

Коновалова И. Ю.

кандидат искусствоведения, доцент,
Харьковская государственная академия
культуры

ФЕНОМЕН КОМПОЗИТОРСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Аннотация. Статья посвящена исследованию специфики композиторского творчества как вида музыкальной деятельности и формы креативной активности в художественной сфере.

Ключевые слова: композиторское творчество, креативность, стиль, музыкальное мышление.

Анотація. Коновалова І. Ю. **Феномен композиторської творчості.** Стаття присвячена дослідженню специфіки композиторської творчості як різновиду музичної діяльності та форми креативної активності в художній сфері.

Ключові слова: композиторська творчість, креативність, стиль, музичне мислення.

Annotation. Konovalova I.U. **The phenomenon of composition activity.** The article is devoted to the researching of the specific of the composer's as a creative processing / refinement of musical.

Key words: composer's activity, creativity, style, musical thinking.

Постановка проблемы. В пространственно-временном континууме современной информационной культуры и художественной практики, отражающей глобальные изменения и противоречия нынешней эпохи, особую значимость обретает исследование феномена творчества – сферы духовной реализации социума и формы проявления его креативной активности.

В музыкальном искусстве, представляющем собой специфическую проекцию мира в интонационно-художественных образах, важнейшими ипостасями бытия творчества являются исполнительство и композиция (сочинение музыки). Радикальные изменения, произошедшие в самой музыке как звучащей материи (интонационно-семантической субстанции), новые горизонты понимания созидательного начала в музыке рубежа XX — XXI вв., а также соотношения детерминированности и индетерминированности творчества в значительной мере повлияли на характер музыкально-творческой деятельности и психологию восприятия ее результатов.

Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью системного изучения феномена композиторского творчества и экспликации одноименного понятия на современном этапе художественно-исторического бытия в условиях общей тенденции интеллектуализации искусства, рационализации, регламентации и программирования музыкально-творческого процесса, использования инновационных технологий. Важнейшей задачей современной искусствоведческой мысли представляется также выявление специфики современного образа мышления и интеллектуально-художественной позиции композитора, реализующейся в авторском тексте.

Объектом данной статьи является профессиональное музыкальное искусство академического направления, **предметом** – композиторское творчество европейской культурной традиции.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема творчества, сочинительства, акцентирующая внимание на созидательном аспекте, является одной из центральных в философии, культурологии, психологии, филологии, искусствоведении. Изучение творческих детерминант находится в орбите внимания гуманитарного знания и в центре естественнонаучного интереса. Подтверждением этому могут служить многочисленные работы, посвященные, в частности, изучению механизмов научного творчества (Ж. Адамар и др.).

Постижение процессов художественного творчества и его психологических составляющих, выявление особенностей художественного мышления и индивидуальности автора, типологии творчества, характеристика форм и методов осмысления действительности творцом тесно сопрягаются с исследованиями в сфере современной текстологии, семиотики, компаративистики, феноменологии и герменевтики. Поливекторность исследований проблемного поля, очерченного понятием «композиторское творчество», детерминирована широтой его контекста, многообразием форм и проявлений.

Надійшла до редакції 12.12.2012

Грани и формы проявлений музыкального творчества рассматриваются в философско-эстетическом, коммуникативно-психологическом, музыковедческом (музыкально-теоретическом и музыкально-историческом) и др. дискурсах. В центре искусствоведческого интереса музыковедов различные аспекты композиторского творчества, специфика созидательного процесса и бытийный статус результатов авторского наследия.

Формированию эстетических представлений о композиторском творчестве способствовали концепты художественного творчества, репрезентированные в работах выдающихся философов прошлого (Э. Канта, Ф. Шеллинга, А. Шопенгауэра, Г. Гегеля) и настоящего, в художественных произведениях деятелей литературы и искусства.

