

71.04
Ш 963

243

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ

УДК 008: [78.01:159.928]

Шумская Ирина Михайловна

**МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ**

24.00.01 – теория и история культуры

**Автореферат диссертации
на соискание ученой степени кандидата культурологии**

Минск – 2002

71.04р4+85.310.004р4+85.310.2р4
11963

Работа выполнена на кафедре социологии и культуроведения
Белорусского государственного университета культуры

Научный руководитель – доктор философских наук, профессор кафедры философии Белорусского государственного университета культуры
Крюковский Н.И.

Официальные оппоненты: доктор культурологии, доцент, зав. кафедрой философии и истории культуры Белорусского государственного университета
Мартынов В.Ф.

кандидат философских наук, доцент кафедры философии Белорусской государственной академии музыки
Драговец Г.В.

Оппонирующая организация – Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Защита состоится **6 июня 2002 г. в 14.00** на заседании совета по защите диссертаций Д 09.03.02 при Белорусском государственном университете культуры по адресу: г. Минск, ул. Рабкоровская, 17, ауд. 231; телефон ученого секретаря: 222-80-25.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Белорусского государственного университета культуры.

Автореферат разослан: 3 мая 2002 г.

Ученый секретарь совета по защите диссертаций
Д 09.03.02., кандидат культурологии *Э.А. Усовская*

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации обусловлена реальными запросами отечественной культурологии, требующей конкретизации понятий "творчество", "творческая личность" и исследования их в контексте современной социокультурной парадигмы.

В настоящее время творческая личность (в частности, личность композитора) становится предметом все большего интереса. Вполне очевидно, что изучение всей художественной культуры как сферы проявления творческих способностей личности – задача глобальная, поэтому в данной работе рассматривается только явление музыкального творчества, поскольку именно оно в настоящее время играет одну из наиболее значимых ролей в жизни людей.

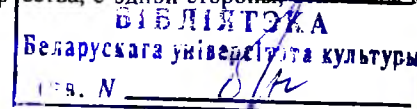
Музыкальное творчество – неотъемлемая часть культуры, которая вырастает из нее и, как и вся культура в целом, служит человеку – хранит его опыт, воплощает и развивает его субстанциональные силы, то есть содействует утверждению и самоосуществлению человека в мире. Перефразируя Ф. Ницше, который говорил о рождении трагедии из духа музыки, можно вести речь о рождении музыки из духа культуры.

Глобальная информатизация и возрастание роли массовой культуры, переживаемые сейчас человечеством, заставляют нас по-новому взглянуть на явление музыкального творчества и рассматривать его как механизм рецепции–интерпретации–ретрансляции художественной и иного рода информации. Следуя этому постулату, музыкальное творчество можно расценивать как один из информационных блоков культуры. Соответственно современные композиторы предстают не только как создатели новых культурных ценностей, но еще и как носители оригинальных идей и концепций, воплощаемых в музыкальных произведениях.

Явление музыкального творчества в силу своей многогранности стало объектом изучения целого ряда наук, в том числе и культурологии. Задача последней состоит в том, чтобы изменить сложившееся к настоящему времени "распределение ролей" между научными дисциплинами, имеющими отношение к исследованию поставленной проблемы, и интегрировать пока еще разрозненные усилия философов, музыковедов, социологов, психологов и других ученых в поисках глубинных закономерностей самореализации личности в сфере музыкального творчества наряду с выявлением особенностей функционирования музыкального творчества в социокультурном пространстве.

Актуальность проблемы, ее большая культурологическая значимость, а также потребность научного осмысления процессов, происходящих в сфере современного музыкального творчества, определили выбор темы диссертационного исследования и его структуру.

Проблема творчества, с одной стороны, относится к числу одной из наи-

более известных, поскольку еще на заре развития научного знания к ней обращались такие видные мыслители, как Платон и Аристотель, Пифагор и Сократ. Из числа современных ученых ей посвятили свои работы Г.С. Альтшуллер, Н.А. Бердяев, Дж. Гован, Н.В. Гончаренко, Дж. Катена, М.В. Недельская, И.М. Розет и многие другие. Но вместе с тем, проблема по-прежнему остается актуальной и требующей новых исследований, прежде всего ввиду своей исключительной сложности, а также по причине ее разрозненного изучения, поскольку спектр направлений, по которым она трактуется, весьма широк. Сюда относятся концепции наследственной обусловленности творческих способностей (Глареан, Ф. Гальтон, Т.-А. Рибо), психоаналитические идеи (З. Фрейд, Э. Фромм, Ч. Ломброзо), новейшие теории информационно-энергетического взаимодействия (В.И. Вернадский, А. Моль, Б.Г. Шулицкий) и ряд других. Сведя воедино эти разноплановые воззрения, можно произвести концептуальный анализ поставленной проблемы в русле современного научного познания и таким образом попытаться приблизиться к созданию целостной картины, характеризующей музыкальное творчество как социокультурное явление.

В данной работе мы рассматривали преимущественно композиторское творчество, поскольку именно оно, на наш взгляд, наиболее ярко отражает возможности реализации креативных способностей одаренной в музыкальном плане личности.

Связь работы с крупными научными программами, темами

Работа над диссертацией велась в тесной связи с темой научного исследования кафедры социологии и культуроведения Белорусского государственного университета культуры “Тенденции социальной динамики культуры Беларуси и включения в нее различных этнических, профессиональных и демографических групп”, рассчитанной на 1996--2000 гг. Вместе с тем, настоящая диссертация входит в отраслевую научно-техническую программу “Культура”, задание № 6 от 5.07.99, которая была разработана в научных исследованиях Белорусского государственного университета культуры.

