

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра музыкально-
инструментальной подготовки

ТВОРЧЕСТВО АВТОРА-ИСПОЛНИТЕЛЯ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студента V курса 551 группы
направления 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(профиль «Эстрадно-джазовое пение») Института искусств

ЛИТОВКИНА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Саратов 2019

Введение

Несмотря на внушительное количество научных исследований в разных областях науки, большая часть такого феномена человека как творчество всё ещё находится за пределами изученного. Поскольку всеми признаётся тот факт, что творческая деятельность человека есть движущая сила культуры, вопросы, связанные с проблемой творчества, по-прежнему остаются самыми актуальными и востребованными.

Музыкальное творчество традиционно понимается как один из типов художественной деятельности. Своёобразием индикатором, посредством которого выкристаллизовываются разнообразные виды и формы музыкального творчества, можно считать историю и комплекс связанных с ней понятий. Фактически история музыкального творчества есть история творящих её людей. И потому изучение творческой личности в контексте культуры, а культуры в контексте исторической эволюции творческой личности – два важнейших аспекта в постижении человеческой сущности. Отдельного внимания заслуживает феномен автора-исполнителя, так как творческая личность не только генерирует произведения искусства, но и сама запечатлевается в них, органично входит в художественный мир музыкального произведения.

Место музыкального творчества в культуре определяется тем значением, которое имеет в общественном сознании пласт человеческих эмоций и переживаний. И хотя современную культуру не без основания называют «визуальной», есть не меньше оснований считать её «акустической» культурой, поскольку музыка заполняет собой практически все сферы жизнедеятельности человека – производство и быт, политику и спорт, массовые коммуникации и досуг, религию и медицину. Музыка более органично, по сравнению с другими видами искусства, способна передавать тончайшие нюансы эмоционального состояния личности. Этим объясняются присущие музыке большие возможности в воздействии на внутренний мир человека. Использование этих возможностей зави-

сит от художественного уровня создаваемых произведений, а также от особенностей их восприятия, что, в свою очередь, во многом определяется характером осуществления процесса музыкального творчества, эстетической деятельностью музыканта и слушателя, а также от объективных социокультурных факторов.

Вышеизложенное подтверждает актуальность темы выпускной квалификационной работы «Творчество автора-исполнителя как феномен современной музыкальной культуры» и определяет её **цель**: изучение творчества автора-исполнителя как феномена современной музыкальной культуры.

В соответствии с целью исследования в работе были поставлены следующие **задачи**.

1. Познакомиться с понятием музыкального творчества, изучить его структуру и функции.
2. Представить особенности музыкального творчества в условиях современной массовой культуры.
3. Дать характеристику творческой личности автора-исполнителя.
4. Показать место музыкально-творческой деятельности автора-исполнителя в современной культуре.

Методологическую основу выпускной квалификационной работы составили теоретические труды и исследования в области общей и музыкальной психологии: Назайкинского Е. В., Петрушина В. И., Рубинштейна С. Л., Теплова Б. М. и др.; в области музыкознания: Асафьева Б. В., Медушевского В. В., Метнера Н. К. и др.; в области социологии искусства: Адорно Т. В., Борева Ю. Б., Недельской, М. В., Овчинникова В. Ф. и др.

Методы исследования: анализ, систематизация научной литературы.

Структура работы соответствует логике исследования, предполагает разделение на введение, две главы, четыре параграфа, заключение, список использованных источников.

I. Музыкальное творчество в контексте современной культуры

1.1 Музыкальное творчество, его структура и функции

Музыкальное творчество является одной из наиболее ярких разновидностей творчества в целом, интерес к изучению особенностей которого с каждым годом все более возрастает.

В системе современных гуманитарных наук трудно встретить более сложный и интересный предмет исследования, нежели творчество, в характеристиках которого обычно противопоставляются два подхода: идеалистический, трактующий творческий процесс как нечто бессознательное, иррациональное и даже мистическое, и диалектико-материалистический, указывающий на определённые логические закономерности в нём.

Очевидно, что феномен творчества и творческой личности должен рассматриваться при помощи обобщения данных, накопленных различными научными дисциплинами: философией, психологией, искусствоведением, эвристикой. К числу современных учёных, посвятивших свои труды изучению этой проблемы, относятся: Г. Альтшуллер, Р. Арнгейм, Л. Выготский, Дж. Гилфорд, Я. Пономарев, Т. Рибо, С. Рубинштейн, П. Энгельмейер, П. Якобсон и другие. Однако до сих пор в науке нет единства мнений относительно вопросов, касающихся как творчества в целом, так и музыкального творчества в частности.