Онтологические проблемы бытия, а также сущности музыки и музыкального творчества находятся в фокусе современных музыкально-философских исследований Л. Акопяна [1], М. Аркадьева [3], В. Мартынова [10], А. Соколова [15], Ю. Холопова [18, 19], В. Холоповой [20], Л. Шаповаловой [22] и др.

Важнейшим фактором при изучении граней композиторского творчества представляются комментарии и высказывания самих авторов музыкальных произведений различных исторических эпох, творческих направлений и национальных школ (А. Бородина, М. Глинки, К. Дебюсси, А. Онеггера, Н. Римского-Корсакова, А. Шенберга и др.), изложенные в музыкально-критическом, эпистолярном наследии и других материалах.

Обширный материал для постижения глубинных процессов и закономерностей композиторского творчества накоплен и в области музыкальной психологии. Так, исследованию специфики музыкальных способностей и психологии музыкального восприятия посвящены работы Л. Выготского, А. Костюка, Е. Назайкинского, Б. Теплова и др. Исследовательский вектор работ по психологии композиторского творчества направлен на изучение условий, механизмов и закономерностей, динамики музыкально-творческого процесса автора, выявление в нем рационального и эмоционального аспектов, проявлений сознательного и бессознательного. Этим ракурсам посвящены исследования М. Арановского [2], Э. Денисова [6], В. Медушевского [11], А. Мухи [13], А. Климовичко [7], М. Тараканова [16]. За композиторским творчеством в целом прочно утвердилось представление как о неординарной, творческой деятельности, не поддающейся рациональному объяснению.

Вместе с тем, многообразие существующих исследований, освещающих отдельные аспекты композиторства как такового и творческого мира конкретных персоналий, не исчерпывают рассматриваемую в данной работе общую проблему. За гранью теоретического изучения до сих пор остается исследование композиторского творчества как целостности, многоуровневого и многомерного художественного явления, рассматриваемого с позиций современной интегративно-комплексной методологии.

Цель предлагаемой публикации заключается в изучении специфики композиторского творчества

как художественного феномена, раскрывающего свой многогранный креативно-личностный потенциал.

Изложение основного материала исследования. Попытка выявления сущностных характеристик феномена по имени «композиторское творчество» обусловила необходимость семантико-терминологического анализа составляющих его понятий: «творчество» и «композитор».

Герменевтика понятия «творчество» охватывает несколько ракурсов рассмотрения: философско-культурологический, психологический, феноменологический, аксиологический, художественный и др. Согласно формулировке, данной в философском словаре, творчеством (в широком смысле) называют «всякое внесение нового, в частности создание образов в результате формирующей деятельности духа, творческой фантазии» [21, с. 449]. Исследователи относят творчество к механизмам сознания и мышления; к области познания и рефлексии; к сферам художественной и интеллектуальной деятельности. Творчество рассматривают как особого рода интенциональное переживание и связывают с игровым и импровизационным началом.

По мнению Н. Бердяева, «творчество не есть жизнь, творчество есть прорыв и взлет, оно возвышается над жизнью и устремляется за границу, за пределы, к трансцендентному. Творчество вызывает образ иного, чем эта «жизнь». В мире творчества все интереснее, значительнее, оригинальнее, глубже, чем в действительности, чем в истории или мире рефлексий и отражений...» [5, с. 54].

Изучая проблему музыкального творчества, искусствоведы подчеркивают его имманентную способность к «созданию качественно нового в любой из областей музыкального искусства; достижение художественного результата, отражающего в образно неповторимой форме существующие черты действительности» [17, с. 469]. К музыкальному творчеству традиционно относят сочинение (композицию), исполнение музыки (исполнительское творчество), а также музыкально-теоретические, музыкально-критические работы (художественно-аналитическое творчество), посвященные научному осмыслению различных явлений музыкального искусства. Наряду с этим музыкальное творчество понимают как художественное наследие определенного автора или культурной традиции, а также совокупность произведений какой-либо жанровой области музыкального искусства (камерное творчество и т. п.) [23, с. 268].