Цель и задачи исследования

Цель исследования заключается в том, чтобы определить роль музыкального творчества в социокультурном пространстве, на фоне которого происходит становление и развитие творческой личности (композитора).

Поставленная цель требует решения следующих задач:

- осуществить теоретико-культурологический анализ понятия, структуры и функций музыкального творчества как явления культуры;
- теоретически обосновать характер эволюции музыкального творчества и степень его взаимосвязи с социокультурной динамикой;
- определить специфику музыкально-творческой деятельности композитора и ее социокультурные детерминанты;
- раскрыть социокультурную значимость творческой деятельности (на примере деятельности композитора) в культуре в целом и в отечественном музыкальном

творчестве в частности;

-- выявить социокультурные тенденции, характерные для современного музыкального творчества в Беларуси.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является музыкальное творчество как социокультурное явление. В качестве предмета исследования выступают социокультурные особенности музыкально-творческой деятельности композитора.

Гипотеза

Музыкальное творчество как процесс перевода художественной и иного рода информации в форму музыкальных произведений, отображающих индивидуальное переживание, творческие ориентации и социокультурный опыт композитора, в ходе своей эволюции преобразуется в самостоятельное и вместе с тем неотъемлемое явление культуры, находящееся в тесной взаимосвязи с уровнем развития человеческого общества в целом и определенных социальных групп в частности.

Методология и методы проведенного исследования

Методологической основой данной диссертационной работы послужило сочетание эмпирического (историко-культурологического) и теоретико-философского методов. В исследовании применены также эвристический и информационно-аналитический методы, максимально способствующие раскрытию специфики избранной проблематики.

Автор исследования опирался на методологические концепции творческого развития личности Я.А. Пономарева и С. Рубинштейна, теорию креативности Э. Торранса и Л. Холла, теорию информации А. Моля, концепцию архетипов К.Г. Юнга, социологический подход к анализу музыкального творчества Т. Адорно, концепции П. Сорокина и Н.И. Крюковского о волнообразном движении культурных суперсистем, теорию А. Тойнби о творческом меньшинстве как движущей силе развития цивилизаций, теорию синергетики И. Пригожина и И. Стенгерс. Кроме того, исследование в значительной степени базировалось на идеях М. Вебера и Л.С. Выготского о социокультурной обусловленности развития искусства, гипотезе Дж. Гоуэна относительно различных степеней восприимчивости мозга к художественной информации и современном космологическом подходе к анализу музыкального творчества, представленном в работах Л.Г. Бергер и Е.А. Магницкой.

Научная новизна и значимость полученных результатов

Научная новизна представленного в диссертации материала заключается в том, что в нем впервые дается определение понятия музыкального творчества как социокультурного явления и сформулированы основные особенности его функционирования и развития на современном этапе. Диссертантом существенно обновлен и уточнен научно-терминологический аппарат проблемного поля исследования. Также в исследовании впервые в отечественной культурологии:

- установлены основные теоретико-культурологические критерии определения музыкального творчества как явления культуры, его структуры и функций;
- теоретически обоснован характер эволюции музыкального творчества и степень его взаимосвязи с социокультурной динамикой;
- определены специфика музыкально-творческой деятельности композитора и ее социокультурные детерминанты;
- раскрыта социокультурная значимость творческой деятельности (на примере деятельности композитора) в культуре в целом и в отечественном музыкальном творчестве в частности;
- выявлены социокультурные тенденции, характерные для современного музыкального творчества в Беларуси.

Практическая (экономическая, социальная) значимость полученных результатов

Основные положения и выводы, сделанные в диссертации, могут быть использованы в процессе дальнейшего развития теории культуры, конкретизированы в гуманитарных науках, учтены в художественной практике. Специальный интерес диссертационная работа представляет для учебного процесса в высших учебных заведениях, где ее материалы могут быть использованы при чтении философских и культурологических курсов, а также спецкурсов по отдельным проблемам культуры и художественного творчества. Результаты данного исследования могут быть применены также для прогнозирования дальнейшего развития музыкального творчества в Беларуси.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Музыкальное творчество, лежащее в основе музыкальной культуры, детерминируется как природой, так и социокультурной действительностью, и аккумулирует в себе всю музыкально-творческую деятельность, направленную на создание новых художественных ценностей.
2. Эволюция музыкального творчества и эстетико-культурологических представлений о нем носит нелинейный характер и неразрывно связана с динамикой общественной жизни, сменой социокультурных циклов и мировоззренческих парадигм.
3. В музыкальных произведениях, создаваемых композитором, находят символическое отображение его индивидуальные переживания, творческие ориентации и социокультурный опыт наряду со стилевыми особенностями доминирующего в период создания произведения типа культуры.
4. Процесс взаимодействия личности композитора с культурой амбивалентен: творчество композитора, с одной стороны, всегда подвержено влиянию культуры, которая может рассматриваться как тип социальной памяти и форма трансляции определенной информации, с другой – композитор способен оказывать воздействие на культуру посредством своего творчества.
5. В настоящее время, в условиях перехода к новой, постиндустриальной эпохе, характеризующейся глобальной информатизацией и преобладанием мас-

совой культуры, развитие музыкального творчества происходит в тесной взаимосвязи с другими видами творческой деятельности, вовлеченными в процесс возвращения к художественному синкретизму.

Личный вклад соискателя

Данное диссертационное исследование является результатом собственных научных и практических изысканий автора. В ходе исследования был изучен и систематизирован большой фактический материал, содержащийся в трудах, посвященных данной проблематике. Диссертация представляет собой первую в отечественной культурологии работу, в которой музыкальное творчество рассматривается как социокультурное явление, играющее важную роль в современной художественной культуре.

