

УДК 78.07

Э.Ш. АБДУВЕЛИЕВА, Э.Н. СЕИТ-АБДУЛОВ

АРТИСТИЗМ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ МУЗЫКАНТА

Абдувелиева Эльвида Шевкетовна, доцент кафедры музыкального искусства Крымского университета культуры, искусств и туризма (Симферополь, ул. Киевская, 39), gafarova69@ukr.net

Сеит-Абдулов Энвер Нафеевич, доцент кафедры музыкального искусства Крымского университета культуры, искусств и туризма (Симферополь, ул. Киевская, 39), seit_abdulov@mail.ru

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена повышенным научным интересом к эмоционально-экспрессивным и психологическим аспектам музыкального исполнительства, вопросам исполнительской интерпретации в целом и феномену артистизма в частности. В результате анализа и сравнения современных научных концепций выявляется место артистических качеств в структуре исполнительской культуры, изучаются критерии артистизма и способы его развития. Практическая значимость работы определяется изучением проблемы артистизма в контексте исполнительской компетентности музыканта.

Ключевые слова: исполнительская культура, артистизм, артистические качества, исполнительский процесс, интерпретация.

UDC 78.07

E.SH. ABDUVELIEVA, E.N. SEIT-ABDULOV

ARTISTRY AS A COMPONENT OF THE PERFORMING CULTURE OF THE MUSICIAN

Abduvelieva Elvida Shevketovna, Associate Professor of the Department of Music Art of the Crimean University of Culture, Arts and Tourism (39, Kievskaya st., Simferopol), gafarova69@ukr.net

Seit-Abdulov Enver Nafeevich, Associate Professor of the Department of Music Art of the Crimean University of Culture, Arts and Tourism (39, Kievskaya st., Simferopol), seit_abdulov@mail.ru

Abstract. The relevance of the study is due to the increased scientific interest in the emotional-expressive and psychological aspects of musical performance, issues of performing interpretation in general, and the phenomenon of artistry in particular. As a result of analysis and comparison of modern scientific concepts, the place of artistic qualities in the structure of performing culture is revealed, some criteria of artistry and ways of its development are studied. The practical significance of the work is determined by the study of the problem of artistry in the context of the performing competence of a musician.

Keywords: performing culture, artistry, artistic qualities, performance process, interpretation.

Сегодня социокультурная реальность предъявляет повышенные требования к современным музыкантам, ожидая от них не только профессиональной компетентности, но и творческой самоотдачи, артистизма, креативности, высокой духовной культуры. В соответствии с этими требованиями постепенно изменяются и подходы к научному осмыслению всего комплекса технических и художественных составляющих исполнительской культуры. В настоящей статье рассматривается проблема артистизма как одного из важнейших аспектов исполнительской культуры современного музыканта.

Актуальность исследования обусловлена многими факторами: востребованностью культурологических контекстов изучения музыкального искусства, повышенным вниманием исследователей к эмоционально-экспрессивным и психологическим аспектам музыкального исполнительства, актуализацией вопросов исполнительской интерпретации, с которыми традиционно отождествляется феномен артистизма, а также недостаточной сформированностью практических подходов, касающихся развития артистических качеств.

Поставленная проблема предполагает привлечение широкого круга современных исследований, в том числе посвященных исполнительской культуре музыканта (Зарицкий В.Д. [1], Комурджи Р.З. [2], Шибанова А.А. [3]), феномену артистизма (Шиняпина И.В. [4]), развитию артистической одаренности и артистических качеств исполнителя (Ергиев И.Д. [5] и др.). Важно отметить, что единой научной позиции по данному вопросу пока не выработано: артистизм изучается и с точки зрения психофизиологии творческих процессов, и как феномен музыкально-исполнительской деятельности, и как свойство личности артиста. Большинство авторов подчеркивают, что, несмотря на различия в понимании природы артистизма, он является неотъемлемой частью профессионального облика исполнителя и нуждается в обязательном развитии. Таким образом, научная новизна исследования определяется систематизацией современных научных концепций, посвященных проблемам исполнительской культуры, определением места артистических качеств в структуре исполнительской культуры музыканта, а также выявлением основных критериев артистизма и способов его развития.