Как репрезентант музыкально-творческой сферы, композиторское творчество функционирует в системе музыкальной культуры и концентрирует в себе уровень культуры и искусства определенной исторической эпохи, художественного (в частности музыкального) мышления своего времени, духовные искания современников. Обозначенная форма музыкального творчества становится динамическим фактором диалектики сохранения и развития традиций, сферой расширения культурного контекста художественных идей.

Композиторское творчество являет собой социальный знак, который, согласно формулировке Ю. Лотмана,

«организует себя в форме определенного художественного пространства». В авторском творчестве аккумулируется широкий комплекс художественных и технологических методов и принципов, которые, согласно определенному историко-культурному содержанию, определяют характер и направленность музыкального искусства.

Синтезируя и «поглощая» в себе различные виды продуктивной деятельности, композиторское творчество вбирает также и аспекты художественной интерпретации музыкальных и немусикальных явлений. Композиционный акт является следствием креативной музыкально-мыслительной деятельности и ее специфическим результатом.

Б. Асафьев характеризует композиторское творчество как «перевод» состояния сознания на язык музыкальных элементов, слышание сочиненного внутренним слухом и его техническая реализация» [4, с. 264]. По мнению данного ученого, «как мышление и чувствование композитора становится интонацией, процессы «озвучивания» состояний сознания — средствами музыки. Только через осмысленное, целеустремленное и данное в некоем содержательном сочетании и взаимосвязи звуковпроизведение мыслимого — что и является интонированием — элементы музыки становятся произведением искусства, образным мышлением» [там же].

Композиторское творчество становится центром пересечения важнейших для любой созидательной художественной практики проблем. Так, в творческом процессе автора музыкальных произведений находят отражение антиномии: «объективное и субъективное», «абстрактное и конкретное», «сознательное и подсознательное», «нормативное и анормативное», «коллективное – индивидуальное», «общее – частное», «творец – время»; «мир – человек – искусство»; «автор – традиция»; «личность – история»; «традиционное – инновационное»; «рациональное – интуитивное», «регламентированное – спонтанное (импровизационное)» и др. Наряду с этим, в композиторском творчестве специфически преломляются принципы повторности и контраста, остигатности и переменности, вариативности и импровизационности.

Композиторское творчество – важнейшая область проявления индивидуально-авторского начала в музыкальной культуре. Субъектом композиторского творчества выступает композитор (от лат. *compositor*) – составитель, сочинитель; «автор музыкального произведения; лицо, занимающееся сочинением музыки ...» [9, с. 892]. В широком смысле композитор – создатель музыкально-художественной концепции, идеи, музыкального образа, запечатленного в знаковой форме. В узком смысле – автор музыкальной композиции, музыкального произведения, наделенного интонационно-ладовой, метроритмической, фактурно-динамической и структурной организацией.

Кристаллизация понятий «композитор», «композиторское творчество» и «композиция» является следствием утверждения в европейской культуре, начиная с эпохи Средневековья, письменной музыкальной традиции (с фиксацией звуковысотного и временного па-

раметров), а также усиления роли персонализированного, индивидуально-авторского художественного мышления. Историческая эволюция данных понятий экстраполирует сложный путь личностного становления художника в процессе рефлексии и миропознания.

Как отмечает А. Соколов, «творческий процесс художника – это «историко-стилевая категория, содержание которой отражает пласты всей культуры в целом. Типом культуры непосредственно определяется роль художника в общественной жизни, социуме, условия его творчества. ... В рамках одной культуры художник почитается как мастер, ремесленник, носитель цеховой традиции; в рамках другой — может быть провозглашен мессией, гением, приобщенным к высшим духовным сферам» [15, с. 29].