Апробация результатов диссертации

Апробация работы была осуществлена в научных публикациях – в виде статей и тезисов докладов. Выводы и основные положения проведенного исследования излагались в ряде выступлений на конференциях, посвященных теоретическим проблемам развития личности, современной культуры, высшего образования, в том числе на республиканской научно-практической конференции “Развитие психологии личности и педагогических проблем социальной психологии” (апрель 1998 г., Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка), на международной научно-практической конференции “Наследие А.С. Макаренко и проблемы реформирования современной системы образования” (февраль 1998 г., Белорусский государственный университет, Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка), на VI Кирилло-Медовских чтениях (май 2001 г., Европейский гуманитарный университет, Белорусский государственный университет культуры) и на научных конференциях Белорусского государственного университета культуры (1998 – 2002 гг., “Выкарыстанне інавацыйных тэхналогій у арганізацыі дыстанцыйнага навучання студэнтаў-завочнікаў”, “Перспектыўныя накірункі фарміравання духоўнай і мастацкай культуры студэнтаў”, “Актуальныя праблемы фарміравання духоўнай і мастацкай культуры моладзі”) и других.

Опубликованность результатов

Результаты исследования нашли отражение в 10 публикациях: 4 статьи в научных журналах, 1 статья в научном сборнике, 4 материала научных конференций, 1 тезисы доклада. Общее количество опубликованных материалов – 42 страницы.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трех глав, заключения, списка использованных источников, состоящего из 188 наименований. Полный объем диссертационного исследования составляет 110 страниц, включая список использованных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении и общей характеристике работы обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, определяется степень ее разработанности, формулируются цели и задачи, устанавливается научная новизна и практическая значимость результатов, выделяются положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Культурологический анализ музыкального творчества» состоит из трех параграфов. В параграфе 1.1. «Музыкальное творчество, его структура и функции» рассматривается явление музыкального творчества и особенности его структуры. По нашему мнению, данное понятие 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, посвященных музыкальному творчеству), во втором – явление культуры, включающее в себя совокупность музыкально-творческих продуктов, созданных за определенный период времени в рамках отдельной культурной системы (цивилизации, страны, общества, эпохи).

Соответственно структура музыкального творчества, понимаемого как процесс создания новых культурных ценностей, состоит из нескольких уровней, а именно: восприятие художественной информации, ее переработка (непосредственно процесс работы над музыкальными композициями) и ретрансляция или исполнение. В качестве способа отображения человеческих чувств и мыслеобразов используются средства музыки, которые, в свою очередь, есть результаты сочетания индивидуальной творческой деятельности человеческого сознания и уровня развития конкретного общества.

При исследовании культурологических особенностей музыкального восприятия делается акцент на том, что от последнего в значительной степени зависит музыкальная одаренность, являющаяся базисом творческой деятельности композитора. Очевидно, что музыкальное восприятие подчиняется общим законам развития человеческой культуры, не является неизменным, а, наоборот, сменяет в веках свои формы. В процессе переработки художественной информации творческое мышление реализуется на двух уровнях: неосознанном, где ведущую роль занимают эмоционально-аффективные состояния, и на уровне сознания, где очевидно проявление таких психических форм, как мышление и воля. Творческая установка личности на неосознанном уровне представляется эвристической программой, тесно связанной с механизмами обратной связи, в которых учтено влияние эмоций.

Обращаясь к рассмотрению музыкального творчества как явления культуры, заметим, что понятие музыкального творчества включает в себя понятие музыкального искусства, к которому относят музыкальные произведения и варианты их исполнения, обладающие значительной культурной ценностью и

имеющие статус шедевров. Кроме того, музыкальное творчество выступает как составная часть музыкальной культуры, т.е. системы таких отношений, которые возникают в процессе восприятия музыки, обучения ей, а также при создании, воспроизведении, анализе и оценке музыкальных произведений. Иначе говоря, в систему музыкальной культуры помимо музыкального творчества как такового включается еще и широкий спектр явлений, в числе которых: музыкальное образование и воспитание; музыкальная жизнь; музыкальная критика и теоретико-методологический анализ музыкальных произведений; изготовление и сбыт музыкальных инструментов, средств воспроизведения музыки и носителей музыкальной информации; организационно-управленческая деятельность в сфере шоу-бизнеса и многое другое.

Музыкальное творчество выполняет ряд важных функций, содействующих развитию личности и ее самоопределению в обществе. К таковым относятся следующие функции: общественно-преобразующая, познавательно-эвристическая, художественно-концептуальная, функция предвосхищения, информационная и коммуникативная, воспитательная, внушающая или суггестивная, эстетическая, гедонистическая. В целом музыкальное творчество раскрывается как диалектическое движение субъектно-объектного содержания художественного замысла в его тончайших проявлениях. Композитор в своей деятельности сознательно или неосознанно уходит в ирреальный мир художественных конструкций, не только отображая предметность материального мира, но и создавая при этом новую художественную действительность.

В параграфе 1.2. «Генезис музыкального творчества» исследуется процесс возникновения и развития музыкального творчества как одного из многочисленных видов художественной деятельности человека. Исходя из анализа концепций М. Вебера, П. Сорокина и П.А. Юхвидина, делается вывод о том, что фактическое зарождение музыкального творчества как самостоятельного явления культуры произошло тогда, когда музыка, изначально несущая в себе сакральное начало, выделилась из общего пласта древне-синкретического искусства и стала жить самостоятельной жизнью, а человек начал вырабатывать для ее оценки определенные эстетико-культурологические каноны.

