

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

Шевердяев Антон Владимирович

**НЕФОРМАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА ХУДОЖНИКОВ И
РОК-МУЗЫКАНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ**

Специальность: 22.00.06 – социология культуры, духовной жизни

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата социологических наук

Санкт-Петербург
2004

Работа выполнена на кафедре культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского государственного университета

Научный руководитель: доктор психологических наук, профессор Семенов Валентин Евгеньевич

Официальные оппоненты: доктор философских наук, профессор Голик Надежда Васильевна

доктор социологических наук, профессор Глотов Михаил Борисович

Ведущая организация: Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусства

Защита состоится "21" декабря 2004 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета Д. 212.232.06 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук при Санкт-Петербургском государственном университете по адресу:

193060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, 9-й подъезд, факультет социологии СПбГУ, ауд 205.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке имени А.М.Горького Санкт-Петербургского государственного университета (Университетская наб., 7/9).

Автореферат разослан "18" ноября 2004 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Иванов Д.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность темы исследования.

Предметом социологии культуры являются социальные аспекты производства, распространения, хранения и потребления культурных ценностей, закономерности функционирования культуры. Данная отрасль социологического знания выявляет особенности генезиса и исторических трансформаций культурных форм, стремится к социологической интерпретации историко-культурного материала, накопленного смежными дисциплинами. Исследование процессов взаимодействия неформальных сообществ художников и рок-музыкантов находится в области изучения ряда направлений социологии, рассматривающих субкультурные образования в контексте современного урбанизированного общества и массовой культуры. К ним относятся социология искусства, социология молодежи, социальная психология, социология повседневности, антропология города.

Данная работа посвящена исследованию социокультурного взаимодействия представителей двух неформальных субкультурных образований - сообществ художников и рок-музыкантов. Изучаются процессы его становления, функционирования и трансформации в современном западном и российском обществе. В диссертации сделан акцент на изучении процессов взаимодействия художников и рок-музыкантов в рамках двух наиболее яких и самобытных художественных образований современной России - объединений «Новые художники» и «Митьки». Особое значение этих объединений в контексте отечественной культуры подчеркивалось многими исследователями.

В ходе исследования выявляются и анализируются ценностно-нормативные установки, социальные и культурные практики, свойственные представителям рок-культуры и современного искусства, система их ожиданий, взаимодействие с социальными институтами.

Результаты диссертационной работы представляются актуальными для понимания социокультурных процессов, происходящих в художественной среде. Материалы диссертации могут использоваться институтами муниципальной, региональной и федеральной властей при разработке социальных и культурных программ, связанных с организацией досуга молодёжи, а также при выработке культурной политики города.

Актуальность темы исследования также связана с использованием малоизученного материала: социокультурных характеристик художественной и музикальной среды в России и за рубежом.

В научном смысле актуальность работы состоит в применении социологического подхода к изучению социокультурного взаимодействия представителей двух видов искусства, их ценностно-нормативных ориентаций и социальных ролей.

Степень изученности темы.

Взаимодействие представителей современного искусства и рок-культуры находится в сфере изучения ряда гуманитарных наук: искусствоведения, музикования, культурологии, психологии, социологии.

Искусствоведы исследуют продукты творческой деятельности, в первую очередь, в изобразительном искусстве, делая акцент на историческом контексте, в котором оно развивается. По сложившейся традиции искусствоведов интересуют художники, скульпторы, архитекторы, но не музыканты. Существенное внимание этой наукой уделяется личности «творца»: его творческий путь анализируется в тесной взаимосвязи с конкретными жизненными обстоятельствами.

Музыковедам связь художников и рок-музыкантов интересна постольку, поскольку рок-музыка воспринимается ими как часть современной музыкальной культуры. Сама наука занимается преимущественно интонационным анализом и жанровой классификацией рок-продукции.

