

УДК 78+379.8]:316.723-053.81

Р. В. Шевко

Музыкальное творчество как элемент досуговой деятельности молодежных субкультур

Обосновывается специфика музыкального творчества в процессе осуществления досуговой деятельности в субкультурной среде. Рассматриваются особенности возникновения разнообразных творческих практик в молодежных субкультурах, условия обеспечения их устойчивости от неблагоприятного влияния внешней среды. Подчеркивается, что творческая деятельность, реализуясь в социокультурной среде, способствует самоактуализации и самоутверждению личности, развитию социально значимых навыков и умений, необходимых молодым специалистам.

Одной из основных функций субкультуры, помимо социализации, является структурирование времени – организация свободного времени (досуга) внутри субкультурной среды. Субкультурная музыка в данном случае может являться как предметом досуговой деятельности (непосредственно музыкальное творчество), так и ценностным наполнением иной субкультурной деятельности. Две эти функции непосредственно взаимосвязаны и имеют четкое взаимовлияние. Сфера отдыха личности, среда ее творческой самореализации, хобби и увлечения оказывают всестороннее влияние на развитие человека и являются частью общего социализационного процесса.

Отметим, что в традиционном понимании музыкальное творчество представляет собой конкретный вид художественной деятельности, проблемное поле которого принадлежит искусствоведению и эстетике. Однако подобное понимание не является исчерпывающим ввиду того, что музыкальное сочинительство и исполнительство представляют собой комплексные многоуровневые системы взаимодействующих элементов, которые обуславливаются не только конкретными творческими практиками, но и социально-историческим контекстом. В этом случае музыкальное творчество становится предметом социологии искусства (музыки), исследующей всевозможные проявления духовной деятельности человека в ее наиболее существенных и социально апробированных формах.

Очевидно, что социология искусства и вся совокупность связанных с ней понятий не только применимы к музыкальному творчеству, но и представляют собой специфический инструментарий, посредством которого могут быть идентифицированы характерные черты подобного рода творчества: от субкультурных жанровых стилей до ее глобально-исторических проявлений.

Социология творчества (в данном случае – социология музыки) является научным подходом к изучению креативных, культуросозидательных процессов, возникающих как при межличностном, так и при межгрупповом социальном взаимодействии. По этой причине изучение места и роли личности в осуществлении различного рода творческих практик является одним из важнейших аспектов в понимании социальной сущности данных процессов.

И. М. Шумская определяет место музыкального творчества в культуре в соответствии со значением, которое имеет в общественном сознании пласт человеческих эмоций и переживаний. По ее мнению, многие исследователи не без основания называют современную культуру «визуальной», однако имеется не меньше оснований считать ее акустической, поскольку музыка заполняет собой практически все сферы жизнедеятельности человека – производство и быт, политику и спорт, массовые коммуникации и досуг, религию и медицину [5, с. 4]. В контексте современного (информационного) этапа развития музыкальной культуры можно говорить о более широком ее понимании – как о «виртуальной» музыкальной культуре. Иными словами, музыкальное творчество и основной ее агент – человек – ввиду сложившихся технико-технологических отношений приобретают иное измерение своего существования – виртуальное, то есть технически зависимое, апробированное информационными технологиями и средствами массовой коммуникации.

По этой причине музыкальное творчество необходимо рассматривать с точки зрения искусствознания как одну из разновидностей художественной деятельности и с точки зрения общественных наук – как исторически и социально обусловленный процесс реализации творческих потенциалов различных действующих субъектов (актеров).

Цель статьи – рассмотреть музыкальное творчество в качестве элемента досуговой деятельности в молодежных субкультурах, конкретизировать содержание этого процесса. Так, в контексте данной статьи под музыкальным творчеством понимается художественная деятельность, направленная как на сочинение (переосмысление) музыкальных произведений, так и их непосредственное исполнение. По своей сути музыкальное творчество является высшей стадией процесса музыкального усвоения. В структуру последнего, помимо творчества, входят: восприятие музыкальной информации, ее осмысление и понимание, обобщение и закрепление музыкального материала в памяти. При этом происходит усвоение музыкальной информации, содержащейся как в самих музыкальных произведениях, так и в их интерпретациях (например, в форме музыкальных видеоклипов). Для передачи такой информации служат следующие средства: 1) непосредственного акустического порядка – точные периодические колебания давления воздуха, распознаваемые человеческой слуховой системой как музыкальные звуки; определенное сочетание подобных звуков в процессе музыкального (творческого) по-

иска приобретает характерную форму, обусловленную социально и индивидуально [3]; 2) «околомузыкальные» – которые сами по себе не содержат никаких музыкальных структур, однако обеспечивают и (или) поддерживают процесс передачи музыкальной информации от композитора/исполнителя к слушателю (например, оркестр, имидж исполнителя, видеоряд в музыкальном клипе, mp3-плеер, социальные сети и др.).