Под эволюцией музыкального творчества подразумевается его последовательно-историческое развитие, в отличие от динамики, которая рассматривает музыкальное творчество в контексте смены различных социокультурных фаз. Эволюция музыкального творчества в значительной степени обуславливается динамикой общественной жизни, вместе с тем музыкальное творчество, будучи детерминировано многообразным бытием и обладая относительной самостоятельностью в своем развитии, оказывает обратное воздействие на жизнь общества и отдельных индивидов. Для современного постиндустриального общества характерна многоликость музыкального творчества, продиктованная массовым перерождением традиционных понятий и представлений и синтезом полярных идей и концепций.

Особенности исторического развития музыкального творчества находятся в прямой взаимосвязи с такой важной категорией, как стиль, исследованию которого посвящены труды В.Г. Власова, Н.И. Крюковского, М. Михайлова и других ученых. Процессы формирования, развития, эволюции музыкальных стилей определяются в конечном итоге спецификой мировосприятия различных социальных групп и духовной культуры эпох, в рамках которых они функционируют. Изучение стилевых направлений сегодня исходит из синтетичности художественного мышления, проявляющейся в стремлении к многомерному отражению действительности.

В процессе исторического становления музыкального творчества человечество в лице выдающихся музыкантов выработало многообразные формы и жанры, позволяющие предельно ёмко и концентрированно передавать диалектику бытия, абстрагировать наиболее характерные его моменты. Пользуясь высотными, временными, тембровыми качествами звуков, музыка формирует набор художественных средств, дающих ей возможность раскрывать имманентную правдивость вещественного мира.

В параграфе 1.3. "Эстетико-культурологическая специфика музыкального творчества" предпринята попытка рассмотрения исторически обусловленного процесса формирования и модификации духовных ценностей, существующих применительно к музыкальному творчеству. Отмечается, что при детальном сопоставлении музыкально-эстетических представлений Запада и Востока можно обнаружить типологическую общность, свидетельствующую о внутреннем единстве мировой культурологической мысли. Наряду с рассмотрением идей древних ученых Востока (Лао-Цзы, Конфуция, Ибн-Сины, Фараби) и теорий средневековых мыслителей (Августина, Бозция, Царлино) анализируются философские концепции И. Канта, И.-В. Гёте, И. Фихте, Ф.-В. Шеллинга, Г.-В.-Ф. Гегеля, О. Вейнингера.

Человек на Востоке считался посредником или медиумом двух великих миров – материального и духовного, а музыка выступала символом бытия и небытия. Именно через музыку познается единство мира, святость человека, смысл жизни и его истинное назначение. Душа, согласно мифологии Востока, под действием музыки сливается с божественным началом, и человеческое Я соединяется с Вселенной. Таким образом, музыкальное творчество считалось священным занятием, а композиторы -- богоподобными людьми.

В отличие от Востока, западная музыкальная культура в период раннего Средневековья четко разделилась на две сферы – церковную и народную музыку. Философско-этическая и музыкально-теоретическая мысль долгое время была целиком подчинена церковной догматике. Теологический отпечаток приобрело и пифагорейское учение о музыке как о "гармонии сфер" – числовая символика стала связывать иерархию музыкальных понятий с церковными представлениями о мире.

Однако последующая эпоха Ренессанса утвердила центральное положение человека во Вселенной, а также узаконила соотносительность красоты человеческой с красотой божественной. Основная цель музыкального творчества виделась в его способности воздействовать на душу человека, пробуждать различные эмоции. В эпоху Просвещения, главным ценностным приоритетом, по утверждению Г.А. Абдуллазаде, стала человеческая личность, а одним из основных эстетических принципов -- принцип подражания природе.

Музыкально-космогонические представления воссоздались и в немецкой метафизике. Под истинной музыкой в ней подразумевалась особая субстанция, выходящая за пределы ограниченного времени и пространства.

Идея единства макро- и микрокосмоса, мысль о человеке, вмещающем в себя все природные стихии и энергии, пронизывает художественное мышление в наши дни, находит многообразное воплощение в современном музыкальном творчестве, проявляясь на различных уровнях организации художественного целого, в частности, на уровне идейного замысла и тематического выражения.

Логика исторического развития музыкального творчества заключается в перерастании конструктивных тектонических тенденций формообразования в атектонические и деструктивные. Возможно, это обусловлено постоянным стремлением человеческого духа к освобождению от материальных оков: земной гравитации, утилитарности, несовершенства техники, а также процессами самоорганизации в сложных системах, описываемыми синергетикой. Смысл музыкального творчества, исходя из этого, заключается в возможности выхода за пределы физической реальности, в расширении духовных способностей человека.

Вторая глава "Специфика музыкального творчества (на примере деятельности композитора)" состоит из трех параграфов. В параграфе 2.1. "Творческая личность композитора и ее характерные черты" отмечается, что в осмыслении такого многогранного явления, как творчество, обычно противопоставляются два подхода: идеалистический, трактовавший творческий процесс как нечто бессознательное, иррациональное и даже мистическое, и диалектико-материалистический – видевший в творческом процессе лишь определенную цепочку логических закономерностей. Исходя из этого, формируется и отношение к феномену творческой личности.

Нам представляется, что дефиниция "творческая личность" служит в роли обобщающего понятия для характеристики одаренного человека, таланта, гения. При этом последние различаются между собой по степени выраженности творческих способностей и по масштабу деятельности.

Изучением явления креативности и характерных особенностей, присущих творческим людям, занималась целая плеяда ученых. К их числу относятся: Г.В. Воробьев, Дж. Гилфорд, Н.В. Гончаренко, В.В. Клименко, В.Н. Наумчик, В.И. Петрушин, Я.А. Пономарев, Б.М. Теплов, Э. Торранс, Л. Холл и другие.

