

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теоретической
и социальной философии

Феномен дионисийства в рок-музыке второй половины XX века

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 5 курса 511 группы
направления 47.03.01 Философия
философского факультета
Штейнгауэр Дарьи Дмитриевны

Научный руководитель

канд. филос. наук, доцент

М. А. Богатов

Зав. кафедрой

д-р. филос. наук, профессор

В. Б. Устьянцев

Саратов 2018

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В дипломной работе мной были рассмотрены наиболее подходящие для философского анализа черты рок-музыки, не только ее место в культуре, но и в истории философской мысли, ее назначение: как игровой формы бытия и способа его познания. Рассмотрены ее такие основные черты: как карнавализация народной культуры, термин «дионисийство» Ницше, как многоуровневое противопоставление с «аполлоническим», для эстетических и психологических аспектов онтологии. Актуальность работы заключается в незавершенности процесса рок-культуры и недостаточном изучении этого феномена.

Степень научной разработанности темы исследования. Выбранная мной тема привлекала к себе внимание различных исследователей из разных областей науки: от музыкаведческих дисциплин до исторических. В рамках философии тема изучена недостаточно ни с теоретической, ни с практической стороны. Большинство работ посвящено контркультурной части рок-музыки и ее социологической составляющей, много работ, рассматривающих ее текстовую составляющую, интересную с точки зрения филологии; жанровые подсистемы активно изучаются в рамках музыкаведческих исследований.

При написании работы, мне помогли многие тексты Фридриха Ницше и исследователей, обращавшихся к его работам: Ж. Делез, А.Ф. Лосев, В.И. Иванов, М. Фуко. Рассмотрена работа Р.Барта «Избранные работы. Семиотика. Поэтика»¹, посвящённая проблеме семиотики культуры, П.И.Ильина «Постструктурализм конструктивизм постмодернизм»², его попытка обобщить постмодернистские учения, В.Беньямина «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости»³, поднимающая проблемы массового искусства, Ги-Эрнста Дебора «Общество спектакля»⁴, И. Бахофена «Матриархат»⁵. А также

¹Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М.: Прогресс, 1989. 616с.

²Ильин П.И. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. М.: 1996. 256с.

³Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: Немецкий культурный центр им. Гете. Медиум, 1996. 65с.

⁴Дебор Ги-Эрнст. Общество Спектакля. СТ.: 2000. 184с.

«Мифы народов Европы и Америки» Н, И. Девятайкина, Е.Ю. Лыкова, С.А. Мезина, Е.В. Смыкова⁶.

Рассмотрением «аполлонического» и «дионисийского» в разное время занимались многие философы и психологи: Ф.Шиллер⁷, Ф.В. Шеллинг⁸, А.Шопенгауэр⁹, А.Бергсон¹⁰, О. Шпенглер¹¹, З. Фрейд¹², К. Юнг¹³. Так для Бергсона противопоставление аполлонического и дионисийского это разделение рассудка и инстинкта (с точки зрения интуиции). Шпенглер видел в дионисийском фаустовские черты искусства, мужские и активные начала, аполлоническое для него женское и созерцательное. Делёз через сопоставление этих начал объединяет смысл и отсутствие смысла(бессмысленность) в единый дискурс, в котором они взаимно не исключают друг друга. Впервые эти понятия были введены Шеллингом, который разделял основы бытия и начала культуры, пытался выделить эти силы в сознании человека. Шиллер противопоставляет эти термины для деления наивной и сентиментальной поэзии. Фрейд и Юнг, так же в сознательном и бессознательном аспектах близки к данной концепции, которая используется до сих пор, к примеру, в работе А.С. Хахалина, с точки зрения нейрофизиологии, и принципа работы левого и правого полушария мозга¹⁴.

Элементы смеха были рассмотрены еще Аристотелем¹⁵. Изучением народной карнавальной культурой занимались М.М. Бахтин¹⁶, И. Гете¹⁷, неко-

⁵Бахофен, И. Материнское право. М.: Канон+, 1996.217-267с.

