
СОЦИОЛОГИЯ

УДК 316.7

СОЦИОЛОГИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

А.В. Бибикова

Академия переподготовки работников искусства,
культуры и туризма

С.Б. Нехорошков

Сибирский институт – филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
E-mail: bibikovfox@mail.ru

В статье обсуждается специфика творческих (исполнительских) коллективов, выделены их основные признаки; особое внимание уделено специфике феномена лидерства применительно к творческим коллективам; определены устойчивые черты лидера творческого коллектива (музыкального/драматического).

Ключевые слова: творческий коллектив, лидерство, лидерские качества, исполнительство.

SOCIOLOGY OF ARTISTIC EXECUTION

A.V. Bibikova

Academy of Retraining of workers of art, culture and tourism

S.B. Nekhoroshkov

Siberian Institute – Branch of the Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration
E-mail: bibikovfox@mail.ru

The article discusses the specifics of creative (performing) teams, their features are defined. Much attention is given to the specifics of leadership phenomenon in the context of creative teams. Stable personal characteristics of a creative (musical, dramatic) team leader are defined.

Key words: creative team, leadership, leadership practices, execution.

Для социологии понятия «группа» и «коллектив» являются синонимами. В отечественной социологии «коллектив» рассматривается как высшая форма существования «группы». Коллективы исполнительские относят, как правило, к коллективам творческим, «творчество» в специфическом

его виде есть основная форма их деятельности. Как коллективы «вообще» они подвержены действиям закономерностей, установленных социологами для коллективов определенного уровня развития. Как коллективы, выполняющие творческую задачу, они имеют ряд особенностей. Отличие творческих (исполнительских) коллективов от иных видов коллективов и оценка принципиальной возможности применения инструментария социально-психологических исследований является полем исследования данной работы. Оно ориентировано на постановку задачи в сложной и малоисследованной отрасли, а именно в теоретическом определении отличия творческого коллектива от иных видов коллективов. Проверка выдвинутых гипотез на эмпирическом материале должна стать следующим этапом данного исследования на основании сформулированных критериев, по которым предполагается провести необходимые исследования в данной области.

Творчество в его исполнительском варианте не так очевидно как творчество вообще (творчество есть «творение, не имеющее образца, шаблона, примера») [6, с. 612]. Исполнитель творит в пространстве, ограниченном творчеством создателя исполняемого произведения. Такова природа его одаренности и основное условие его творчества. Если исполнение предполагает ансамбль, то творчество одного ограничивается творчеством другого. А с тех пор, как звукозапись стала сохранять то, что раньше исчезало в момент исполнения, появилась возможность соотносить свое исполнение с «образцом, шаблоном, примером». Это условие касается равно коллективов как музыкальных, так и драматических. Исполнитель (солист/коллектив) своим творчеством замыкает творческий процесс, начатый сочинителем (композитором/драматургом). Творческая личность имеет ряд специфических особенностей, среди них перцептивные: «необыкновенная напряженность внимания, огромная впечатлительность, восприимчивость» [8, с. 262], интеллектуальные: «интуиция, могучая фантазия, выдумка, дар предвидения, обширность знаний» [Там же, с. 262], характерологические: «уклонение от шаблона, оригинальность, инициативность, упорство, высокая самоорганизация, колоссальная работоспособность» [Там же, с. 262]. Основная мотивация личности такого рода в том, что она «находит удовлетворение не столько в достижении цели творчества, сколько в самом его процессе; специфическая черта творца характеризовалась как почти непреодолимое стремление к творческой деятельности» [Там же, с. 263].

Но все эти черты характеризуют творческого человека вообще. Какие дополнительные черты личности характеризуют творца – исполнителя? Важным моментом в исполнительской деятельности есть сознание коллективности, ансамблевости совместного творчества, что означает не только демонстрацию собственных способностей, но и совместную работу на конечный образ, указанный дирижером/режиссером. Но те, кто руководят творческим (исполнительским) коллективом, есть лидеры не только по своему положению – «руководитель», но и в силу собственного авторитета, который понимается «как признание за его носителем выдающихся достижений, знаний, умений, способностей, навыков<...> их значимости» [4, с. 28].