Главной отличительной чертой личности композитора является неудержимое стремление трансформировать свои переживания и впечатления в звуки музыки, выразить глубинную сущность своей индивидуальности на языке невербальной коммуникации. К числу важнейших качеств творческой личности, реализующей свой потенциал в сфере музыкального творчества, следует также отнести музыкальное восприятие, под которым понимается взаимоотношение музыкального произведения искусства и реципиента, зависящее от субъективных особенностей последнего и объективных качеств сочинения, от художественной традиции, а также от общественного мнения и языково-семиотической условности, равно исповедуемой автором и воспринимающим субъектом. Все эти факторы исторически обусловлены эпохой, средой, воспитанием. Субъективные аспекты восприятия определяются индивидуальными особенностями, присущими данному человеку: специфическим дарованием, фантазией, памятью, личным опытом, запасом жизненных и художественных впечатлений, уровнем интеллектуального и эмоционального развития.

Творческий процесс всегда является отражением индивидуальных свойств личности, и здесь далеко не последнюю роль играют такие факторы, как характер и темперамент. Темперамент и развивающийся на его основе характер неминуемым образом накладывают свой отпечаток не только на повседневное поведение композитора, но и на все его творчество, включая восприятие, интерпретацию и создание новых музыкальных произведений. Каждая из составляющих музыкального таланта представляет собой не что-то изолированное, а лишь один из элементов некоего интегрированного конгломерата качеств, присущих данной личности.

В *параграфе 2.2. "Факторы, влияющие на творческое развитие личности композитора"* рассматриваются различные концепции, относящиеся к данной проблеме, среди которых: 1) теории качественного превосходства (Ф. Гальтон, Т.-А. Рибо); 2) теории количественного превосходства (А. Кестлер, Э. Торранс, Л. Холл); 3) психоаналитические теории (З. Фрейд, Э. Фромм); 4) теории циклического развития личности (В.В. Клименко, Н.Я. Пэрне). Поскольку ни одна из вышеупомянутых теорий не может считаться исчерпывающей в отношении поставленной проблемы, решение последней возможно лишь на основе интегрирования различных ее аспектов.

К наиболее важным факторам, влияющим на становление творческой личности композитора, относятся: наследственность, воздействие окружающей среды, личные усилия и способности, а также особый род чувствительности к архетипическим формам культуры, позволяющий творцам улавливать художественную и иного рода информацию и отображать ее в символической форме, воплощаемой в музыкальных произведениях. В современной науке присутствует идея о том, что активизация архетипов приходится на определенные исторические периоды или социокультурные циклы.

Одну из ключевых ролей в процессе музыкального творчества играет понятие творческих ориентаций, под которыми подразумевается комплекс предварительных абстрактно-содержательных реалий, которые посредством воображения композитора свободно трансформируются, варьируются, комбинируются, отбираются, упорядочиваются и, наконец, закрепляются в конкретной целостной форме. В качестве источника формирования творческих ориентаций композитора прежде всего выступает окружающая действительность, т.е. объективный мир в целом. Далее – сам автор – человек, в его богатстве, самобытности и яркости субъективного мира и личного социокультурного опыта. И, безусловно, мир музыки, со всеми присущими ему историческими особенностями, традициями образного строя, жанров, стилей, форм и норм музыкального языка.

Музыкально-творческий процесс всегда связан с самовыражением, самораскрытием личности, с потребностью и возможностью искренне и наиболее полно передать свои впечатления от контактов с реальностью, выразить индивидуальное отношение к ней посредством творческой деятельности.

В *параграфе 2.3. "Социокультурная значимость музыкально-творческой деятельности"* отмечается, что появление феномена творческой личности всегда являет собой результат взаимодействия субъективного, личного творческого начала и объективных социокультурных факторов. Интенсивная динамика социальной жизни, подъем и рост какой-либо науки, вида искусства, особая комбинация положительных культурных факторов (всеобщий интерес людей к новым открытиям, широкое внимание общества, нации к какому-либо виду деятельности и т.п.) пробуждают активность людей, что и может служить необходимой почвой для становления творческой личности. Иначе говоря, рождению творческой личности должна способствовать потребность в ее появлении в творчестве, созидательной, преобразующей деятельности, изменяя себя и окружающий мир, творческая личность самореализуется и социализируется.

Преломляясь через внутренний мир музыканта, факты социокультурной действительности определяют сущность и смысл его творений, которые в свою очередь способны оказывать влияние на развитие других одаренных личностей – художников, поэтов, артистов, ученых, а процесс прослушивания ими музыкальных произведений – в той или иной степени стимулировать их мозговую активность. Кроме того, вовлечение человека в мир музыкального творчества происходит в первую очередь благодаря прослушиванию уже созданных кем-то музыкальных произведений. Мастерство и талант композитора заключаются не только в его умении найти художественно ценное содержание образа, но и в способности воплотить это содержание в адекватной форме, которая затем будет "раскодироваться" сначала исполнителем, а затем и слушателем. И если композитора можно рассматривать как трансформатора художественных образов, то исполнитель музыкальных произведений уже выступает в несколько иной роли – интерпретатора художественной информации.

Третья глава “Музыкальное творчество в контексте современной культуры” состоит из трех параграфов. В *параграфе 3.1. “Музыкальное творчество в условиях доминирования массовой культуры”* акцентируется внимание на происходящей переоценке культурных ценностей, к которым относятся, в частности, музыкальные пристрастия и вкусы. Никогда еще музыкальное творчество не развивалось столь быстро и стремительно, как в современную эпоху. За сравнительно небольшой период времени в музыке возникло множество новых стилей и направлений, таких как сериализм, алеаторика, сонористика, минимализм, хэппенинг. Это предопределило и факт появления новых подходов к творчеству. Композитор по своему усмотрению может обратиться к любой стилистической форме, либо синтезировать сразу несколько их в одном произведении. Бурное развитие кибернетики позволило создавать музыку посредством электронно-вычислительных машин. Этот факт значительно упростил деятельность современных композиторов, но вместе с тем породил целый ряд сложностей в оценке новой музыки.