⁶Девятайкина Н.И., Лыкова, Е.Ю., Мезин, С.А., Смыков, Е.В. Мифы народов Европы и Америки. Саратов.: Эпохи и люди: диалог цивилизаций. Лицей, 2005.544с.

⁷Шиллер Ф. О возвышенном Собр. соч.: В 7 т. М., 1957. Т. 6.186с.

⁸Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М.: Мысль, 1998.608с.

⁹Шопенгауэр А. О воле в природе: Мир как воля и представление: Т.2 М.: Наука, 1993.669с.

¹⁰Бергсон, А. Собр. сочинений. 1913, Т. 1.224с.

¹¹Шпенглер О. Закат Европы. в 2т. Т.1. М.: Айрис-пресс, 2003.528с.

¹²Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение. 1990.448с.

¹³Юнг К.Г. Психология бессознательного. М.: Канон, 1994.319с.

¹⁴Хахалин А.С. Взгляды Ницше на музыку как верификация его философии. Институт Высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН М.: 2004.51с.

¹⁵Аристотель. Сочинения в четырех томах. М.: Том 2,1978.687с.

¹⁶Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. Собрание сочинений в 7-ми томах. Т.4(2). М.: «Языки славянских культур», 2010.516с.

¹⁷Гёте И. Собрание сочинений в тринадцати томах. Гослитиздат. М.: 1935, Т.11.510с.

торые аспекты есть у А.Данте в «Божественной комедии»¹⁸, Тэйлор Б. изучал творчество М.М. Бахтина¹⁹.

Мной были рассмотрены работы таких авторов как: В.Н. Сыров, который рассматривает в своей работе «стилевые метаморфозы рока или путь к третьей музыке», развитие стиля рок-музыки и его жанров, поднимает проблему гомогенизации и коммерциализации музыкальных направлений, анализирует стилевые характеристики самых ярких рок-исполнителей и их творчества. Так же в области изучения жанров и музыкального разделения стоит отметить В.И. Мартынова. Социологией музыки занимались Адорно²⁰, Кнабе²¹, Конен²². Социальные и антропологические феномены рассмотрены такими авторами как: Отрега-и-Гассетом.Х²³, Г. Лебоном²⁴, Леви Строссом²⁵. Суханцева В.К. в работе «Музыка как мир человека» рассматривала музыку как генезис посредством антропологических черт²⁶.

Козлов А.С. в своей работе «рок: истоки и развитие»²⁷ пишет, что изучение рок-музыки в России долгое время не могло развиваться из-за ее запрета, и поэтому не было выпущено ни одной серьезной работы, написанной профессионалами и мыслителями. Козлов высоко оценивает исследователей западного рока среди наших соотечественников: считает, что на Западе, где все происходило у них перед глазами, они восприняли эти явления слишком поверхностно и не впадали в глубокий анализ феномена рок-музыки. Многими специалистами «рок –музыка» воспринимается только как явление социальное или музыкальное. Большинство определений, касающихся стиля, жанра музыки и его характеристик носят временный характер, отношением ко многим исполнителям

¹⁸ Данте А. Божественная комедия. М.: Наука, 1967.628с.

¹⁹ Taylor V. Bakhtin Carnival and comic theory. [text] PhD thesis University of Nottingham, 1995.352с.

²⁰ Адорно Т. Избранное: Социология музыки. М.: 1999.345с.

²¹ Кнабе Г.С. Феномен рока и контркультура. Вопросы философии, 1990. №8.39-61с.

²² Конен В.Д. Третий пласт: Новые массовые жанры в музыке 20 века. Советская музыка. М.:1994.160с

²³ Отрега-и-Гассет. Х. Восстание масс. М.: 2002.509с.

²⁴ Лебон Г. Психология народов и масс. СПб.: 1995.256с.

²⁵ Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.512с.