Цель настоящей статьи заключается в изучении артистизма как важного аспекта исполнительской культуры музыканта. Задачи исследования включают обоснование понятия «артистизм» и определение его функций в структуре исполнительской культуры музыканта, а также выявление основных путей развития артистических качеств.

В современном музыкознании разработка понятия «исполнительская культура» движется двумя магистральными путями: с одной стороны, оно рассматривается как некое техническое совершенство игры, виртуозность, «владение исполнительской техникой и исполнительским мастерством, от уровня сформированности которых зависит общий уровень культуры музыканта» [2, с. 94]. С другой стороны, данный термин трактуется в более широком культурологическом контексте: «Исполнительская культура – это высший способ организации исполнительского процесса. Она является частью духовной культуры и относится к духовным ценностям музыкального искусства» [3, с. 123].

Ввиду того, что четких критериев для классификации компонентов исполнительской культуры до сих пор не существует, мы предлагаем условно разделить их на технические и художественно-творческие. Первые – ориентированы на высокую исполнительскую технику, мастерское владение всем техническим арсеналом музыкально-выразительных средств, беглость, четкость, вызвученность, тембрность, динамичность, артикуляционную выразительность и культуру звука. Последнее понятие подразумевает не только должное качество звукоизвлечения, звуковедения, фразировки, тембродинамической окрашенности звука, но и сообразность этих параметров со стилем, жанром и художественным содержанием исполняемого произведения. Культура звука связана с аккуратным и бережным отношением к интонации как осмысленному воспроизведению звучащего материала, отношением к музыке в самом высоком, асафьевском, понимании – как к искусству интонируемого смысла [6]. Все вышеперечисленные технические аспекты подразумевают также наличие соответствующего уровня знаний и теоретической подготовки музыканта.

К художественно-творческим составляющим относятся воображение, фантазия, эмоциональная свобода, артистические качества, умение интерпретировать, креативность и т.д. Кроме того, в данной группе присутствуют и другие аспекты, которые обычно не упоминаются в музыкально-профессиональном контексте: имеется в виду наличие у человека культуры вообще – то есть соответствующих поведенческих стереотипов, вежливости, грамотности речи, культуры сценического поведения и внешнего вида и т.п. Нередко современные авторы отождествляют исполнительскую культуру музыканта с его владением искусством интерпретации [2, с. 94]. В то же время сама интерпретация является совокупностью отобранных музыкантом выразительных средств, направленных на максимально точное и стилистически корректное отображение композиторского замысла в реальном звуковом облике произведения, – и способов сценического преподнесения этого замысла слушателю, форм непосредственного художественного

воздействия на него. По аналогии с ключевыми категориями концепции Б.В. Асафьева [6], интерпретацию, как некую относительно стабильную исполнительскую версию, можно сравнить с «формой-кристаллом», тогда как «форме-процессу» может быть уподоблено живое звучание этой версии, развертывающейся во времени, основными отличиями которой будет доминанта коммуникативного, экспрессивного начала.

Суть исполнительского творчества заключается не только в создании грамотной интерпретации, но и в способности донести ее до слушателя, «захватить» его своим исполнением, вызывать сопереживание собственным эмоциям, подчинять аудиторию своей творческой воле – все эти качества объединяются в понятии «артистизм». В процессе исполнения «завоевывать слушателя нужно каждый раз заново – это и есть начальная точка артистизма» [7, с. 54].

Современные исследователи рассматривают артистизм с разных точек зрения: его называют «исполнительским художественно-коммуникативным умением» [4, с. 426] или «образно-художественным компонентом исполнительства» [1, с. 123]. Мы придерживаемся мнения, что артистизм является художественно-творческой составляющей исполнительской культуры музыканта и подразумевает не только технически совершенное, но и эмоционально наполненное, убедительное, яркое исполнительское воплощение музыкального произведения.

Подобное понимание данного термина восходит к его этимологическим корням (*artistique* с фр. – художественный, артистичный), а С.И. Ожегов определяет его как «тонкое мастерство в искусстве, виртуозность в работе» [8, с. 28]. Артистизм не следует путать с излишней сценической свободой, самоуверенностью и «бравადой»: это не внешний критерий, а особое внутреннее качество личности, харизма исполнителя, способная заставить слушателя верить ему, сопереживать его эмоциям в процессе исполнения.