По мнению Шумской И. М., музыкальное творчество может анализироваться в двух направлениях. В первом случае под *музыкальным творчеством* подразумевается процесс создания новых элементов музыкальной культуры (непосредственно музыкальных произведений, вариантов их исполнения и научных трудов, посвящённых музыкальному творчеству), во втором – явление культуры, включающее в себя совокупность музыкально-творческих продуктов, созданных за определённый период времени в рамках отдельной культурной системы (цивилизации, страны, общества, эпохи).

Шумская И. М. отмечает, что, с одной стороны, статус явления культуры

музыкальное творчество обрело не сразу, а лишь в процессе долгого эволюционного развития. С другой стороны, сам творческий процесс всегда протекает в тесной взаимосвязи с культуuroобразующими факторами, ввиду чего нам представляется целесообразным последовательный анализ музыкального творчества и как процесса, и как явления культуры [66, 5].

Музыкальное творчество выступает как весьма значимое явление художественной культуры, роль которого заметно возросла в последние десятилетия. Активное творческое начало в человеке и формы его последующего воплощения в сфере музыкального творчества в частности служат основой развития культуры, её движущей силой. Кроме того, музыкальное творчество как вид художественной деятельности предоставляет личности широчайшие возможности в области приобщения к духовной культуре, формирования эстетических вкусов и ценностных ориентаций, реализации творческого потенциала, социализации и коммуникации.

1.2 Музыкальное творчество в условиях массовой культуры

Значительное повышение интенсивности жизни человека и усложнение динамики социальных процессов, которые происходили на протяжении XX столетия, содействовали тому, что в системе художественной культуры обозначился ряд новых тенденций. Во-первых, это возвращение к художественному синкретизму, воплощённое в современном сценическом и кинематографическом искусстве, перформансах, хэппенингах, массовых шоу. Во-вторых, подтверждение на научном уровне синергетичного или нелинейного хода развития культуры. И, в-третьих, неоспоримость такого нестандартного явления, как технократизация и возрастание роли массовых коммуникаций в культуре. Все это нашло своё соответствующее воплощение и в сфере музыкального творчества [66, 65].

Явление массовой культуры, занимающее сейчас приоритетное место в системе художественного творчества, с одной стороны, ставит творческую

личность музыканта в жёсткие условия, делая его зависимым от материальной стороны творческой деятельности и в определённом смысле подчинённым массовым предпочтениям, но, с другой стороны, предоставляет ему более широкий выбор как сферы деятельности, так и методов, используемых в музыкально-творческом процессе.

В настоящее время музыкальное творчество обнаруживает тесную взаимосвязь с другими видами творческой деятельности (такими, в частности, как театральное и литературное творчество), вовлечёнными в процесс возвращения к художественному синкретизму. Данное явление развивается в соответствии с наметившимся в современном обществе переходом к новой, постиндустриальной эпохе, отличающейся глобальной информатизацией и усилением роли массовой культуры.

II. Музыкальное творчество автора-исполнителя

2.1 Творческая личность автора-исполнителя и её характерные черты

Основным элементом культурогенеза, рассматриваемого в контексте социокультурной реальности, выступает личность с её характерными особенностями и уникальными творческими способностями. На первый взгляд, споры относительно понятия «творческая личность» лишены не только практической, но и эвристической ценности, поскольку совершенно очевидно, что здесь имеется в виду человек, занимающийся тем или иным видом творческой деятельности. Такое понимание вполне вписывалось в рамки житейской логики и до определенного времени являлось вполне удовлетворительным. Однако развернувшаяся в индустриально развитых странах мира научно-техническая революция заставила ученых по-новому переосмыслить проблему творческой личности. С одной стороны, можно попытаться раскрыть это понятие через совокупность свойств, обусловленных наиболее общей моделью специфики творческой

деятельности. В частности, в научной литературе отмечается, что творческая личность всегда социально активна, поскольку сам процесс творчества есть процесс создания качественно новых материальных и духовных ценностей. С другой стороны, определение изучаемого понятия может исходить из анализа личностных свойств субъекта творческой деятельности.

Сегодня в объяснении дефиниции «творческая личность» наблюдается некоторый антагонизм. Так, в традиционном научном понимании под творческой личностью подразумевался индивид, обладающий художественными, научными или технико-изобретательскими способностями и навыками. Вместе с тем, многие современные учёные склонны называть творческой личностью практически любого человека, проявляющего в своей деятельности неординарность мышления и элементы новаторства. При этом подчеркивается мысль о том, что каждый человек потенциально является творческой личностью, и более того, он обязан развивать и стимулировать собственный творческий потенциал.