Обращая внимание на указанное выше определение музыкального творчества, можно заключить, что акт творческого созидания не возникает из ничего и на пустом месте. Для этого необходима реализация, по меньшей мере, четырех взаимообусловленных этапов.

Первый этап – это *восприятие* (перцепция) *музыкальной и «околомузыкальной» информации*. Музыкальное восприятие, в свою очередь, является процессом выделения музыки из общего звукового фона окружающей среды и определения базовых музыкальных параметров (ритм, темп, тональность). Специфика данного процесса состоит в том, что если само восприятие звука обеспечивается особенностями человеческой анатомии и может считаться процессом естественным и одинаковым для большинства людей, то смысловое наполнение, которое сопровождает данный звук, воспринимается индивидуально по причине возрастных, психических и интеллектуальных различий между людьми. Поэтому можно говорить о неоднородности в усвоении личностью музыкальной информации (как качественно, так и количественно).

Вторым этапом музыкального усвоения является *осмысление и понимание*, которое предполагает осознание человеком семантики воспринятой музыкальной информации и раскрытия ее существенных признаков и связей между ними. Данный этап предполагает трансформацию первичных эмоций, возникающих в процессе музыкального восприятия и рефлексии, в устойчивые абстрактные образы.

Третий этап – *обобщение*, он предполагает синтез только что сформированных абстрактных образов во взаимосвязанную систему. Данный процесс можно сравнить с построением текста, где из слов складываются словосочетания, из словосочетаний – предложения, из предложений – текст. Так и на этапе обобщения – разрозненные в процессе слушания музыки эмоциональные и абстрактные образы складываются в единую композиционную картину.

Четвертый этап – это *закрепление музыкального материала в памяти*. Закрепление в памяти происходит тогда, когда полученная музыкальная информация становится собственным достоянием человека, превращаясь в его личный музыкальный опыт. Полнота и успешность закрепления на данном этапе зависит от множества взаимосвязанных факторов: когнитивных способностей человека; его заинтересованности в слышимой музыкальной информации; социального и эмоционального контекста, в котором происходит процесс слушания; авторитетности

источника музыкальной информации (рок-группа, старший брат, сверстники и т. д.).

Таким образом, накапливаемый в процессе слушания музыкальный опыт, ценностно насыщенный в зависимости от жанрового контекста, является тем субстратом, из которого проистекает музыкальное творчество. Данный этап музыкального усвоения хоть и является логически последним (пятым), однако, на самом деле, таковым не является, поскольку вся эта система не линейна и не конечна, она циклична (спиральна) и не прекращается, как и социализация, на протяжении всей человеческой жизни.

Специфика описанных этапов музыкального усвоения состоит в том, что их разграничение является условным, а вышеописанные процессы могут протекать параллельно и на различных уровнях. Однако человек не может основывать свою творческую деятельность без какого-либо предшествующего музыкального опыта, который складывается из количества и качества музыкального слушания. В ином случае творческий процесс будет больше походить на попытки звукового подражания, чем на полноценный акт музыкального творения.

Следует отметить, что музыкальное творчество в общем массиве культурных явлений выступает как составной и неотъемлемый элемент музыкальной культуры, то есть системы таких отношений, которые возникают в процессе усвоения, восприятия и обучения музыки, а также создания, воспроизведения, анализа и оценки музыкальных произведений. Иными словами, в систему музыкальной культуры помимо непосредственно музыкального творчества включается еще и широкий спектр социально-культурных явлений: музыкальное образование и воспитание (прямое и косвенное); музыкальная жизнь; музыкальная критика; производство и реализация музыкальных инструментов, средств воспроизведения музыки и носителей музыкальной информации; организационно-управленческая деятельность в сфере шоу-бизнеса и многое др.