Таким образом, на творческий коллектив воздействуют специфические, сложные по своему составу силы: во-первых, он творит в рамках, предугазанных художником-автором музыки или текста драматического произ-

ведения, во-вторых, свое творчество исполнитель подчиняет воле лидера коллектива (дирижера/режиссера), обладающего цельным видением исполняемой вещи.

Поэтому исполнитель, не солист, может быть назван творцом, «художником»? Ведь исполнитель обязан поддерживать стандарты, выработанные «всей системой», и лишь тогда быть частью единого целого. Как подчеркнул Шарль Мюнш: «музыканты всегда знают, что они – всего лишь клетки большого организма» [7, с. 55]. Предполагается, что все исполнительские коллективы – творческие или, по крайней мере, пытаются решать творческие задачи. Коллективное творчество – творчество исполнительское (музыкальные, драматические исполнительские коллективы), поэтому говоря о специфике творческих коллективов, имеется в виду творчество исполнительских коллективов. Исполнительство, по мнению М.С. Кагана, есть полноценный вид «художественного творчества, наряду с деятельностью композитора, дирижера» [5, с. 348]. Специфический признак исполнительности – это наличие художественной интерпретации уже существующего текста (музыкального, драматического). По факту: творческий коллектив – есть люди творческих профессий, собранные для решения творческих задач. Индивидуальную составляющую именно творческого акта в исполнении всего коллектива непросто выделить и описать. Чаще определяется негативный аспект «не творчества»: ошибки, несогласованность с действиями и настроениями творческого коллектива заметны гораздо более чем, предположим, ровная, и ничем не выделяющаяся из ансамбля игра музыканта. Но проблема определения уровня творчества остается, и она устанавливается опытным путем профессионалами, в меньшей степени – знатоками. Уровень творчества есть сумма творческих усилий всего коллектива и сложно оценить вклад каждого участника в полученный творческий результат. Он может быть минимален, но без него в принципе не будет получен ожидаемый эффект. Музыкальное/драматическое сочинение «представляет собой результат коллективного творчества различных людей. Благодаря композитору/драматургу оно появляется на свет, но запечатленное в знаковой форме существует лишь потенциально, а оживает и звучит благодаря мастерству исполнителя. <...> И композитор, и исполнитель, и слушатель вкладывают свои особые смыслы в музыкальное произведение» [3, с. 73]. Исполнительство отличается рядом характерных особенностей, отличающих его от иных областей творческой деятельности. Так называемая «вторичность» зависит от точки зрения, с которой обозревается деятельность исполнителя. Слушатель понимает, что исполнитель «исполняет» нечто уже существующее, но лишь существующее в потенции. Исполнитель актуализирует вещь до исполнения не существовавшую. Исполнительское искусство в силу исторических причин оказывало с течением времени все большее влияние на общество, поэтому феномен исполнительского искусства не мог не заинтересовать философов. Для актеров, писал Г.В.Ф. Гегель, важно то, что они «становятся артистами, художниками, <...> искусство это требует таланта, разума, терпимости, усердия, опыта, знаний, а на вершине своего развития и гениальной одаренности» [2, с. 569]. Но у исполнителя-музыканта «мы воочию имеем перед собой не только произведение искусства, но и само реальное художественное творчество»

[Там же, с. 341]. Исполнение тогда становится творчеством, когда исполнитель, «удивительно владея внешним материалом, (выявляет) неограниченную внутреннюю свободу».