Культурология в равной степени уделяет внимание как художникам, так и рок-музыкантам, поскольку творческая деятельность и тех и других является неотъемлемой частью современной культуры. Культура представляется исследователям как целостный феномен, проходящий через ряд исторических трансформаций, и взаимодействие художников и рок-музыкантов воспринимается как одна из форм бытования культуры современности.

Психологам интересен психологический портрет представителей обеих субкультур, свойственные им типичные поведенческие практики, психологические эффекты, возникающие в результате межличностного взаимодействия. Кроме того, психологи занимаются изучением аспектов психологического влияния результатов творческой деятельности художников и рок-музыкантов на их аудиторию.

Социология исследует вопросы взаимоотношения представителей каждой из этих культурных сфер с обществом, совокупность социальных отношений, складывающихся в процессе функционирования рок-культуры и современного искусства. Что касается взаимодействия художников и рок-музыкантов, в области научного знания выделяется социокультурный аспект совместных практик представителей этих субкультурных образований. Выявляются социокультурные явления, оказывающие влияние на становление общих ценностно-нормативных систем и мотивационных установок, анализируются социальные функции и дисфункции культурных феноменов, появившихся в результате взаимодействия.

При изучении обеих субкультур научный интерес вызывает также социальная мобильность их представителей, статусная позиция в обществе. Выявляется связь между социально-экономическими изменениями общества и формами социальной активности художников и рок-музыкантов, система формальных и неформальных отношений в процессе их взаимодействия. Рассматриваются социальные, в том числе нравственные, нормы и ценности, регулирующие отношения внутри обеих субкультур, а также в сфере производства и распространения результатов их творческой деятельности, оценка и стимулы труда. Для изучения данных вопросов особенно важными представляются работы В. Беньямина, М. Маклюэна, П. А. Сорокина, А. Моля.

В связи с тем, что взаимодействие художников и рок-музыкантов имеет результатом творческую деятельность, ориентированную в первую очередь на определенную социальную группу - молодежь - большой круг проблем возникает в связи с анализом аудитории. Изучаются её социально-демографические характеристики, социально-психологические особенности, специфика внутргруппового общения, влияния, которое рок-музыка и современное искусство оказывают на нормы и ценности потребителей.

В отечественной научной традиции изучению аудитории уделялось первостепенное значение в рамках социологии музыки и искусства. Наибольший интерес представляют работы А. Н. Сохора, В. С. Цукермана, Д. Б. Дондурея, Е. В. Дукова, Т. В. Чередниченко, С. Н. Плотникова, П. Ф. Губчевского, Е. М. Торшиловой, Н. А. Хренова и др. Однако, данное исследование ориентировано, в первую очередь, на производителей культурного продукта (художников и рок-музыкантов), поэтому аудитория рассматривается в этой работе как фон, способствующий более глубокому изучению объекта.

Среди искусствоведческих работ, касающихся темы исследования, можно выделить диссертации, книги и статьи Т. Остерволда, Р. Лесли, А. Боровского, Е. Андреевой, О. Туркиной, А. Курбановского, А. Обуховой и М. Орловой. Однако, в большинстве случаев, искусствоведы демонстрируют собственную отстраненность от изучения рок-культуры. Взаимодействие художников и рок-музыкантов упоминается, в основном, как иллюстрация к рассмотрению определенного феномена художественной жизни и сводится к простому перечислению совместных акций.

При этом, в рамках искусствоведения, некоторые исследователи все-таки воспринимают рок-культуру как направление современного искусства. Так, А. Курбановский определяет рок-культуру как одно из перформативных искусств, сравнивая действия рок-музыкантов с перформансами художников-акционистов.

Из литературы, посвящённой становлению и развитию рок-музыки как ветви мировой музыкальной культуры, следует отметить работы Дж. Пэскала, С. Фрита, В. Конен, А. Козлова, А. Курбановского, И. Куликовой, А. Порфириевой и др. Фиксируя определённые культурно-исторические или социальные особенности рок-музыки, они описывают это явление в рамках музыкальной культуры. Изобразительное искусство в этих работах рассматривается, в основном, как комментарий к конкретной исторической эпохе, в которой музыка претерпевает определенные изменения.