²⁶ Суханцева В.К. Музыка как мир человека. От идеи вселенной – к философии музыки. К.: Факт, 2000.176 с.

²⁷ Козлов. А.С. Рок: Истоки и развитие. М.:1998.245с.

меняется, то, что сначала было новаторским превращается в классику, или те группы, которые изначально проявляли рок-стиль уходят со временем в другой стиль по причине коммерциализации и массовости.

Из музыкантов просматривались тексты Дж. Моррисона²⁸.

Изучены статьи таких авторов как: И.В. Кузьмичева, В.Х. Гильманова «рок искусство и дионисийство»²⁹, Константинова А.С, Константинов А.В. «Дырка от бублика как предмет «русской рокологии»»³⁰, С.В. Свиридова «магия языка»³¹, работа Обатнина «Иванов-мистик»³², Лифинцева Т.П. «Образ Диониса в философии Ницше»³³, Н. В. Дорфман «Теория карнавала М.Бахтина в контексте коллективного бессознательного»³⁴.

Объект исследования. Феномен дионисийства в рок-музыке.

Предмет исследования Рок-музыка как феномен второй половины XX века.

Целью исследования является рассмотрение феномена рок-культуры через сравнительный анализ «аполлонического» и «дионисийского», выявить схожие черты с карнавальной культурой, рассмотреть исторические этапы развития рок-культуры на Западе и в СССР, кратко оценить ее родственные черты с философий постмодерна.

²⁸Моррисон Д. Американская ночь. М.: 2001.235с.

²⁹Кузьмичев И.В. Гильманов, В.Х. Рок искусство и дионисийство. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта, 2013 Вып№8.84-89с.

³⁰Константинова С.А., Константинов, А.В., Дырка от бублика как предмет «русской рокологии». Русская рок-поэзия: текст и контекст. Тверь.:1999, вып№2.9-15с.

³¹Свиридов С.В. Магия языка. Поэзия Башлачева русская рок-поэзия: текст и контекст. Тверь.: 2000. Вып. №4. 57-59с.

³²Обатнин Г.В. Иванов-мистик. М.: Новое литературное обозрение, 2000.240с.

³³Лифинцева Т.П. Образ Диониса в философии Ницше: Трагедия мыслителя. История философии. Вып.8. М.: ИФ РАН, 2001.45-56с.

³⁴Дорфман Н.В. теория карнавала М. Бахтина в контексте коллективного бессознательного. В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по матер. XVIII междунар. науч.-практ. конф. Часть II. – Новосибирск: СибАК, 2012.128-138с.

Задачи: выделить социальную обусловленность развития рок-культуры и основные причины явления контркультуры, взаимообусловленность с философией постмодерна.

Подробно рассмотреть «дионисийские» и «аполлонические» термины, выделить их черты и противоречия, рассмотреть взгляды Ницше на музыку как метафизическую основу бытия.

Обозначить основные черты карнавальной культуры и их слияние с рок-культурой.

Проследить распространение массовой культуры как продукта коммерциализации.

Для рассмотрения онтологии рок-музыки в данной работе инструментами будут аполлонические и дионисийские черты в ней.

В качестве методологической базы исследования был выбран мифо-эпический, диалектический и сравнительный метод.

Теоретическая значимость исследования. Для современной философской мысли музыка является еще одним способом познания и рефлексии для изучения онтологических проблем с помощью эстетических феноменов. Музыка предстает как целостное явление мира, вскрытием его «космичности» давно привлекает внимание философов, от Пифагора до Ницше. Так как в музыке открываются все новые генезисные и бытийные структуры, изучение ее приковывает к себе активное внимание и требует постоянного переосмысления.

Практическая значимость исследования заключается в расширении представлений о музыке, ее философских и эстетических элементов, использование которых приведет к более глубокому анализу в области современной философии и истории философии.