Ключевая особенность творческой личности – композитора – заключается в неповторимом сочетании всех упомянутых свойств, которое обуславливает его индивидуальность. Каждая из составляющих музыкального таланта представляет собой не что-то изолированное, а лишь один из элементов интегрированного конгломерата качеств, присущих данной личности. Стимулируя друг друга, эти составляющие дают тот особый, качественно неповторимый сплав творческих возможностей личности, вследствие которого достигается возможность создавать новые музыкальные произведения.

Композитор как создатель художественного произведения издавна интересуется наукой. Об этом свидетельствует большая музыковедческая литература, посвященная творчеству композитора, реконструкции его творческой судьбы. Однако сегодня становится ясно, что творческая личность не только генерирует произведения искусства, но и сама запечатлевается в них, материализуется в звуках, органично входит в художественный мир музыкального произведения и

именно в таком виде появляется перед аудиторией. Поэтому актуальной становится проблема автора и, в частности автора-исполнителя [20].

По мнению Л. П. Казанцевой, автор – очень непростое, многозначное понятие. Он – отнюдь не «копия», не «фотография» композитора. Он – своего рода «легенда» композитора о себе самом, частица авторского «я», перевоплощающаяся в элемент художественной системы и подчиняющаяся её законам. Автор, которого мы слышим, – особенная личность. Он хранит в себе «память» о других ипостасях композитора, в нем продолжают жить фундаментальные свойства автора-творца и автора биографического. Это обстоятельство становится залогом единства, константности автора, его способности противостоять многообразию жанровых требований и стилевых влияний.

Автор, которого мы слышим, в большой мере сохраняет свое единство, когда творческая личность не только сочиняет музыку, но занимается другим видом творческой деятельности, например, исполнительской.

2.2 Место музыкально-творческой деятельности автора-исполнителя в современной культуре

Примерно в середине XX века родился новый музыкальный жанр, который можно охарактеризовать как поющую поэзию, – авторская песня. Главная отличительная особенность данного жанра в том, что автор текстов является автором музыки и исполнителем в одном лице. А также для этого жанра были характерны приоритет текстов над музыкой и гитарный аккомпанемент. Авторская песня – это песни с легко запоминающимися мелодиями, которые можно петь даже речитативом, отчего они не утрачивают своей прелести, а словно обретают ещё большую значимость.

Авторскую песню отличали такие качества, как мелодичность, доверительность интонации, простая аранжировка: только голос и гитара, сближающая её со сферой уютного любительского музицирования (таковы, например, многие песни Ю. Визбора, А. Дольского, Б. Окуджавы). Или, напротив, её вы-

разительность заключалась в страстности, порой даже надрыве, в обращённости к самым болезненным темам общественной жизни, к проблемам человеческой дружбы, надёжности, честности (как у В. Высоцкого, А. Галича). Авторские песни были своеобразным жизнеутверждающим гимном своего времени.

В XXI веке мы можем наблюдать новые процессы, затрагивающие автора-исполнителя и жанр авторской песни. Так, например, современный автор-исполнитель Всеволод Новопашин считает, что сегодня границы понятия «авторская песня» размываются. Авторская песня – это песня, написанная в едином порыве музыки и стихов, не обязательно одним автором. Кроме того, яркие исполнители могут перевешивать центр авторства в свою сторону, то есть авторство – интеллектуальная собственность – появляется не только в виде авторства на музыку и стихи, но и в том случае, когда исполнитель создаёт новую интерпретацию песни, которая уже имела свою историю [43].

Появление и популяризация во второй половине XX века авторов-исполнителей и их песен, по содержанию охватывающих круг «вечных тем», способствовало кристаллизации нового музыкального жанра – авторской песни. Творчество авторов-исполнителей и сегодня популярно как среди людей старшего поколения, так и среди молодёжи. Самыми яркими современными авторами-исполнителями являются: Александр Розенбаум; Сергей и Татьяна Никитины; Вероника Долина; Олег Митяев; Сергей Трофимов (Трофим); Семён Слепаков. Большинство из названных бардов начинали свой творческий путь ещё в советские времена.

Авторская песня – это альтернатива бездумной, а иногда и откровенно пошлой современной попсе. Лучшие авторские песни позволяют задуматься о таких вечных ценностях, как любовь, дружба, верность, достоинство и честь.

Заключение

Настоящее исследование посвящено изучению творчества автора-исполнителя как феномена современной музыкальной культуры. В соответствии с поставленными в работе задачами были сделаны следующие выводы.