В рамках культурологии, эстетики и социологии культуры выделяются имена А. В. Кукаркина, Ю. У. Фохта-Бабушкина, Л. Г. Ионина, М. Б. Глотова, Ю. Б. Борева, Н. В. Голик, О. А. Кривцун. Их работы представляют особую ценность для данного исследования за счет фундаментальных положений, выделенных авторами в развитии культуры как целостного неделимого феномена.

Вопрос коллективного художественного творчества нашел отражение в ряде социологических и психологических работ. Среди них стоит выделить

труды В. Е. Семенова, Я. А. Пономарева и Ч. М. Гаджиева, В. Н. Вальрана, Т. Кушмана и др.

Эта тема также входит в круг интересов социологии молодёжи (В. Т. Лисовский, С. Н. Иконникова, А. С. Запесоцкий, Т. Б. Щепанская и др.).

Большую часть работ, связанных с рок-культурой и современным искусством, составляют издания популярного и справочно-информационного характера: энциклопедии, антологии, справочники (среди авторов - А. Троицкий, А. Кушнир, А. Бурлака и др.).

Следует остановиться на материалах, непосредственно посвященных объекту исследования - сообществам художников и рок-музыкантов, возникшим на основе художественных групп «Новые художники» и «Митьки». Среди множества зачастую противоречивой информации, представленной, в основном, журнальными статьями и интервью, выделяются работы А. Боровского, М. Германа, О. Туркиной, А. Курбановского, И. Ибрагимова, М. Трофименкова, А. Тарханова и др. Также существует обширный архив фото-, кино- и видеоматериалов, связанных с деятельностью данных сообществ, по которым представляется возможным проследить процесс взаимодействия представителей отечественной рок-культуры и современного искусства.

Также важным источником информации являются литературные работы самих художников и рок-музыкантов - лекции, мемуары, тексты песен, литературные произведения. К ним относятся работы В. Шинкарева, Д. Шагина, В. Тихомирова, Б. Гребенщикова, В. Гаккеля, Т. Новикова.

Следует признать, что, несмотря на достаточно большое количество материалов, касающихся рок-культуры и современного искусства отдельно, проблематика взаимодействия представителей этих культурных сфер остается малоизученной.

Цель и задачи исследования.

Целью работы является изучение принципов социокультурного взаимодействия представителей двух субкультурных образований - художников и рок-музыкантов. Исследуются процессы функционирования и трансформации их взаимодействия, выявляются социокультурные явления, оказывающие влияние на становление общих ценностно-нормативных систем и мотивационных установок.

Для достижения указанной цели в работе были поставлены следующие задачи:

- Изучить культурно-исторические предпосылки для возникновения социокультурного взаимодействия представителей сообществ художников и рок-музыкантов.
- Определить наиболее характерные практики взаимодействия художников и рок-музыкантов, обозначить этапы его развития и трансформации.

- Проанализировать особенности становления и развития социокультурных отношений представителей сообществ художников и рок-музыкантов в СССР/современной России.
- Выявить региональную специфику и социокультурные особенности взаимодействия художников и рок-музыкантов Ленинграда/Санкт-Петербурга.
- Обнаружить общие и специфические принципы взаимодействия, социокультурные практики и ценностно-нормативные установки представителей субкультурных образований художников и рок-музыкантов современного западного и российского общества.

Объектом исследования выступают возникшие на основе художественных групп «Митьки» (существует с 1984 года) и «Новые художники» (существовала с 1982 до начала 1990-х гг.) субкультурные образования, включающие не только художников, но и рок-музыкантов, литераторов, издателей Ленинграда/Санкт-Петербурга. Данные социокультурные образования признаны ведущими исследователями наиболее яркими и самобытными примерами взаимодействия художников и рок-музыкантов в современной России. Также в качестве объекта исследования рассматривается деятельность ряда западных художников и рок-музыкантов, оказавших влияние на становление и развитие социокультурных отношений представителей обеих субкультур.