Научная новизна выпускной квалификационной работы содержится в выделении черт рок-музыки с точки зрения философии Ф. Ницше, воззрений Бахтина на культуру, выведение схожести множества явлений, выражающих в себе человеческую потребность в психологической разрядке и необходимости в эстетической самореализации, рефлексии, посредством творчества, вариативности в изучении и познании мира через игровой аспект.

Положения, выносимые на защиту:

1. Смех, как и рок-культура являются формами выражения эпохи и народного самосознания. Основная идея рок-музыки и культуры это не примитивное ее описание с точки зрения социологии и бунта, но в ней ярко выражено стремление к бесконечному обновлению культуры и мира во временно-пространственном континууме, а так же она обладает способом психологической разрядки, корни и потребность в которой уходит во времена магических оккультных обрядов, рок-культура это отражение эпохи конца 20-века и способ рефлексии в рамках постмодернистского дискурса.
2. Ницше предвосхитил свое время и обладал отличной интуицией в музыке. Его философия нашла отражение во многих аспектах постмодернистской философии. Дионисийство изначально было генезисом рок-музыки, которая обладала стихийностью и ницшевской страстью. Она обладала огромной энергетической силой воздействия на аудиторию, и имела собственное мировоззрение. На протяжении истории каждая эпоха ищет формы своего выражения самосознания, благодаря которой ей легче посмотреть на себя. В античности наиболее отчетливо можно было увидеть себя в трагедии, в Средневековье и Ренессансе в народно-смеховой культуре, во второй половине 20-го века молодежные течения пытались посмотреть на себя через создание и разрушение, воплощенные в рок-культуре и музыке. Музыка не единожды

пытается выразить себя и свое время, как во времена Ницше и Вагнера через нее пытался выразиться немецкий дух.

3. Как и музыка Вагнера, рок-музыка утрачивает свои лучшие черты под силой капиталистического общества и господством масс-культуры.

Структура работы. Определяется ее целью и поставленными задачами. Работа состоит из трех глав: 1. Карнавальная культура Средних веков и Возрождения, 2. Понятие музыки в философии Фридриха Ницше, 3. Рок-музыка как самостоятельный феномен культуры.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** обосновывается актуальность темы исследования, раскрывается степень ее научной разработанности, определяются цель и основные задачи, характеризуются теоретико-методологические основы, а также формулируются положения, выносимые на защиту.

Первая глава **«Карнавальная культура Средних веков и Возрождения»** посвящена анализу особенностей карнавальной культуры, выделению философского и метафизического мировоззрения карнавальной народной культуры, взаимосвязи с феноменом рок-культуры.

В первом параграфе *«Основные характеристики понятия карнавальной культуры»* происходит анализ основных карнавальных черт, выделяются такие понятия как амбивалентность народной культуры, ее гротескные и смеховые аспекты, ощущения исторического времени, и его переход из вертикальной плоскости в горизонтальную, ее взаимосвязь с христианскими и языческими праздниками, рассматривается ее игровая составляющая: как построение альтернативного бытия и создание параллельной культуры противопоставляемой

официальности, рассматривается зарождение утопических и гуманистических идей.

Во втором параграфе *«Карнавальные черты в феномене рок-музыки»* рассматривается схожесть множества явлений народной карнавальной культуры, воплощённой в рок-музыке, наличие амбивалентности, Цикличность в рок-музыке не круговая, но, как и в утопических стремлениях карнавала стремится вперед в будущее. Рок-культура, как и народно-праздничная создавалась на изломе времени для того, чтобы почувствовать иллюзию свободу и изобилия, именно те же ощущения хотели испытать представители рок культуры, и для этого она и зарождалась. Как и в карнавальной культуре, рок-культура возникла в попытках преодолеть чувство отчуждения, и оторванности от своей человеческой природы. И в карнавале, и в роке это утопически-идеальное и реальное сливались, объединялись, но всегда это носит только временный характер. Дешифровка символов и мотивов, как в психологии, так и в карнавальной культуре, а затем в рок-музыке будет активно наблюдаться в текстах и образах рок-музыкантов. В смехе народной культуры и рок-музыке второй половины двадцатого века сознание пытается выразить свое радикальное настроение, предчувствие умирающей эпохи, старой власти и правды. Возвыситься над временем была одной из основных целей в рок-культуре.