С научной точки зрения музыкальное творчество рассматривается в двух направлениях: 1) процесс создания новых элементов музыкальной культуры (непосредственно музыкальных произведений, вариантов их исполнения и научных трудов, посвящённых музыкальному творчеству); 2) явление культуры, включающее в себя совокупность музыкально-творческих продуктов, созданных за определённый период времени в рамках отдельной культурной системы (цивилизации, страны, общества, эпохи).

Музыкальное творчество как процесс – это вид художественной деятельности, связанной с восприятием, переработкой и ретрансляцией художественной информации, отображаемой в самих музыкальных произведениях или их интерпретации. Эти дефиниции составляют структуру музыкально-творческого процесса. В качестве средства отображения человеческих чувств используются музыкальные звуки, которые, в свою очередь, есть результаты сочетания индивидуальной творческой деятельности человеческого сознания и той или иной степени развития художественной культуры конкретного общества.

Музыкальное творчество как явление культуры включает в себя понятие музыкального искусства и является составным элементом музыкальной культуры. Основой содержания музыкального творчества в этом случае становятся интонационные образцы, которые проявляются через мысли и чувства музыканта (как композитора, так и исполнителя). Другими компонентами музыкальной выразительности становятся мелодия, лад, гармония и ритм, метр и темп, динамические оттенки, инструментовка и т. д. Музыкальное творчество, как часть музыкальной культуры, содержит в себе жанровую структуру, а его стержневой основой является стиль.

Музыкальное творчество выполняет ряд важных функций, содействующих развитию личности и её самоопределению в обществе: общественно-преобразующую, познавательную, художественно-концептуальную, информационную и коммуникативную, воспитательную, внушающую или суггестивную, эстетическую, гедонистическую. При всем многообразии функций исключительная способность музыки – говорить с людьми на «непосредственном языке души», обращаясь к сфере подсознания.

Среди новых тенденций в системе современной художественной культуры исследователи выделяют следующие: 1) возвращение к художественному синкретизму, воплощённое в современном сценическом и кинематографическом искусстве, перформансах, хэппенингах, массовых шоу; 2) подтверждение синергетичного или нелинейного хода развития культуры; 3) неоспоримость технократизации и возрастание роли массовых коммуникаций в культуре. Сегодня приоритетную роль в жизни людей играет культура массовая, которая ставит творческую личность музыканта в жёсткие условия, делая его зависимым от материальной стороны творческой деятельности и подчинённым массовым предпочтениям. С другой стороны, творческой личности в современном мире предоставляется широкий выбор, как сферы деятельности, так и методов, используемых в музыкально-творческом процессе.

Под творческой личностью в традиционном научном понимании подразумевается индивид, обладающий художественными, научными или технико-изобретательскими способностями и навыками. Сегодня в объяснении дефиниции «творческая личность» наблюдается новая тенденция. Многие учёные склонны называть творческой личностью практически любого человека, проявляющего в своей деятельности неординарность мышления и элементы новаторства. Среди основных характеристик творческой личности называют независимость и самостоятельность; склонность к риску; активность; любознательность; неутомимость в поисках; неудовлетворенность существующим (методами, традициями), стремление изменить существующее; нестандартность мышления;

готовность принимать решения; способность к предвидению. Неповторимое сочетание этих свойств обуславливает индивидуальность творческой личности.

Современные исследователи утверждают, что творческая личность музыканта не просто генерирует произведение искусства, но и сама запечатлевается в них, материализуется в звуках, органично входит в художественный мир музыкального произведения и именно в таком виде появляется перед аудиторией. Автор, которого мы слышим, – особенная личность. Он хранит в себе «память» о других ипостасях композитора, в нем продолжают жить фундаментальные свойства автора-творца и автора биографического. Это обстоятельство становится залогом единства, константности автора, его способности противостоять многообразию жанровых требований и стилевых влияний. В большей мере это касается автора-исполнителя.

Несмотря на то, что феномен автора-исполнителя в музыкальной культуре существовал и ранее, в XXI веке он приобретает массовый характер. Зародившись в середине XX века в дружеских компаниях как «форма духовного общения единомышленников», с налётом некой элитарности, новый жанр авторской песни более чем за пол века не просто вышел на концертную сцену, а стал массовым явлением современной культуры. Феномен отечественного автора-исполнителя пока недостаточно исследован. Его осмысление на современном этапе связано с изучением вопросов соотношения самодеятельного и профессионального музыкального творчества, уникальности исполнительской интерпретации музыкального произведения, стилевой принадлежности музыкального творчества и другими.

Настоящее исследование не претендует на завершенность. Оно представляет собой всего лишь попытку прикоснуться к проблеме творчества автора-исполнителя как феномена современной музыкальной культуры.