Предметом исследования является социокультурное взаимодействие представителей современного искусства и рок-культуры; система ожиданий, ценностно-нормативных ориентаций и мотивов деятельности носителей обеих субкультур; характерные практики их взаимодействия; положение и роль в структуре современного общества.

В ходе исследования автор использовал следующие теоретические подходы.

1. При описании типов взаимодействия представителей современного искусства и рок-культуры использованы определения типов социальных отношений, данные П. А. Сорокиным.

2. Процессы изменения характера социокультурного взаимодействия внутри указанных групп и их связь с трансформацией политических и социально-экономических условий описаны с применением теории смены тотальных типов культурных суперсистем и «принципа поляризации» П. А. Сорокина.

3. Для выявления особенностей социокультурных практик и ценностно-нормативных установок представителей указанных субкультурных образований применяются концепция основного социокультурного цикла А. Моля и концепция художественной коммуникации В. Е. Семенова («Искусство как межличностная коммуникация» (1995)).

4. Для демонстрации культурно-исторических предпосылок к возникновению социокультурного взаимодействия представителей современного искусства и рок-культуры применяются теоретические концепции В. Беньямина и М. Маклюэна.

При разработке темы использовались как общен научные методы (обобщение, сравнение, анализ, синтез, индуктивный и дедуктивный методы), так и специальные социологические и социально-антропологические: включенное (участвующее) наблюдение, экспертный опрос, полуструктурированное и неформализованное интервью, анализ документов.

Поскольку объект изучения, локальные субкультурные образования, относительно малочисленен, в исследовании преобладают качественные методы.

Эмпирической основой работы послужили:

1. Эксперт-опрос, проведенный автором в период 2002-2004 гг. и охвативший 25 человек.

2. Глубинное интервью с художниками, рок-музыкантами, искусствоведами, посетителями выставок, концертов, администрацией культурных мероприятий (25 человек).

3. Анализ документов (научные статьи, журналистские обзоры, издания популярного и справочно-информационного характера).

4. Включенное (участвующее) наблюдение.

Научная новизна исследования.

- Впервые в отечественной литературе представлено исследование взаимодействия художников и рок-музыкантов Санкт-Петербурга с использованием социологического и социально-антропологического подходов, что позволяет выявить ценностно-нормативные ориентации представителей обеих субкультур, их социальные роли и функции в современном российском обществе.

- Выявлены различия в предпосылках начала взаимодействия неформальных сообществ художников и рок-музыкантов в западном и советском обществе.

- В развитии взаимодействия художников и рок-музыкантов выделен ряд этапов, характерных для западного и советского/российского общества. Отмечается их связь с особенностями социально-политических и экономических систем.

- Подвергнуты социологическому анализу ценностно-нормативная система, социокультурные практики художественных групп «Новые художники» и «Митьки» и их эстетическое влияние на современную российскую культуру.

- Выявлена общая социокультурная среда, способствующая взаимодействию художников и рок-музыкантов Ленинграда/Санкт-Петербурга. Отмечен ряд трансформаций, происходящих в ней вследствие изменений в макроструктуре общества.

Положения, выносимые на защиту.

1. В процессе социокультурного взаимодействия представителей современного искусства и рок-культуры, как в современном западном, так и российском обществе, выделяются два этапа, каждому из которых соответствует определенный тип социальных отношений (согласно теории

П. А. Сорокина). Первый этап характеризуется «семейственным» типом отношений, при котором взаимодействие основывается на дружбе, социальной солидарности. Второй этап определяется «договорным» типом отношений, базирующимся на принципах взаимной экономической выгоды. В контексте «договорного» подхода выявляется «рекламный» аспект взаимодействия.

2. Кульминационными периодами в процессе взаимодействия художников и рок-музыкантов являются - середина 1960-х - начало 1970-х годов на Западе, и 1980-е годы - в СССР. В эти периоды взаимодействие строится на принципах «семейственных» социальных отношений. Рок-культуру и изобразительное искусство объединяет протестная составляющая. Сотрудничество художников и рок-музыкантов отражает ценности молодежи и нередко осуществляется в рамках контркультуры. Особенно отчетливо эти тенденции прослеживаются на примере отечественного материала.