Критериями артистизма считаются погруженность музыканта в образный мир произведения, его эмоциональная увлеченность и вовлеченность в исполняемую музыку, которой он может буквально «заразить» публику, свобода и непринужденность во время игры на сцене, целесообразность сценического поведения, индивидуальность сценического образа, умение гибко реагировать на атмосферу в зале и настрой публики, «выражать и передавать эмоциональную мысль в звучании инструмента, довершая при этом аудиальный образ в визуальной форме, то есть психомоторике и психосемантике самого исполнителя, его сценическом поведении – жизни на сцене» [5, с. 87]. Подлинный артистизм опирается на неразрывное единство рационального и интуитивного компонентов: рациональное зерно – это знания о психологии музыкального восприятия, о воздействии тех или иных средств выразительности на слушателя и законах музыкальной драматургии; интуитивный элемент привносит врожденная артистическая одаренность музыканта, его индивидуальность и манера коммуникации со зрительным залом.

Парадоксально, что артистизм является органичным для любого музыканта феноменом, но в то же время и одним из самых труднообъяснимых. Он лишен «железной логики научного сообщения, доказательности, убедительной для головы, для рассудка», его «нет в самом материале, в нотном тексте музыкального произведения» [7, с. 55], но без артистической подачи любое произведение остается «мертвым» озвучиванием нотного текста.

Исследователи сходятся во мнении, что артистизм музыканта необходимо развивать, причем как можно раньше, буквально «с первого прикосновения к инструменту» [5, с. 85]. На начальных этапах профессионального становления исполнителя работа над артистическими качествами сводится к умению преодолевать сценическое волнение, свободно себя чувствовать на сцене, максимально точно доносить до слушателя свою исполнительскую идею. В дальнейшем музыкант постепенно обретает собственный стиль игры, манеру поведения на сцене, вырабатывает приемлемые сценические движения и

миимику, учится правильно реагировать на эмоциональный отклик публики. Практически все авторы, изучающие феномен артистизма, подчеркивают его обусловленность сценической практикой и «опытом исполнительской деятельности» [9].

Чем чаще молодой музыкант выходит на сцену, чем больше ему приходится коммуницировать с публикой, преодолевать волнение, бороться с неизбежными «сценическими» потерями в подаче образа и техническом качестве исполнения – тем лучше он понимает законы восприятия и художественного воздействия, свободнее чувствует себя на сцене и тем активнее развивается его артистизм. При этом параллельно должны развиваться и его технические навыки, эмоциональные качества личности, умения анализировать и интерпретировать музыку, отбирать целесообразные выразительные средства, вербализировать свои исполнительские идеи, так как важнейшим принципом развития исполнительской культуры исследователи считают «целостность и гармоничное сочетание художественных и технических принципов» [10, с. 104].

Как любой вид культуры, исполнительская культура сохраняет и транслирует свои смыслы и ценности, в том числе и посредством музыкального образования. В результате обучения и накопления опыта музыкально-исполнительской деятельности студент учится быть подлинным артистом, планировать и реализовать весь процесс сценического воплощения произведения, начиная с его осмысления и заканчивая собственно выступлением. Для оптимизации этого процесса И.Д. Ергиев предлагает специальный «алгоритм воспитания артистизма», который предполагает путь от возникновения слухового образа, через его осмысление, выбор средств музыкальной выразительности и насыщение «энергией эстетического переживания» – к собственно интонированию и «мыслеформе (звучаще-визуальной идее, концепции смыслообразов)» [5, с. 90]. Фактически состоявшийся исполнитель должен стать и интерпретатором, и артистом, и режиссером собственного выступления.

В заключение отметим, что публичность исполнительского творчества требует особой технической и эмоциональной подготовки, опыта, уверенности, развитых артистических качеств. Исполнительская культура, являющаяся «абсолютным показателем профессионализма» музыканта [2, с. 93], включает в себя различные компоненты, и в том числе артистизм. Их формирование опирается не только на сугубо музыкальные знания и навыки, которые приобретаются в процессе специального образования, но и на внутренние качества личности, обусловленные воспитанием, сценическим и слушательским опытом, саморазвитием, обогащением культурного кругозора. Только в таком комплексе возможно развитие артистизма современного музыканта и его исполнительской культуры в целом.