Различие между композиторским (индивидуально-авторским) и импровизационным музыкальным искусством коллективного опыта Б.Асафьев видит в том, что «композитор для выражения личных переживаний нуждается в большей свободе изобретения, но и в более сильной степени подвергается опасности замкнутости и одиночества. Тогда как во всех проявлениях «общинной» (творимой сообщца) музыки личному началу отводится строго определенная и контролируемая роль» [4, с. 90].

Эволюция композиторского творчества (как и исполнительства) в значительной мере связаны с развитием игрового начала (творчество как форма интеллектуальной игры), попыткой его обобщения и индивидуализации в формах высказывания через «интеллектуализацию и психологизацию» [4, с. 254]. Академик Б. Асафьев отмечает в истории авторского композиторского творчества наличие эпох, «когда и на конструкции произведения отражается воздействие неожиданности, импровизационности как доминирования изобретения над привычкой — в противоположность эпохам, когда устойчивые, сложившиеся интонации поддерживают собой схемы сочинения, которые влияют обратно на творчество и связывают инициативное мышление» [4, с. 91].

По мнению Асафьева, «в отличие от первичных музыкально-творческих навыков, в которых очень сильна зависимость от немусикальных факторов, последующие стадии композиторства заключают в себе интерес к преодолению инертности музыкального материала (и к преодолению инертности собственного сознания и роста в нем стремления к усвоению чисто музыкальных отношений — то, что можно назвать зарождением «профессионального музыкального сознания»)» [4, с. 36].

Важнейшей гранью интерпретации понятий «композитор» и «композиторское творчество» является креативный аспект. Согласно определению, представленному в философском словаре, «креативность – способность сделать или каким-либо иным способом осуществить нечто новое (в частности создать произведение искусства). Фактор новизны рассматривается в качестве катализатора деятельности. «Креативность отображает противоречие между установлением постоянства окружающей среды и нарушением достигнуто-

го равновесия ради новых возможностей и новых опущений». Психологические исследования обладающих высоким творческим потенциалом людей раскрыли креативность как дуализм интеллекта и интуиции; сознания и бессознательного, психического здоровья и заболевания, общепринятого и нетрадиционного; сложного и простого. Обладающий креативностью человек предпочитает действовать на основе интуиции и высоко ценит иррациональность в себе» [21, с. 225-226].

Большинство авторов, рассматривающих аспекты психологии музыкального творчества, характеризуют «композиторское творчество» как сложную психическую деятельность человека, предполагающую наличие комплекса соответствующих условий: природной одаренности (таланта), профессионального мастерства, креативной активности, жизненного опыта, мировоззренческой позиции, художественного воображения и вдохновения. Творчество также требует особой мыслительной концентрации, волевого напряжения, целенаправленности и системности.

Украинский музыковед А. Муха отмечает, что композиторское творчество является специфическим музыкально-художественным (интонационным) отражением сложной взаимосвязи внутренних (субъективных, личностно-психологических – мир «я» художника) и внешних (природных, социокультурных, исторических, художественно-эстетических) факторов [13, с.139]. Важнейшими составляющими музыкально-композиционного процесса, по мнению А. Мухи, являются творческие импульсы и комплекс творческих установок, критериев оценки и логических принципов отбора элементов будущего произведения, а также рассудочность, поле творческого представления и фантазия [13, с. 195–199].

Современный композитор и теоретик Э. Денисов, определяя особую роль в композиции факторов психологического вживания автора в образное содержание исходной музыкально-художественной идеи, подчеркивает значимость неосознанных мотивов – «озарения», «инсайта» [6, с. 131-132]. Одним из центральных в композиционном процессе являются интуиция как непосредственное «знание», объединяющее в себе интеллектуальное (рациональное) и эмоционально-чувственное (иррациональное) начала.

Существенными аспектами рассмотрения композиторского творчества как художественного феномена и явления музыкальной практики представляется выявление его имманентной специфики в триадичной коммуникативной системе «творчество – исполнительство – восприятие». Являясь первоэлементом данной системы композиторское творчество тесно взаимосвязано с последующими гранями данной «цепи».

