

СИНТЕЗИРОВАННЫЕ МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ XX ВЕКА

*Работа представлена кафедрой искусствоведения
Санкт-Петербургского государственного университета профсоюзов.
Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Е. Б. Костюк*

Статья посвящена социальной и художественной значимости синтезированных музыкально-художественных проектов как феномена культуры XX в. В ней рассматриваются социально-культурные причины возникновения данного художественного явления, а также анализируются типы, формы, эстетическая направленность современных синтезированных музыкально-художественных проектов.

The article is devoted to social and artistic significance of synthesised musical projects as a culture phenomenon of the 20th century. The author considers social and cultural reasons for this phenomenon's origin and analyses types, forms and an aesthetic orientation of modern synthesised musical projects.

Выдающийся отечественный ученый Д. С. Лихачев отмечал, что «массовая культура, точно так же, как и авангард, существовала в искусстве всегда. Народное искусство, искусство карнавала, искусство ярмарки, искусство балагана – это массовая культура... культура, продолжающая оплодотворять высокую культуру современности»¹. В основе развития всех жанров и направлений массовой культуры – потребность человека в развлечении, смене трудовой деятельности на отдых, игру.

Еще Аристотель подчеркивал, что играм следует уделять место в промежутках между занятиями, игра представляет собой «успокоение души»². В настоящее время специалистами в области культурологии и эстетики (С. Н. Иконникова, Т. А. Апинян и др.) именно игра признается первоосновой массовых праздников, увеселений, зрелищ и рассматривается как феномен культуры. Массовые музыкально-художественные представления нашего времени являются продолжением традиций массовых праздников прежних эпох.

Истоком и вектором на пути развития сценически-синтетических форм является

концепция «Gesamtkunstwerk»³ великого немецкого композитора Р. Вагнера о едином совокупном искусстве, в XX в. дополненная гениальными идеями А. Н. Скрябина о первенствующем значении в грядущем синтезе приемов «слухозрительной полифонии». Начиная с конца XIX в. осуществляются эксперименты, особенно в драматических театрах, по поиску интегративных сценических форм (ментальный театр С. Малларме – «сеансы», футуристический манифест Ф. Маринетти, искусство Р. Штайнера – эвритмия⁴). Так создаются сценические композиции В. Кандинского, в частности, «Желтый звук» содержащая сценический, сценографический и музыкальный ряды⁵; в том же ключе и наиболее часто упоминаемая исследователями синестетическая программа «Прометей: Поэма огня» А. Н. Скрябина⁶, содержащая как музыкальную, так и световую партию.

В первой четверти XX в. творчество художников было направлено по пути искания масштабных художественных проектов, которые соединяли сценический, сценографический, световой и музыкальный ряды.

Дальнейшее развитие ознаменовалось множеством нововведений в сфере массовых музыкальных представлений: расширение жанров и направлений, трансформация в синтетических видах искусства, приведшая к существованию крупномасштабных проектов – *синтезированных музыкально-художественных проектов*⁷. Это явление можно определить как *специфический феномен массовой культуры, представляющий собой ограниченную во времени деятельность специально организованной группы менеджеров и исполнителей по созданию с определенной целью конкретного вида музыкально-художественной продукции, ориентированной на широкий круг потребителей и основанной на органичном взаимодействии нескольких пластов восприятия; содержащий несколько последовательных этапов создания и реализации с применением современных аудиовизуальных технологий и средств массовой коммуникации, учитывающий законы и атрибуты экономики художественного рынка.*

Все множество современных синтезированных музыкально-художественных проектов можно разделить на проекты *эстрадного, театрального, спортивно-художественного и классического генезисов*. Конечно, такое деление будет в достаточной степени условным, поскольку в этой области массового искусства происходят сложные процессы развития. Внедрение современных аудиовизуальных технологий ведет к возникновению новых глобальных эстетических жанров (метажанров), не вписывающихся в традиционную классификацию. Общая тенденция, наблюдаемая в настоящее время в сфере синтезированных музыкально-художественных проектов, – *это отход от четкой жанровой типизации и обращение ко все более индивидуализированным решениям, зависящим от поставленных задач, которые и обуславливают комплекс выразительных средств.*

И тем не менее проекты, в основе которых лежит эстрадная, танцевально-песенная музыка (так называемая поп-музыка),

уместно отнести к *эстрадному генезису*, равно как и различные гала-представления, тематические, юбилейные и т. п. Сюда же относятся и проекты на базе рок-концертов, а также светозвукоспектакли и электронные феерии на основе развлекательной и электронной музыки, в которых нет или почти нет драматургической составляющей.

К проектам *театрального генезиса* можно отнести карнавалы, а также театрализованные светозвукоспектакли и электронные феерии.