Соответственно, весьма заметно изменилась и роль творческой личности в современной художественной культуре. В настоящее время композиторы невольно оказываются втянутыми в поток массовой культуры, и, ввиду этого, творчество многих базируется на создании коммерчески успешных музыкальных произведений. Оппозицию этому явлению составляют те творческие личности, которые пренебрегают массовыми предпочтениями и создают оригинальные, но маловостребованные сочинения, возвращая таким образом себе свободу и индивидуальность в собственной реальности, отделенной от “массового общества”, но, тем не менее, продукты их труда не лишены определенной социальности, поскольку возможность рождения нового художественного произведения, как правило, должна пересечься с социальной необходимостью в нем.

Параграф 3.2. “Информационно-аналитические подходы к оценке музыкального творчества” посвящен рассмотрению пока еще недостаточно исследованной в культурологии проблемы информационного анализа музыкальных произведений, несмотря на то, что музыкальное пространство и время относятся к числу наиболее фундаментальных категорий, вне которых не существует самого феномена музыкального творчества. Специфика пространственно-временных структур музыкального произведения состоит в необычайно тесной взаимосвязи и взаимообусловленности всех его уровней, направленных на создание музыкального образа, выражаемого языком особо тонкой и изменчивой музыкальной материи. Музыка обладает свойством выявлять и сочетать различные аспекты “космического разума” и его “стихий” в человеческом восприятии – абстрактно-конструктивный (интеллектуальный) и душевный, образно-эмоциональный. Она также способна воссоздавать единство временного и вечного, выраженное в двух формах: потенциальной и реальной бесконечности.

Музыка может быть оценена и как информация, имеющая энтропийную основу. Это подчеркивается в трудах Е.А. Магницкой, А. Моля, Б.Г. Шулицкого и некоторых других исследователей. В отличие от иных видов сообщений, музыкальные произведения преимущественно представляют собой не непосредственные описания каких-либо явлений или фактов, а выражают эмоциональную направленность, отвлеченную от конкретного изображения внешних форм действительности. С изобретением звукозаписи музыкальное произведение стало доступным для воспроизведения в любой момент времени, оно приобрело важное свойство константности и оказалось доступным для наблюдения.

Любое музыкальное произведение может рассматриваться как энергоинформационная структура, обладающая определенными пространственно-временными характеристиками. Кроме того, оно представляет собой одну из наиболее выразительных форм отражения идеи мировой гармонии, закона единства и борьбы противоположностей, выражающегося в сложном и многогранном процессе взаимодействия системы мироздания и личности творца

В *параграфе 3.3. “Социокультурные тенденции развития музыкального творчества в Беларуси на современном этапе”* отмечается, что за последние тридцать лет характер отечественного музыкального творчества кардинальным образом изменился. Об этом свидетельствует анализ основных социокультурных тенденций его развития, имеющих место в современной художественной культуре и непосредственным образом относящихся к сфере музыки. К числу таковых относятся следующие: расширение стилистического и жанрового диапазона; возрастание роли импровизации и спонтанности; синтез с другими видами искусств, художественный синкретизм; возрастание роли технических средств и новых технологий в музыкальном творчестве; увеличение числа непрофессиональных музыкантов среди музыкальных деятелей и активизация коллективного творчества; бурное развитие музыкальной жизни; усиление степени воздействия музыкального творчества на массовое сознание по сравнению с другими видами художественного творчества; развитие детского музыкального творчества и модернизация системы музыкальной подготовки; выход на международный уровень, интернационализация музыкального творчества.

Развитие музыкального творчества в Беларуси в начале XXI века характеризуется синтезом двух направлений: стремлением к продолжению национальных традиций с одной стороны, и отказом от строго рационалистического подхода с другой. Последнее тесно связано с влиянием на отечественную культуру такого неоднозначного явления, как постмодернизм, которое выступает в качестве одного из основных показателей развития современного художественного творчества, управляемого механизмами социального, идейного, имманентно-музыкального, эстетического и социокультурного порядков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное диссертационное исследование, выполненное на базе актуальных идей и концептуальных подходов, выраженных в трудах отечественных и зарубежных ученых, в самом общем смысле обращено к сложнейшей проблеме – постижению многогранной человеческой сущности. Обусловленные потребностями времени вопросы индивидуального творческого развития человека раскрываются в работе через обращение к исторической эволюции музыкального творчества, к воспроизведению реального процесса формирования и самоосуществления в нем личности, обладающей уникальным набором творческих способностей.

Проанализированный в диссертации материал позволяет сделать ряд соответствующих выводов:

1. Диалектическая специфика музыкального творчества, рассматриваемого с одной стороны как процесс создания новых художественных ценностей и как явление культуры с другой, выявляет необходимость его комплексного исследования с учетом не только историко-антропологических и эстетико-культурологических, но и пространственно-временных и энерго-информационных аспектов. Активное творческое начало в человеке, наличие которого обусловлено природными и социокультурными факторами, а также формы его последующего воплощения в сфере музыкального творчества служат основой развития музыкальной культуры на каждом конкретном этапе функционирования общества [1, 4].
2. Музыкальное творчество в сущности своей несет истоки сакральности, однако, вместе с тем оно выполняет целый ряд утилитарных функций, содействующих самоопределению творческой личности в социуме, выражению индивидуально-творческого начала на общественном уровне. Процесс эволюции музыкального творчества тесно связан с социокультурной динамикой, находящей свое отображение в системе музыкальных средств, методов и оценок музыкальных произведений [3, 9].
3. Музыкально-творческая деятельность композитора детерминирована средовыми, так и личностными факторами. Являясь своего рода индикатором характерного для данного общества состояния культуры, музыкальное творчество, как и любой другой вид художественной деятельности, всегда в первую очередь выражает субъективные переживания отдельно взятой творческой личности. Вместе с тем, социокультурная парадигма, присущая как какому-либо микросоциуму, членом которого является творец-музыкант, так и всему человеческому обществу в целом, также проецируется на сферу музыкального творчества [3, 5, 6, 9].