Музыкальное творчество как часть музыкальной культуры содержит в себе жанровую специфику, отражающуюся в процессах музыкального производства. Одновременно с этим музыкальное творчество выполняет ряд значимых функций, содействующих самоопределению личности и ее реализации в обществе. Ю. Б. Боров к основным функциям искусства (в том числе и музыкального) относит: общественно-преобразующую, познавательную, художественно-концептуальную, информационно-коммуникативную, воспитательную, внушающую, или суггестивную, эстетическую [2, с. 256–283].

Как можно заметить, функции музыкального творчества в целом комплементарны с функциями музыки в обществе. Однако здесь имеется определенное отличие на понятийном уровне. Если музыкальное

творчество – это человеческая деятельность, процесс созидания, то музыка – это результат такой деятельности, конечная цель творческого созидания. Таким образом, функции музыкального творчества обнаруживаются и раскрываются в процессе осуществления практик музыкального творения, а функции музыки проявляют себя во время практик музыкального слушания.

Следовательно, музыкальное творчество выступает неразрывно с процессом музыкального слушания и является ключевым процессом в становлении музыкальной культуры. Активное творческое начало в человеке и формы его последующего воплощения в сфере музыкального творчества служат одним из важнейших элементов развития не только массовой культуры, но и субкультуры.

Отсюда возникает необходимость рассмотрения музыкального творчества как составного элемента субкультурных досуговых практик, поскольку досуговое времяпрепровождение является наиболее содержательным показателем, характеризующим ту или иную молодежную субкультуру.

Молодежная субкультура как жесткая ценностно-нормативная и поведенческая система способна непосредственно влиять на способ организации свободного времени своих членов. Тесное общение представителей субкультур и живой обмен информацией характерны для активной стадии развития молодежной субкультуры.

Специфические субкультурные «рамки» (негласные правила и нормы) направляют досуговую деятельность определенным способом, конструируя свободное время своих членов. Каждое мероприятие имеет специфические черты и отличительные способы проведения. Скажем, «сходки» готов на кладбищах, характерные андеграунд-концерты («сейшены») у металлистов или панков, «сходки» в лесу у ролевиков и др. Эти «сходки» в сущности являются центральным коммуникационным процессом, который связывает субкультуру в локальное сообщество.

К распространенным способам свободного времяпрепровождения молодых людей в субкультурной среде относятся индивидуальное и коллективное слушание музыки, коллективные собрания (сходки или «тусовки»), танцы, посещение специальных музыкальных концертов (рейв-вечеринки, метал-сейшены) и прочие атрибутивные той или иной субкультуре виды деятельности. В неформальной системе организации молодежного досуга особое место занимает творческая деятельность, которая проявляется более динамично, оперативно реагирует на происходящие социокультурные процессы.

Так, словесный вид творчества может включать в себя различные предания из истории сообщества носителей субкультуры, о жизни и «деяниях» ее легендарных представителей, специфические по содер-

жанию стихотворные и прозаические произведения, анекдоты и даже своего рода субкультурные притчи.

Среди изобразительных видов субкультурного творчества выделяется граффити. Термином «графффити» (итал. *grafficare* – царапать) называют одну из техник настенной живописи. Надписи магического, бытового и иного характера были «нацарапаны» на древних и средневековых металлических изделиях, сосудах. Современные исследователи рассматривают граффити как часть массовой уличной культуры и результат культурного кризиса. Для молодежи способ самовыражения через граффити представляется в виде разнообразных сообщений, в том числе ругательного характера, изречений, стихотворных строк, рисунков и прочих символов. В целом граффити понимается как средство утверждения субкультурной идентичности (написание имен рок-идолов или названий любимых рок-групп, названий футбольных команд и т. д.), как форма протеста против социальных и культурных норм (изображение запрещенных слов и символов, призывы к действию и т. д.) и отражения злобных реакций на конкретных людей и этнические группы [4].

Молодежные субкультуры возникают на основе тех или иных пристрастий к музыкальным стилям. Безусловно, в разных субкультурах конкретные жанры будут отличаться друг от друга (панк-рок у панков, метал у металлистов, готическая рок-музыка у готы и т. д.). Однако содержательная сторона субкультурной музыки выражается в трансляции определенного мировосприятия и отношения к окружающей среде, чувств и стремлений, особенностей стиля жизни и мышления, пропагандирующих субкультурные ценности и нормы.