Таким образом, для функционирования исполнительского коллектива необходим человек, который осознает задачу как целое и способен организовать работу таким образом, чтобы творчество индивидуальное стало необходимой составной частью общей деятельности всего коллектива. Это лидер коллектива. Лидерство как категория однозначно не определяется. Существуют несколько категорий «лидеров». Эти категории, вообще говоря, не совпадают. «Лидером» может быть тот, кто в коллективе (группе) пользуется таким авторитетом, что он начинает управлять действиями группы для наилучшего их выполнения, но административных функций не имеет. Лидер возникает, например, когда необходимо организовать сопротивление действиям руководства, когда они, по мнению членов группы, не совпадают с ее интересами. Лидером может стать индивид, институционально имеющий в своих руках административные средства воздействия на члена группы, это официальный руководитель, имеющий необходимый авторитет, чтобы направлять членов коллектива, не прибегая к административным методам. Социологи фиксируют в своих исследованиях оба этих случая. По содержанию деятельности различают: а) лидера-вдохновителя, предлагающего программу поведения; б) лидера-исполнителя как организатора выполнения уже заданной программы; в) лидера, являющегося одновременно как вдохновителем, так и организатором. Стиль лидерства зависит от обстоятельств объективных (внутриколлективные отношения) и субъективных (черт характера лидера и членов его коллектива). Стили лидерства, как известно, не отличаются большим разнообразием, это: а) авторитарный; б) демократический; в) совмещающий в себе элементы того и другого стиля. Лидер исполнительского коллектива по сути своих обязанностей есть, разумеется, «вдохновитель и организатор».

Лидер как личность и лидерство как процесс в творческих (исполнительских) коллективах по необходимости существенно отличаются от лидерства и лидеров в коллективе, занятых иными видами деятельности, хотя бы потому, что лидер творческого коллектива или создает творческий коллектив, или пересоздает его для реализации своих идей. «Существует, – говорил Вильгельм Райх, – обязанность высказаться, с которой не могут сравниться никакие другие из многих высоких обязанностей». Речь, разумеется, идет о художественном, сценическом или музыкальном «высказывании». Художник, став лидером творческого коллектива, может «высказаться» лишь через художественный (исполнительский) коллектив. Для дирижера «его» оркестр есть инструмент бесконечно более богатый возможностями, чем любой из реально существующих инструментов. Он «играет» на нем. Для режиссера «его коллектив» сложный, но и богатый возможностями, рупор для его высказывания. Сила высказывания зависит от калибра личности лидера, его таланта и умения настроить свой инструмент – творческий (исполнительский) коллектив так, чтобы он максимально точно смог воспроизвести смысл, интонацию и искусность задуманного высказывания. Своеобразие деятельности в творческих (исполнительских) коллективах ведет к иному, чем в остальных коллективах, распределению обязанностей

и ответственности за результат деятельности коллектива. В случае неудачи именно лидер становится своеобразным «козлом отпущения». Лидер координирует действия коллектива и входящих в него групп, формальных и неформальных. Но в отличие от любого другого коллектива «творческий коллектив» реализует «творческие идеи», «творческую мысль» своего лидера. Кроме того, учитывая самую главную составляющую творческих коллективов – творчество, лидер контролирует уровень мастерства каждого из его членов. Чем выше авторитет лидера, тем эффективнее действия всего коллектива.

Лидер исполнительского коллектива единственный, кто знает целое, возникающее в исполнении данного коллектива. Его основная прерогатива – дать интерпретацию исполняемого произведения. По П. Рикеру, интерпретация, обладая свойством множественности и конфликтности, соединяет истину и метод, реализуя единство семантического, рефлексивного и экзистенциального пластов: «Интерпретация – <...> это работа мышления, которая состоит в расшифровке смысла, скрывающегося за очевидным смыслом, в выявлении уровней значения, заключенных в буквальном значении» [9, с. 44]. Интерпретировать – означает участвовать в творчестве, познавая интерпретируемый объект.

Лидерские качества человека, стоящего во главе творческого (исполнительского) коллектива, зафиксированы в основном в их теоретических трудах и практических рекомендациях. Некоторые исследователи отказывают самонаблюдениям лидеров в пригодности для научной практики, поскольку «их высказывания фигурировали, как правило, в жанрах достаточно далеких от научно-теоретического и методологического исследования проблемы лидерства с присущей ему спецификой» [1, с. 3]. Жанры, разумеется, необходимо различать. Но невозможно игнорировать мнения и деятельность художников, которые не были опровергнуты ни теоретически, ни практически. Работы театральных и музыкальных деятелей содержат уникальную информацию, более нигде несуществующую. Здесь мы видим фактическую картину взаимодействия лидера и его творческого коллектива, находим реальные лидерские черты, необходимые в деятельности лидера творческого (исполнительского) коллектива. Это работы К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, Б.Е. Захавы, Л.М. Гинзбурга, Е.Ф. Светланова, Б.Э. Хайкина, Г. Крэга, В.Э. Мейерхольда, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, А.А. Гончарова, Н.П. Акимова, Г.А. Товстоногова, О.Н. Ефремова, Вильгельма Фуртвенглера, Ш.Я. Мюнша, Б.Э. Хайкина, А.М. Пазовского, Б. Тилеса, Латам-Кенига, Г.М. Козинцева, А.А. Тарковского, Рене Клера, С.А. Герасимова, Е.А. Татарского, Ю. Норштейна, Ф. Трюфо, М.И. Ромма, Ф. Феллини, С.М. Эйзенштейна и других художников, оставивших след в исполнительском искусстве.