4. Будучи на протяжении многих веков ценнейшим носителем духовных достижений человечества, музыкальное творчество выступает в качестве стимулирующей среды для развития творческой индивидуальности. Композитор в своей деятельности использует обширный банк известных ему шедевров мировой художественной культуры и подвержен воздействию традиционных культурных “архетипов”, но при этом он генерирует новые идеи и образы, воплощая их в оригинальных произведениях искусства и оказывая тем самым влияние на развитие культуры [2, 7, 8].
5. В последние десятилетия музыкальное творчество обнаруживает тесную взаимосвязь с другими видами творческой деятельности (такими, в частности, как театральное и литературное творчество), которые зачастую оказываются непосредственно задействованными в явлении синтеза искусств, выступающем в роли современного аналога художественного синкретизма. Данный феномен развивается в соответствии с наметившимся в обществе переходом к постиндустриальной эпохе, отличающейся глобальной информатизацией и существенным усилением роли массовой культуры. Кроме того, характерные для современного художественного сознания концепции, основанные на идеях постмодернизма, определяют спектр основных социокультурных тенденций, присущих в данный период времени отечественному музыкальному творчеству [5, 10].

Подводя итог сказанному, следует отметить, что в качестве одного из основополагающих культурологических терминов понятие “музыкальное творчество” может и должно использоваться как в новейших научных исследованиях по изучению специфики художественной культуры, так и в практической деятельности, поскольку как бы ни изменялся характер грядущих социокультурных преобразований, музыкальные произведения неизменно будут выступать в роли символов неисчерпаемого богатства человеческих чувств и человеческого разума.

Статьи в научных журналах:

1. Шумская И.М. Музыка и фрактальная динамика в контексте мировой гармонии // Основы маастацтва. – 1999. – № 1 (14). – С. 22–27.
2. Шумская И.М. Гармонизация личности посредством музыкальной терапии // Психология. – 2000. – № 2 (19). – С. 106–112.
3. Шумская И.М. Роль рациональных и иррациональных механизмов в творческом процессе // Адукацыя і выхаванне. – 2000. – № 9 (105). – С. 34 – 38.
4. Шумская І.М. Дыялектыка ўзаемадзеяння сацыяльнай дынамікі і музычнай культуры // Весці Нацыянальнай Акад. навук. Сер. гуманітар. навук. – 2001. – № 3. – С. 33 – 35.

Статьи в научных сборниках:

5. Шумская І.М. Праблема творчай дзейнасці ва ўмовах дамінавання масавай культуры // Культура Беларусі: стан і перспектывы развіцця: Зб. артыкулаў / Пад рэд. Я.Д. Грыгаровіч, П.Р. Ігнатовіча. – Мінск: Бел. дзярж. ун-т культуры, 2001. – С. 97 – 103.

Материалы научных конференций:

6. Шумская І.М. Актывізацыя творчага мыслення як неабходная ўмова прафесійнага станаўлення асобы // Выкарыстанне інавацыйных тэхналогій у арганізацыі дыстанцыйнага навучання студэнтаў-завочнікаў: Матэрыялы навук.-метад. канф. (Мінск, 2-3 лют. 1998 г.) / Рэд.кал.: Смолік А.І. і інш. — Мінск: Бел. ун-т культуры, 1998.-- С. 186–191.
7. Шумская И.М. О роли творческой личности в системе коллективного взаимодействия // Наследие А.С. Макаренко и проблемы реформирования современной системы образования: Материалы междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 26-27 фев. 1998 г.) / Под ред. проф. А.П. Сманцера. – Минск: Издат. центр БГУ, 1998.-- С. 84–85.
8. Шумская И.М. К проблеме развития личности в процессе творческой деятельности // Развитие психологии личности и педагогических проблем социальной психологии: Материалы респ. науч.-практ. конф. (Минск, 7-8 апр. 1998 г.) – Минск: Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка, 1998. – С. 126.
9. Шумская І.М. Музыка ў сістэме сучаснай мастацкай культуры // Перспектывыя накірункі фарміравання духоўнай і мастацкай культуры студэнтаў: Матэрыялы навук. канф. (Мінск, 22-23 крас. 1998 г.) / Рэд. кал.: Пазнякоў А.У. і інш. – Мінск: Бел. ун-т культуры, 2000. – С. 20–24.

Тезисы докладов:

10. Шумская И.М. Реклама как элемент современной массовой культуры // Проблемы маркетинга и менеджмента в условиях трансформации экономики: Тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. “Экономическая наука и образование: проблемы и перспективы” (Минск, 19–20 мая 1998 г.). – Минск: БГЭУ, 1998. – С. 109 — 110.

РЕЗЮМЕ

Шумская Ирина Михайловна

Музыкальное творчество как социокультурное явление

Ключевые слова: музыкальное творчество, личность, одаренность, деятельность, общество, художественная культура, информация, социокультурная динамика, хаос, гармония.

Объектом исследования является музыкальное творчество как социокультурное явление. В качестве предмета исследования выступают социокультурные особенности музыкально-творческой деятельности композитора.