Таким образом, принадлежность к той или иной молодежной субкультуре предполагает увлечение каким-то определенным видом досуговой деятельности (скейтеры увлекаются катанием на скейтбордах, ролевики увлекаются разыгрыванием различных ролевых игр, металлисты практикуют индивидуальное и групповое прослушивание тяжелой рок-музыки – метала). Поэтому если молодой человек принадлежит к какой-либо субкультуре, то, закономерно, он будет вовлекаться в ту досуговую деятельность, которая характерна для данной субкультуры.

Следует отметить, что эта специфика неформальных молодежных движений весьма характерно сказывается на их существовании в обществе. Более того, в границах некоторых субкультур (металлисты, панки, готы) можно отчетливо наблюдать принципиально важную для их жизнеспособности тенденцию по созданию творческих коллективов, сочиняющих и исполняющих определенную жанровую музыку в яркой экспрессивной форме. Ценностное содержание и идейная направленность субкультуры предоставляет своим членам почву для творческой самореализации и креативной деятельности. Более того, в некоторых субкультурах подобная деятельность является ключевой и онтологически

предопределяющей. Так, некоторые представители металлистов и панков, занимаясь сочинительством стихов, песен и музыки к ним, создают новые музыкальные коллективы, поддерживают разнообразные творческие практики. Ролевики, увлекающиеся средневековой культурой, устраивают ролевые игры, реконструируют соответствующую атрибутику, занимаются рукоделием, средневековыми танцами, игрой на музыкальных инструментах.

Чтобы понять значимость подобной деятельности обратимся к определению М. А. Ариарского [1]. Социально-культурную деятельность он рассматривает как обусловленную нравственно-интеллектуальными мотивами общественно целесообразную деятельность по созданию, освоению, сохранению, распространению и дальнейшему развитию ценностей культуры.

Музыка и песни как мощные социализирующие факторы в современном обществе являются непосредственными трансляторами ценностей и норм определенной субкультуры. Они передаются во внешнюю среду от исполнителей к фанатам и, наоборот, от фанатов к исполнителям, от старшего поколения к только вступившим в ряды субкультуры.

Так происходит поддержание «гомеостаза» некоторых молодежных субкультур (в особенности тех, которые в основе своей имеют определенный вид творческой деятельности) и обеспечивается соответственная устойчивость от возможного дезорганизационного влияния внешних условий.

Таким образом, субкультурная творческая деятельность, реализуясь в социокультурной среде, способствует как самоутверждению и самоактуализации личности, так и развитию социально значимых навыков и умений, необходимых молодым специалистам. В заключение отметим, что автономизация молодого человека в рамках субкультуры может пониматься как своеобразный поиск того социального комфорта, который он не сумел отыскать в массовой культуре. Протест молодежных субкультур против формализма взрослых, традиционных ценностей общества можно рассматривать и как способ адаптации молодежи к тому же обществу, и как возможность создания новых практик в музыкальном творчестве.

1. Ариарский, М. А. Прикладная культурология / М. А. Ариарский. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : ЭГО, 2001. – 287 с.

2. Боров, Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Боров. – Смоленск : Русич, 1997. – 640 с.

3. Немов, Р. С. Ощущения (виды и порождающие их физические причины) / Р. С. Немов // Психологический словарь / Р. С. Немов. – М., 2007. – С. 266.

4. Скороходова, А. С. Граффити: значение, мотивы, восприятие / А. С. Скороходова // Психологический журнал. – 1998. – № 1. – С. 144–164.

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 2019 / № 1 (31)

5. Шумская, И. М. Музыкальное творчество как социокультурное явление : моногр. / И. М. Шумская. – Минск : БНТУ, 2006. – 120 с.

R. Shauko

Musical creativity as an element of leisure activities of youth subcultures

The specificity of musical creativity in the process of leisure activities in a subcultural environment is substantiated.

The peculiarities of the emergence of various creative practices in youth subcultures and the conditions for ensuring their sustainability from the adverse influence of the environment are considered.

It is emphasized that creative activity, being realized in a socio-cultural environment, contributes to self-actualization and self-affirmation of the personality, as well as to the development of socially significant skills and abilities necessary for young professionals.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 10.10.2018.

РЕПОЗИТОРИЙ БНТУ