Вторая глава **«Понятие музыки в философии Фридриха Ницше»** посвящена воззрениям Ф. Ницше на музыку и её философского осмысления через понятие дионисийского и аполлонического. Выявляется сходство дионисийского и рок-музыки.

В первом параграфе *«Аполлоническое и дионисийское начала»* рассматриваются основные определения терминов Ф. Ницше, его осмысления музыки, искусства в рамках эстетики, музыка как основа мироздания и его философии. Рассматривается его работа «Рождение трагедии».

Во втором параграфе *«Дионисийские черты в феномене рок-музыки»* рассматриваются такие дионисийские черты в рок-музыке как стихийность, экста-тичность, связь с землей, наивность восприятия действительности, мифологи-ческие аспекты.

В третьей главе **«Рок-музыка как самостоятельный феномен культуры»** рассматривается феномен рок-музыки, основные черты и зарождение рок-культуры, ее взаимосвязь с дионисийством, карнавальной культурой и постмодернизмом, особенности развития на западе и в СССР.

В первом параграфе *«Зарождение рок-музыки»* рассматривается истори-ческое развитие рок-музыки, причины, предшествующие появлению феномена.

Во втором параграфе *«Основные черты и идеи рок-музыки»* выделяются основные черты и особенности, такие как амбивалентность, гротескность, сюр-реалистичность и другие карнавальные черты, контркультура, попытка созда-ния альтернативной культуры, дионисийская стихийность, способ игрового освоения бытия, рок-культура как феномен, возникший в рамках постмодер-нистской философии. Таким образом, характерными чертами рок-музыки яв-ляются: плюрализм, изменчивость, нестабильность, эклектизм, фрагментар-ность, прерывность с периодами спада, она находится в рамках полилогическо-го дискурса постмодерна, обладает широким спектром различных смыслов. Своими характеристиками она вписывается в философию постмодерна и явля-ется ее порождением. Основным аксиологическим назначением рок-музыки станет ее игровая форма как способ бытия, рефлексии, и его познания, с помо-щью инструментов текста: таких как интертекст, который часто используется рок-авторами, и контекст, рок-музыка осмысливается в рамках семиотики и гер-меневтики.

В третьем параграфе *«Закат и коммерциализация рок-музыки»* рассмат-ривается закат рок-культуры под воздействием экономических причин, жела-нием стать коммерчески прибыльным искусством, рок-музыка утрачивает свои

лучшие черты и из дионисийской музыки превращается в аполлоническую, под воздействием масс-культуры и капиталистического общества.

В заключении выпускной квалификационной работы подведены итоги, обобщены результаты в проведённом анализе рок-музыки, ее дионисийской составляющей. Делается вывод о том, что рок-культура со своей рок-музыкой, карнавальная народная культура, золотой период и пробуждение дионисийского духа, является в онтологии явлением отчасти случайным, но социально и культурно обусловленным, с закономерной периодичностью как некий выхлоп. Период человеческой активности не отличается длительностью и сменяется пассивностью. Для того, чтобы искусство и музыка была дионисийской ей нужно отражать реальные чувства и эмоции, быть стихийной, а не искусственно выразить их, отдавая дань моде, и ставить своей задачей собственное экономическое благополучие, не изображать того, чего на самом деле нет.

Что касается Ницше, то он своими идеями заложил фундамент культурологических воззрений, которые затем развивали постмодернисты, предвосхитил кризис западной культуры.

Если брать в расчет временной-континуум всех эпох, то рок-культура останется в нем уже навсегда, независимо от дальнейшего своего развития или даже при полном рассеивании феномена как такового. Рок-культура попыталась создать альтернативную реальность, свое неконформистское бытие.