 (15). <https://cyberleninka.ru/article/n/klassicheskaya-muzyka-v-mediaprostranstve-youtube-problemy-i-novye-vozmozhnosti>. Accessed 18 December 2024. (In Russian).

Williams, Nick. "Andrea Bocelli Breaks Down Unlikely Collabs With Dua Lipa, Ed Sheeran & More." *Billboard*, 19 October 2018. <https://www.billboard.com/music/pop/andrea-bocelli-si-collaborations-dua-lipa-ed-sheeran-8480565/>. Accessed 20 December 2024.

Xu, Bo. "From Virtual-Reality Fusion to Comprehensive Virtual: The Future of the Performing Arts." Proceedings of the 2021 International Conference on *Education, Humanity and Language*, Art (EHLA 2021). ISBN: 978-1-60595-137-9.

Бахтиярқызы Акерке¹, Желтыргузов Азамат²^{1,2}Күләш Байсейітова атындағы Қазақ Ұлттық Өнер Университеті (Астана, Қазақстан)

АКАДЕМИЯЛЫҚ ВОКАЛ ЖӘНЕ ОНЫҢ ХХІ ҒАСЫРДАҒЫ КЛАССИКАЛЫҚ МУЗЫКАНЫ НАСИХАТТАУДАҒЫ РӨЛІ

Аңдатпа. Академиялық вокал арқылы классикалық музыканы насихаттау ғылыми мәселесі ХХІ ғасырда өзекті сипатқа ие болып отыр. Бұқаралық мәдениеттің ықпалы мен цифрлық технологиялардың қарқынды дамуы классикалық өнердің сақталуы мен таралуын жаңа инновациялық тәсілдер арқылы қамтамасыз етуді талап етеді. Зерттеудің өзектілігі қазіргі жағдайда академиялық вокалды насихаттаудың кешенді стратегияларының жеткілікті деңгейде әзірленбеуімен түсіндіріледі. Жұмыстың ғылыми жаңалығы академиялық вокалды тек классикалық дәстүрдің сақтаушысы ретінде ғана емес, сонымен қатар мәдени мұра мен заманауи медиа-платформалардың арасындағы медиатор ретінде қарастыруында, соның ішінде жаһандық үрдістер контекстінде Қазақстан тәжірибесін талдаумен айқындалады. Зерттеудің әдіснамалық негізін аналитикалық, салыстырмалы әдістер, кейс-әдіс пен эмпирикалық әдіс, сондай-ақ, мәдениеттанулық тәсіл құрады. Аталған әдістер инновацияларды енгізу барысында мәдени құндылықтарды сақтау тетіктерін айқындауға мүмкіндік берді. Зерттеу нәтижелері академиялық вокалдың танымал жанрлармен, мультимедиялық форматтармен және онлайн-платформалармен тиімді өзара ықпалдаса алатынын көрсетті, бұл өз кезегінде, әсіресе, жастар арасында тыңдарман аудиториясын кеңейтуге ықпал ететінін көрсетеді. Қазақстандық жобаларды талдау классикалық және халықтық өнердің синтезінің жоғары тиімділігін, әсіресе, цифрлық таралым жағдайында растады. Зерттеудің практикалық маңыздылығы академиялық вокалды цифрлық ортаға бейімдеудің әдістемелік ұсынымдарын әзірлеумен айқындалады. Атап айтқанда, әлеуметтік желілерді, стримингтік сервистерді және виртуалды концерттерді қолдану мүмкіндіктері қарастырылады. Алынған нәтижелер классикалық музыканы ХХІ ғасырда дәріптеу стратегияларын қалыптастыруда орындаушыларға, педагогтарға және мәдени ұйымдарға қолданбалы тұрғыдан құнды болып табылады.

Түйін сөздер: академиялық вокал, классикалық музыка, насихаттау, цифрлық технологиялар, жанраралық өзара әрекеттесу.

Дәйексөз үшін: Бахтиярқызы, Акерке және Азамат Желтыргузов. «Академиялық вокал және оның ХХІ ғасырдағы классикалық музыканы насихаттаудағы рөлі». *Central Asia Journal of Art Studies*, т. 10, № 3, 2025, 95-118 б., DOI: 10.47940/cajas.v10i3.1020

Авторлар қолжазбаның соңғы нұсқасын оқып, мақұлдады және мүдделер қайшылығы жоқ екендігін мәлімдейді.

Bakhtiarkyzy Akerke, Zheltyrguzov Azamat

K. Baisseitova Kazakh National University of the Arts (Astana, Kazakhstan)

ACADEMIC VOCAL ART AND ITS ROLE IN THE POPULARIZATION OF CLASSICAL MUSIC IN THE 21ST CUNTURY

Abstract. The scientific problem of popularizing classical music through academic vocals is becoming especially relevant in the 21st century. The influence of mass culture and the rapid development of digital technologies require the search for innovative approaches to the preservation and dissemination of classical art. The relevance of the research is due to the insufficient development of comprehensive strategies for the popularization of academic vocals in modern conditions. The novelty of the work lies in considering academic vocals not only as a guardian of classical tradition but also as a mediator between cultural heritage and modern media platforms, including an analysis of Kazakhstan's experience in the context of global trends. The methodological basis comprised analytical, comparative, and statistical methods, a case method, and an empirical approach, as well as a cultural approach that enabled the identification of mechanisms for preserving cultural values when introducing innovations. The results show that academic vocals can effectively interact with popular genres, multimedia formats, and online platforms, which helps to expand the audience, especially among young people. The analysis of Kazakhstaniprojects has confirmed the high efficiency of the synthesis of classical and folk art, especially in the context of digital distribution. The practical significance of the research lies in the development of recommendations for the adaptation of academic vocals to the digital environment, including the use of social networks, streaming services, and virtual concerts. The findings can be used by performers, teachers, and cultural organizations in shaping strategies for popularizing classical music in the 21st century.

Keywords: academic vocal art, classical music, popularization, digital technologies, cross-genre interaction.

Cite: Bakhtiarkyzy Akerke, Zheltyrguzov Azamat. "Academic Vocal Art and Its Role in the Popularization of Classical Music in the 21st Century." *Central Asian Journal of Art Studies*, Vol. 10, No. 3, 2025, pp. 95-118, DOI: 10.47940/cajas.v10i3.1020

The authors have read and approved the final version of the manuscript and declare no conflicts of interests.

Автор туралы мәлімет:

Бахтиярқызы Акерке — Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің «Музыкалану және композиция» кафедрасының 3 курс докторанты (Астана, Қазақстан)

Сведения об авторе:

Бахтиярқызы Акерке — докторантка 3 курса кафедры «Музыковедение и композиция» Казахского национального университета искусств (Астана, Казахстан)

Information about the author:

Bakhtiarkyzy Akerke — 3rd year doctoral student of the Department of Musicology and Composition of the Kulyiash Bayseytova Kazakh National University of Arts (Astana, Kazakhstan)

ORCID ID 0009-0007-9215-0960.
E-mail: akerke.erke.1994@inbox.ru,

Желтыргузов Азамат Қайратұлы — «Вокалдық өнер» кафедрасының профессоры, Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университеті (Астана қаласы, Қазақстан)

Желтыргузов Азамат Қайратович — профессор кафедры «Вокальное искусство», Казахский национальный университет искусств (Астана, Казахстан)

Zheltyrguzov Azamat Kairatovich — Professor of the Department of Vocal Art, Kulyiash Bayseytova Kazakh National University of Arts (Astana, Kazakhstan)

ORCID 0009-0004-8754-1826
E-mail: azavocalkz@mail.ru,