Проекты *спортивно-художественного генезиса* появились сравнительно недавно, среди них выделяются ледовое шоу «Звезды на льду» Ильи Авербуха, телеверсию которого представил Первый канал ТВ осенью и зимой 2006 г., а затем был проведен гастрольный тур по городам России и СНГ, а также аналогичное ледовое шоу «Золотой лед Страдивари» Евгения Плющенко.

Проекты *классического генезиса* характеризуются тем, что их музыкальная составляющая содержит преимущественно классическую и народную музыку. Это в первую очередь синемафонии, светозвукоспектакли и электронные феерии на исторические темы. Здесь составные части и стадии проектирования еще не проявились в полной мере, однако на курортах, например, Египта, где на фоне архитектурных памятников по вечерам проводятся театрализованные светозвукоспектакли, организуется производство и реализация видеодисков и сувенирной продукции, использующих элементы этих представлений.

По продолжительности жизненного цикла синтезированные музыкально-художественные проекты можно разделить на *кратковременные и долговременные проекты*.

К *кратковременным* можно отнести, например, проекты, создаваемые в рамках карнавала, которые в лучшем случае могут в той или иной степени использоваться до следующего карнавала. Кратковременными проектами также являются, в частности, поп- или рок-концерты, привязанные к кон-

кретному событию, – юбилейные, тематические, праздничные, а также глобальные концерты. Их жизненный цикл включает однократное выступление, затем демонстрацию телеверсии (один или два раза). Кратковременные проекты могут быть *слитными и дискретными* (серийными). Слитные проекты разворачиваются от начала до конца в течение одного дня. Это могут быть карнавальное шествие, тематический или праздничный концерт, в том числе глобальный концерт, светозвукоспектакль, электронная феерия. Дискретные проекты состоят из нескольких слитных структур, с временным промежутком между ними. Это может быть концертно-гастрольный тур с изменяющейся программой, адаптируемой к месту проведения и составу аудитории, телевизионные музыкально-художественные проекты, включающие ряд последовательных этапов.

Долговременные проекты – например, светозвукоспектакли исторического и музейного направлений, которые могут исполняться без существенных изменений десятки лет. Исторический светозвукоспектакль «Преданьями своими славен» демонстрируется с незначительными изменениями с 1966 г. по настоящее время.

Синтезированные музыкально-художественные проекты могут характеризоваться несколькими функциями, которые в общем случае присутствуют в них в различных сочетаниях, но в зависимости от конкретных социальных условий та или иная выдвигается на первый план.

Этическая функция реализует задачу направления внимания аудитории на решение важнейших духовно-нравственных проблем: сохранения жизни на планете, популяризации культурных ценностей, общение людей разных стран, народностей и религиозных конфессий. Эта функция просматривается в бытовании таких видов синтезированных музыкально-художественных проектов, как глобальный, благотворительный, колокольный, праздничный концерт, отдельные виды рок-концертов.

Эстетически-просветительская функция в синтезированных музыкально-художественных проектах по большей части образует с этической единое целое. Сюда можно отнести светозвукоспектакли исторического и музейного направлений, синемафонии и т. п.

Рекреационная функция синтезированных музыкально-художественных проектов связана с удовлетворением потребности в досуге. Она преобладает в таких их видах, как карнавал, праздничный светозвукоспектакль, электронная феерия, поп- и рок-концерты.

Отдельные виды синтезированных музыкально-художественных проектов могут отличаться друг от друга по *сфере выразительности*. Так, *героико-историческая сфера* традиционно преобладает при проведении празднеств, тематических концертов, светозвукоспектаклей исторического и музейного направлений, синемафоний.

Праздничная сфера является универсальной, включающей в себя все остальные, и в той или иной степени присутствует во всех видах синтезированных музыкально-художественных проектов.

Лирическая сфера присуща в первую очередь тематическим и юбилейным поп- и рок-концертам.

Возвышенно-духовная сфера выразительности также присуща некоторым типам синтезированных музыкально-художественных проектов и находит свое отражение в экологических и благотворительных акциях, глобальных концертах.

Следует отметить, что такие виды, как поп- и рок-концерт, могут также различаться *по степени оригинальности* музыкальной и драматургической составляющих. Так, в области рок-музыки наблюдаются как оригинальные композиции, так и заимствованные из музыкального наследия мотивы и темы классических произведений; римейки⁸ популярных композиций прошлых лет.

По основной форме реализации художественной продукции синтезированные музы-

кально-художественные проекты могут различаться следующим образом.