Большая часть деятельности лидера творческого коллектива не улавливается методиками, предлагаемыми социальными психологами. Творческая одаренность, законы ее функционирования и проявления не поддаются прямому наблюдению и анализу. Занятия лидера творческого коллектива происходят не на глазах исследователя. Лидер творческого коллектива – это человек, наделенный даром наблюдения и анализа. Результаты его наблюдений для исследовательской практики более чем значимы. Точнее и

глубже понять смысл деятельности лидеров творческих (исполнительских) коллективов, чем они сами, невозможно. О методе, о характере взаимоотношений В.Э. Мейерхольда с участниками постановки многое можно узнать из записей А.К. Гладкова и Е.Н. Горбуновой, фиксировавших его каждое слово. Он один может достоверно рассказать о возникновении и реализации своей творческой концепции. Самонаблюдения лидеров позволяют понять механизм лидерства в творческом (исполнительском) коллективе, определить фактические лидерские качества человека, возглавляющего творческий коллектив. В работах, высказываниях лидеров будут проанализированы качества, делающие человека лидером и лидерство как отношения лидера и коллектива.

Используя метод аналитической интроспекции, стало возможным получить данные о реальных, устойчивых чертах лидера творческого коллектива. Черты, присущие лидеру музыкального исполнительского коллектива:

I. Врожденные качества (музыкальный слух; память; темперамент; воображение; чувство музыкальной формы и ансамбля; интонационная гибкость; природная эластичность руки и лица; дар внушения; личное обаяние).

II. Приобретенные качества (композиторские навыки; быть исполнителем (инструменталистом); дирижер должен уметь мыслить «многоголосно»; обладать исполнительской гибкостью; быть способным импровизировать; уметь увлекаться самому и увлекать музыкантов; уметь обучать; иметь бойцовские качества).

III. Педагогические способности и навыки (умение пробудить в каждом исполнителе артистические эмоции; воля и творческая устремленность в работе с коллективом; талант организатора и педагога).

Таким образом, стрессоустойчивость, выдержка, уверенность в себе, педагогические способности, артистичность, способность увлекать и удерживать внимание, умение овладеть волею каждого оркестранта, чтобы каждый исполнитель, чувствуя себя свободным, на самом деле лишь следовал указаниям руководителя, отличает лидера музыкального исполнительского коллектива.

Для лидера драматического коллектива более характерны следующие черты:

- Интеллектуальные:
 - ум и интуиция;
 - способность к непрерывному самообразованию;
 - постоянные поиски нового, максимально выражающее время.
- Психологические:
 - работа с актерами по собственной системе;
 - отношение к коллективу строится на базе понимания каждым его задачи.

Искусство есть познание истины, художественной истины. Истина искусства иная, нежели истина науки. Она по-другому познается и в отличие от истины в житейском или научно-естественном смысле художественная истина есть приближение к истине, заложенной в интерпретируемом произведении. В триаде «Автор – Исполнитель – Слушатель/Зритель» стороны изначально неравнозначны, но не существуют друг без друга. Значимость и