Цель исследования заключается в том, чтобы определить роль музыкального творчества в социокультурном пространстве, на фоне которого происходит становление и развитие творческой личности (композитора).

Методология диссертации основана на достижениях выдающихся зарубежных и отечественных культурологов и философов. В диссертации использован метод культурно-исторического анализа совместно с методами теории информации.

Впервые в отечественной культурологии музыкальное творчество рассматривается как социокультурное явление в контексте художественной культуры.

Основная идея исследования основывается на следующем факте: культура, имеющая нелинейный характер развития, своим содержанием несет людям определенную информацию, а результаты творческой деятельности (в данном случае – музыкальные произведения) способны в символической форме отображать разнообразие этой информации. Другими словами, музыкальные произведения выражают соответствие абстрактного музыкального ритма ритму человеческой души. В условиях постиндустриального общества отношения между современными композиторами и сферой музыкального творчества формируются под все более ощутимым влиянием массовой культуры.

Объективная трудность изучения поставленной проблемы заключается в том, что исследование музыкального творчества не может удовлетвориться существованием изолированных научных дисциплин и методов (эстетика, история музыки, психология, теория информации и т.п.), но требует гораздо большей степени взаимодействия между ними.

Результаты этого исследования могут иметь практическое значение и использоваться для получения моделей формирования творческой личности в современном обществе, а также для прогнозирования дальнейшего развития музыкального творчества в Беларуси.

РЭЗЮМЭ

Шумская Ірына Міхайлаўна

Музычная творчасць як сацыякультурная з'ява

Ключавыя словы: музычная творчасць, асоба, адоранасць, дзейнасць, грамадства, мастацкая культура, інфармацыя, сацыякультурная дынаміка, хаос, гармонія.

Аб'ектам даследавання з'яўляецца музычная творчасць як сацыякультурная з'ява. У якасці прадмета даследавання выступаюць сацыякультурныя асаблівасці музычна-творчай дзейнасці кампазітара.

Мэта даследавання заключаецца ў тым, каб вызначыць ролю музычнай творчасці ў сацыякультурнай прасторы, на фоне якой адбываецца станаўленне і развіццё творчай асобы (кампазітара).

Метадологія дысертацыі заснавана на дасягненнях выдатных замежных і айчынных культуролагаў і філосафаў. У дысертацыі выкарыстаны метал культурна-гістарычнага аналізу сумесна з метадамі тэорыі інфармацыі.

Упершыню ў айчынай культуралогіі музычная творчасць разглядаецца як сацыякультурная з'ява ў кантэксце мастацкай культуры.

Асноўная ідэя даследавання заснавана на наступным факце: культура, якая мае нелінейны характар развіцця, сваім зместам нясе людзям пэўную інфармацыю, а прадукты творчай дзейнасці (у дадзеным выпадку – музычныя творы) здольны ў сімвалічнай форме адлюстроўваць разнастайнасць гэтай інфармацыі. Інакш кажучы, музычныя творы выяўляюць адпаведнасць абстрактнага музычнага рытму рытму чалавечай душы. Ва ўмовах постіндустрыяльнага грамадства адносіны паміж сучаснымі кампазітарамі і сферай музычнай творчасці фарміруюцца пад усе больш значным уплывам масавай культуры.

Аб'ектыўная цяжкасць вывучэння дадзенай праблемы заключаецца ў тым, што даследаванне музычнай творчасці не можа задаволіцца суіснаваннем адасобленых навуковых дысцыплін і метадаў (эстэтыка, гісторыя музыкі, псіхалогія, тэорыя інфармацыі і г.д.), а патрабуе значна больш высокай ступені ўзаемадзеяння паміж імі.

Вынікі гэтага даследавання могуць мець практычнае значэнне і выкарыстоўвацца для атрымання мадэляў фарміравання творчай асобы ў сучасным грамадстве, а таксама для прагназавання далейшага развіцця музычнай творчасці ў Беларусі.

RESUME

Shoumskaya Irina Mikhailavna

Musical creativity as a social-cultural phenomenon

Key words: musical creativity, personality, gifts, activity, society, art culture, information, social-cultural dynamics, chaos, harmony.

The object of the research is a musical creativity as a social-cultural phenomenon.

The subject of the research are the social-cultural particularities of the composer musical creativity.

The aim of the work is to define the role of a musical creativity in the social-cultural space, in which creative personality of composer is developing.

Methodology of the research is based on the achievements of large-scale foreign and native culturologists and philosophers. In the thesis the method of cultural-historical analysis is used together with the methods of theory of information.

For the first time in the native culturology musical creativity is examined as a social-cultural phenomenon in the context of art culture.

The main idea of the research is based on the following fact: culture, which has non-linear direction of development, brings certain information to people, and the products of creative activity (in this case – musical compositions) able to personify a variety of this information in symbolical form. In other words, musical compositions express a ratio between the abstract musical rhythm and the human soul rhythm. Under the conditions of a post-industrial society, relations between modern composers and musical creative sphere are producing an increasingly tangible influence of mass culture.

Because of the difficulty, the research of musical creativity is not limited to the coexistence of isolated scientific disciplines and approaches (aesthetic, music history, psychology, theory of information etc.), and requires a greater degree of correlation between them.

Results of this research may have a practical importance and be used for making models of creative personality development in modern society, as well as for forecasting a further development musical creativity in Belarus.

Шумская Ирина Михайловна

**МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ**

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата культурологии

Подп. к печ. 02.04.2002 г. Формат 60 x 84 1/16. Бумага писчая № 2.
Усл. печ. л. 1, 28. Уч.-изд. л. 1,15. Заказ 150. Тираж 100 экз.

Ризограф Белорусского государственного университета культуры
220001, г. Минск, ул. Рабковская, 17.