1. Синтезированные музыкально-художественные проекты, где основной формой реализации является выпуск и тиражирование студийно записанных альбомов с композициями (многие западные артисты и группы, особенно в 70-х – 90-х гг. прошлого века, имели в своем активе «золотые» и «платиновые» пластинки и диски).

2. Синтезированные музыкально-художественные проекты, в которых основной формой реализации является концертно-гастрольная деятельность. Сюда входят прежде всего проекты отечественных поп- и рок-групп (Филипп Киркоров, группы «Блестящие», «Звери» и др.). Это происходит потому, что ввиду несовершенства закона об авторском праве и наличия рынка контрафактной аудио- и видеопродукции в нашей стране, доходы от тиражирования и продажи альбомов существенно ниже, чем от гастролей.

3. Синтезированные музыкально-художественные проекты, в которых преобладает телевизионная форма реализации художественной продукции. Сюда относятся прежде всего синтезированные музыкально-художественные проекты спортивно-художественного генезиса, видеоклипы, телеверсии тематических и юбилейных концертов, а также глобальные концерты. В XXI в. эта форма становится универсальной, один за другим возникают музыкальные телеканалы, программы которых насыщены телеверсиями поп- и рок-концертов, видеоклипами и т. п.

С точки зрения *типологии музыкального материала* в большинстве видов синтезированных музыкально-художественных проектов в основном используется музыка так называемого третьего пласта⁹. Также используется классическая и народная музыка, используемая в виде их транскрипции, парафраза, обработки или свободного прочтения, с активным переинтонированием заимствованной музыки. Это, конечно,

прежде всего поп- и рок-концерты. В светозвукоспектаклях исторического и музейного направлений, как правило, используется популярная классическая и народная музыка. В светозвукоспектаклях и электронных феериях праздничного направления нередко используется специально написанная музыка, учитывающая условия представления и состав зрителей.

Таким образом, исследование показало:

- с древнейших времен синтетические жанры искусства являются неотъемлемой частью жизни человека, поскольку могут отображать все многообразие человеческой жизни;

- на протяжении всех столетий происходит активный поиск новых форм синтеза видов искусств с целью отразить меняющуюся действительность; огромную роль в формировании синтезированных музыкально-художественных проектов в XX в. сыграла научно-техническая революция и научно-технический прогресс (новые технологии звукофиксации, звукоизвлечения, звукоусиления, звукооформления, системы формирования звукового пространства, технологии кино- и телевидения, интерактивные технологии и т. п.);

- в создании современных синтезированных музыкально-художественных проектов определяющее значение принадлежит продюсеру; коммерческая составляющая играет значительную роль и определяет художественные рамки;

- современные синтезированные музыкально-художественные проекты можно разделить на проекты *эстрадного, театрального, спортивно-художественного и классического генезисов*. По продолжительности жизненного цикла они бывают *кратковременные (слитные и дискретные) и долговременные*. Могут обладать следующими функциями: *этической, эстетически-просветительской, рекреационной*. Некоторые виды синтезированных музыкально-художественных проектов могут отличаться друг от друга по сфере выразительности –

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

можно выделить *героико-историческую сферу, праздничную сферу, лирическую сферу, возвышенно-духовную сферу*;

• синтезированные музыкально-художественные проекты явились логичным от-

ветом на развитие культуры XX в., они являются новой формой массовых представлений, феноменом, опосредованным особенностями и реалиями современной культуры.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Лихачев Д. С. Массовая культура России конца XX века. СПб., 2001. Ч. 1. С. 12.

² Аристотель. Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 4. С. 630.

³ Gesamtkunstwerk – термин Р. Вагнера, обозначающий «искусство будущего» (по его представлениям, обязательно синтетическое).

⁴ Эвритмия – специальное искусство выстраивать движения человека в точной соразмерности со звуками музыки и речи, придавая им видимую образную форму.

⁵ Ванечкина И. Л. Судьба сценической композиции В. Кандинского «Желтый звук» // Светомузыка в театре и на эстраде: Науч.-практ. семинар: Тез. докл. Казань: Казан. авиац. ин-т, 1992. С. 16–19.

⁶ Ванечкина И. Л., Галлеев Б. М. Поэма огня: Концепция светомузыкального синтеза А. Н. Скрябина. Казань: Казан. гос. ун-т, 1981.

⁷ Термин «проект» понимается здесь не в классическом понимании, т. е. как результат оригинального плана, а в современном – уникальную совокупность координированных действий, направленных на достижение какой-либо конкретной цели и ограниченных во времени.

⁸ От *англ.* remake – переделывать; переделанный или восстановленный вариант художественного произведения.

⁹ «Третий пласт» – термин, введенный В. Конен, объединяющий джаз, рок и аналогичные музыкальные виды. См.: Конен В. Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века. М., 1994.