Литература

1. *Зарицкий В.Д.* Понятие исполнительской культуры и ее развитие в процессе индивидуальных и оркестровых занятий // Южно-Российский музыкальный альманах. 2019. № 4. С. 118-124.
2. *Комурджи Р.З.* Содержание исполнительской культуры музыканта // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 11 (85). С. 93-95.
3. *Шибанова А.А.* Сущность, содержание и структура исполнительской культуры музыканта // Человеческий капитал. 2014. № 7 (67). С. 123-125.
4. *Шинтяпина И.В.* Артистизм как компонент исполнительских умений обучающихся вузов в процессе занятий вокалом // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 59-1. С. 426-429.
5. *Ергиев И.Д.* Алгоритм воспитания артистизма исполнителя-инструменталиста // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2014. № 2 (38). С. 85-91.
6. *Асафьев Б.В.* Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М., 1965. 149 с.

7. *Разников В.Г.* Диалоги о музыкальной педагогике. М., 1994. 141 с.
8. *Ожегов С.И.* Словарь русского языка. М., 1960. 900 с.
9. *Мигунова Н.И., Кобозева И.С.* Развитие исполнительской культуры в процессе музыкально-инструментальной деятельности как научная проблема. URL: <https://scienceforum.ru/2015/article/2015010137>
10. *Scherbakova A.I., Shibanova A.A.* Formation of the performance culture of a traditional singer as a pedagogic process // Contemporary problems of social work. 2017. Vol. 3. № 1 (9). P. 103-110.

References

1. *Zaritskiy V.D.* The concept of performing culture and its development in the process of individual and orchestral studies // Yuzhno-Rossiyskiy muzykalnyy almanah. 2019. № 4.
2. *Komurdzhi R.Z.* Content of the musician's performing culture // Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. 2017. № 11 (85).
3. *Shibanova A.A.* The essence, content and structure of the musician's performing culture // Chelovecheskiy kapital. 2014. № 7 (67).
4. *Shintyapina I.V.* Artistry as a component of the performing skills of students in high schools in the process of vocal learning // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. 2018. № 59-1.
5. *Ergiev I.D.* Algorithm for educating the artistry of an instrumentalist performer // Vestnik Chelyabinskoy gosudarstvennoy akademii kultury i iskusstv. 2014. № 2 (38).
6. *Asafiev B.V.* Izbrannye statyi o muzykalnom prosveshchenii i obrazovanii [Selected articles on music education]. Moscow, 1965.
7. *Raznikov V.G.* Dialogi o muzykalnoy pedagogike [Dialogues about music pedagogy]. Moscow, 1994.
8. *Ozhegov S.I.* Slovar russkogo yazyka [Dictionary of the Russian language]. Moscow, 1960.
9. *Migunova N.I., Kobozeva I.S.* Razvitie ispolnitelskoy kultury v processe muzykalno-instrumentalnoy deyatelnosti kak nauchnaya problema [The development of performing culture in the process of musical and instrumental activity as a scientific problem]. URL: <https://scienceforum.ru/2015/article/2015010137>
10. *Scherbakova A.I., Shibanova A.A.* Formation of the performance culture of a traditional singer as a pedagogic process // Contemporary problems of social work. 2017. Vol. 3. № 1 (9).

УДК 316.728

С.Г. ДЮКИН

БИОГРАФИИ И АВТОБИОГРАФИИ РОК-МУЗЫКАНТОВ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Дюкин Сергей Габдульсаматович, кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии и философии Пермского государственного института культуры (Пермь, ул. Газеты «Звезда», 18), dudas75@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются биографии рок-музыкантов в качестве особого сегмента совокупности текстов, созданных в рамках биографического жанра. Путем структурно-функционального анализа, применяемого к текстам, выделяются преобладающие в рок-биографиях повествовательные линии. Это нарративы девиаций, избыточной сексуальности, протеста, таланта и успеха, а также нарратив перманентного творчества. Переплетение данных типов повествования способствует формированию гармонизации и устранению конфликта между субъектом и историко-культурным процессом.

Ключевые слова: рок-культура, биография, нарратив, девиация, сексуальность, историко-культурный контекст.