Результатом музыкально-творческого акта, продуктом композиторской деятельности становится музыкальное произведение – «вид превращения жизненной энергии композитора в звукоэнергию, интонационную энергию [4, с. 54]. Произведенные творения отражают степень духовной зрелости автора, репрезентируют его индивидуальный стиль – специфическую проекцию мирозерцательной и

мировоззренческой основы, творческого мира автора, его художественной установки, склада мышления, творческого метода, а также характера, темперамента, рационально-интеллектуальных и эмоциональных аспектов, структуры и типа личности мастера.

Неотъемлемой и важнейшей технологической составляющей деятельности создателя музыки является композиторский профессионализм, трактуемый, с одной стороны, «как род занятий, основная деятельность, социальная принадлежность музыканта. С другой стороны, – как объем знаний и навыков, наличие художественного уровня и совершенства музыкальной деятельности (синоним понятия «художественное мастерство») независимо от социального статуса человека» [12, с 20]. Исследователи подчеркивают необходимость таких обязательных требований к профессии композитора как «наличие музыкально-творческого дарования и специального обучения композиции» [9, с. 892].

В. Конен рассматривает композиторское профессиональное творчество как феномен европейской музыкальной культуры Нового времени, как профессионализм особого типа, обладающий уникальными свойствами и имеющий универсальный характер [8, с. 433]. Среди основополагающих характеристик европейского профессионального композиторского творчества музыковед отмечает его индивидуальный характер, связь с социальным институтом или общественным движением, а также наличие специфических выразительных средств (полифонического, тонально-гармонического, оперно- симфонического мышления; взаимосвязи мелодико-гармонического факторов, функциональной системы, равномерно-темперированного строя) [8, с. 438], прошедших отбор поколений мастеров. Смысл европейского профессионального композиторского творчества выявляется в аспекте «принадлежности к европейской «оперно-симфонической традиции» [8, с. 441].

По-мнению украинского исследователя С. Мирошниченко, композиторскому профессионализму присущ «сложный комплекс творческих способностей, специальных музыкально-технологических знаний и навыков, идейно-эстетических взглядов, которые обеспечивают возникновение музыкальных произведений в определенной музыкально-творческой системе, обусловленной общественными требованиями времени» [12, с. 26].

Выводы. Предпринятый в данной статье анализ явления и понятия «композиторское творчество» привел к следующим выводам.

Композиторское творчество представляется одним из важнейших и ключевых явлений музыкальной культуры, раскрывающих личностно-креативный потенциал. Композиторское творчество – особый вид созидательной художественной деятельности, результатом которой является музыкальное произведение, наделенное авторской концепцией и отмеченное чертами творческой индивидуальности создателя.

Кристаллизация и развитие композиторского творчества как особого ремесла и вида музыкального профессионализма непосредственно связано с эволю-

цией европейской культуры и музыкального искусства. Становление композиторства как формы художественного творчества детерминировано возрастанием роли персонифицированного, лично-авторского начала и проявлением индивидуальных черт художественного мышления автора.

Основой герменевтики понятия «композиторское творчество» являются концепты художественного (в частности музыкального) творчества. Терминологический анализ понятия «композиторское творчество» выявил его многоуровневый характер, «интегрирующий» несколько аспектов: 1) процессуально-деятельностный; 2) коммуникативно-психологический; 3) креативный, обусловленный семантической связью с понятиями «творчество», «сочинительство», «созидание», «авторство»; 4) профессионально-ремесленный, указывающий на уровень мастерства особого рода, базирующегося на владении комплексом необходимых музыкально-теоретических знаний и специфических музыкально-технологических приемов и методов работы (практик, композиторских техник).

Композиторское творчество, как и творчество в целом по-прежнему остается открытой и дискуссионной сферой, требующей активного исследовательского внимания и дальнейшего углубленного изучения. Перспективным, на наш взгляд, представляется выявление семантической специфики композиторского творчества в социокультурном, художественно-творческом и лично-психологическом аспектах.