глубина интерпретаций зависит от глубины истинных смыслов, заключенных в тексте, заложенных в нем и разворачиваемых к зрителю/слушателю с течением времени. Чем больше их заложено, тем дальше интерпретатор может отойти не столько от текста, сколько от предыдущих интерпретаций. Интерпретация всегда есть еще и толкование, и в этом смысле, отталкивание от предыдущих истолкований. Поэтому любая интерпретация есть нечто постороннее к данному тексту. Интерпретация ничего не изменяет в нем, кроме дополнительного понимания некоторых его сторон, если они верно угаданы режиссером-постановщиком. Между текстом и интерпретатором существуют субъектно-объектные отношения, которые являются определяющими в судьбе текста и постановки, сделанной на его основе. Именно эти истины подвергаются истолкованию, именно они так или иначе воздействуют на зрителя/слушателя. В любом тексте сосуществуют «вечные» истины вневременные и временные, и если последними текст исчерпывается, то можно сказать, что он интерпретатору не интересен. Важно их соотношение, которое выясняется с течением времени. Лидер творческого коллектива интерпретирует исполняемое произведение, используя все необходимые средства для наилучшего воплощения своего замысла в творческом коллективе.

Таким образом, специфика творческих коллективов с точки зрения социологии заключается в следующем:

1. Во главе творческого коллектива стоит личность (лидер), обладающая рядом специфических черт, позволяющих ему одновременно быть лидером и руководителем.
2. Лидер творческого коллектива либо организует творческий коллектив, либо реорганизует его под свои задачи.
3. Исполнительский коллектив замыкает своим творчеством когда-то начатый творческий процесс.
4. Участник творческого коллектива проявляет свое индивидуальное творческое начало, реализуя общий замысел.

Литература

1. Буянова Н.Б. Проблема лидерства в художественно-творческом коллективе: структура, мотивация, направленность. (Психолого-педагогические аспекты): автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 2011.
2. Гегель. Эстетика. В 4-х томах. Т. 3. М.: Искусство, 1971. 569 с.
3. Герасимова И.А. Музыка и духовное творчество // Вопросы философии. 1995. № 6. С. 89.
4. Ефремов И.И. Понятие авторитета в семантическом поле. Типология и классификация // Вопросы философии. 2005. № 1. С. 28.
5. Каган М.С. Морфология искусства: Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств. Л.: Искусство, 1970. 348 с.
6. Конт-Спонвиль, Андре. Философский словарь / Пер. с фр. Е.Г. Головиной. М.: Этерна, 2012. 752 с.
7. Мюши Ш. Я – дирижер. 3-е изд. М.: Музыка, 1983. 63 с.
8. Пономарев Я.А. Психология творчества. М.: Наука, 1976. 302 с.
9. Рикер П. Конфликт интерпретаций. М.: КАНОН-ПРЕСС-Ц, КУЧКОВО ПОЛЕ, 2002. 624 с.

Bibliography

1. *Bujanova N.B.* Problema liderstva v hudozhestvenno-tvorcheskom kollektive: struktura, motivacija, napravlennost'. (Psihologo-pedagogicheskie aspekty): avtoref. diss. ... d-ra ped. nauk. M., 2011.
2. *Gegel'.* Jestetika. V 4-h tomah. T. 3. M.: Iskusstvo, 1971. 569 p.
3. *Gerasimova I.A.* Muzyka i duhovnoe tvorчество // Voprosy filosofii. 1995. № 6. P. 89.
4. *Efremov I.I.* Ponjatie avtoriteta v semanticheskom pole. Tipologija i klassifikacija // Voprosy filosofii. 2005. № 1. P. 28.
5. *Kagan M.S.* Morfologija iskusstva: Istoriko-teoreticheskoe issledovanie vnutrennego stroenija mira iskusstv. L.: Iskusstvo, 1970. 348 p.
6. *Kont-Sponvil', Andre.* Filosofskij slovar' / Per. s fr. E.G. Golovinoj. M.: Jeterna, 2012. 752 p.
7. *Mjunsh Sh.* Ja – dirizh'or. 3-e izd. M.: Muzyka, 1983. 63 p.
8. *Ponomarev Ja.A.* Psihologija tvorchestva. M.: Nauka, 1976. 302 p.
9. *Rik'or P.* Konflikt interpretacij. M.: KANON-PRESS-C, KUChKOVO POLE, 2002. 624 p.