Список литературы:

1. Аюпян Л. Дмитрий Шостакович : Опыт феноменологии творчества : исследование / Л. Аюпян — СПб, 2004. — 452 с.
2. Арановский М. Сознательное и бессознательное в творческом процессе композитора (к постановке проблемы) / М. Арановский // Вопросы музыкального стиля. — Л., 1978. — С. 140-156.
3. Аркадьев М. Временные структуры новоевропейской музыки : Опыт феноменологического исследования. Изд. 2-е, доп. / М. Аркадьев. — М., 1992. — 135 с.
4. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс : исследование. Кн. 1 и 2. / Б. Асафьев. — Л.: Музыка, 1971. — 375 с.
5. Бердяев Н. Самопознание (опыт философской автобиографии) / Н. Бердяев. — М. : Книга, 1991. — 445 с.
6. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники / Э. Денисов. — М., Сов. композитор, 1986. — 206 с.
7. Климовицкий А. О творческом процессе Бетховена : исследование / А. Климовицкий. — Л., 1980. — 147 с.
8. Конен В. Этюды о зарубежной музыке : исследование / В. Конен. — М.: Музыка, 1975. — С. 427-468.
9. Композитор // Музыкальная энциклопедия. Т. 2. / Гл. ред. Ю. Келдыш. — М. : Сов. энциклопедия, 1981. — С.892-893.
10. Мартынов В. Конец времени композиторов : исследование / В. Мартынов. — М., 2002. : Русский путь. — 123 с.
11. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки : исследование / Медушевский В. — М. : Музыка, 1976. — 176 с.
12. Мирошниченко С. Композиторський професіоналізм як категорія музикознавства : стаття / С. Мирошниченко // Українське музикознавство : республ. наук.-метод. зб.—К.: Муз. Україна, 1981. — Вип. 16. — С. 17-31.
13. Муха А. Процесс композиторского творчества (проблемы и пути исследования) : монография / А. Муха. — Киев, 1979. — 268 с.
14. Негус К., Пикеринг М. Креативность. Коммуникация и культурные ценности : исследование / К. Негус, М. Пикеринг / Пер. с англ. О. Свинченко. — Х. : Гуманитарный центр, 2011. — 300 с.
15. Соколов А. Музыкальная композиция XX века : диалектика творчества : исследование / А. Соколов. — М. : Музыка, 1992. — 227 с.
16. Тараканов М. Замысел композитора и пути его воплощения : статья / М. Тараканов // Психология процессов художественного творчества. — Л., 1980. — С. 127-138.
17. Творчество музыкальное // Музыкальная энциклопедия. Т. 5. Симон — Хейлер. / Гл. ред. Ю. Келдыш. — М. : Сов. энциклопедия, 1981. — С.469.
18. Холопов Ю. О сущности музыки // Юрий Николаевич Холопов и его научная школа. — М., 2004. — С. 6-17
19. Холопов Ю. О формах постижения музыкального бытия / Ю. Холопов // Вопросы философии. — 1993. — № 4. — С. 106-114.
20. Холопова В. Музыка как вид искусства / В. Холопова. — СПб, 2000. — 122 с.
21. Философский энциклопедический словарь / Ред. сост. : Е. Губский, Г. Кораблев, В. Лутченко. — М. : ИНФРА. — М, 2001. — 576 с.
22. Шаповалова Л. Рефлексивный художник. Проблемы рефлексии в музыкальном творчестве : монография / Л. Шаповалова. — Х. : «Скорпион», 2007. — 292 с.
23. Энциклопедический музыкальный словарь / Сост. Б. Штейнпресс, И. Ямпольский; отв. ред. Г. Келдыш. — М.: Гос. научн. из-во БСЭ, 1959. — С. 268.