3. Изменение типа социальных отношений в процессе взаимодействия художников и рок-музыкантов («договорной» тип сменяет «семейственный») происходит вследствие значительных трансформаций политических и социально-экономических условий (смены доминирующего мировоззрения): на Западе - после «молодежных волнений» конца 1960-х годов, в СССР - в начале 1990-х годов, после завершения этапа «перестройки». В эти периоды рок-культура перестает восприниматься в рамках контркультуры и входит в систему шоу-бизнеса. Схожие процессы наблюдаются и в области неофициального искусства: в СССР образуется арт-рынок. Происходит процесс институализации прежде маргинализированных сфер творческой деятельности.

4. Несмотря на доминирование в настоящий период «договорного» типа отношений, во взаимодействии художников и рок-музыкантов сохраняются черты, характерные для предыдущего этапа, основанного на «семейственном» типе отношений. Этот тип социальных отношений продолжает существовать, но лишь в локализованном пространстве, в основном - в рамках молодежных субкультур.

5. Сотрудничество представителей современного изобразительного искусства и рок-культуры находит выражение в ряде творческих практик, условно разделяемых на две категории - «художники для рок-музыкантов» и «рок-музыканты для художников».

6. Практики рок-музыкантов демонстрируют активную экспансию в культурное пространство художников. Художники, в свою очередь, редко являются инициаторами совместных с представителями рок-культуры мероприятий и ориентируются, в основном, на свое, достаточно замкнутое, сообщество.

7. В деятельности и практиках рассмотренных объединений художников и рок-музыкантов Ленинграда/Санкт-Петербурга прослеживаются исторические традиции поляризации представителей российского художественного мира на «западников» и «славянофилов».

Практическая значимость диссертационного исследования.

Основные положения и выводы диссертационной работы могут служить основой для дальнейших исследований неформальных сообществ, способствовать выявлению фундаментальных принципов их социокультурного взаимодействия.

Материалы работы могут быть использованы в лекционных курсах «Социология культуры», «Социология искусства», «Социология молодежи».

Результаты исследования, нашедшие отражение в диссертации, могут стимулировать развитие научного знания в смежных с социологией культуры научных областях - культурологии, социальной психологии, антропологии города и др.

Материалы диссертации могут использоваться институтами муниципальной, региональной и федеральной властей при разработке социальных и культурных программ, связанных с организацией досуга молодёжи, а также при выработке культурной политики города.

Аппробация результатов исследования.

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры культурной антропологии и этнической социологии факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета.

Основная тема исследования (взаимосвязь рок-культуры и изобразительного искусства) находится в области научных интересов автора с 1996 года. Положения диссертации были отражены в публикациях автора, представлялись для обсуждения на аспирантских семинарах и в докладах ряда научных конференций. Среди них - конференция «Интеллектуальное возрождение» (Санкт-Петербург, 1996), научно-практическая конференция «Психолого-педагогические проблемы влияния телевидения и других СМИ на детей и молодежь», посвященная 55-летию общества «Знание» (Санкт-Петербург, 2002), всероссийская научно-практическая конференция «Педагогика художественного музея и коммуникационные процессы в современном обществе» (Саратов, 2002), конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы Государственного Русского музея за 2002 год (Санкт-Петербург, 2003), III всероссийский съезд общества психологов (Санкт-Петербург, 2003). Также положения диссертации нашли отражение в педагогической деятельности автора.

Структура работы.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во введении обосновывается актуальность темы, рассматривается степень ее разработанности, определяются цель и задачи исследования, формулируется ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость, излагаются методологические основы работы.

В первой главе «Теоретико-методологические основы художественной коммуникации» описывается процесс развития социологии искусства в зарубежной и отечественной науке. Выделены теории,

определяющие сферу искусства как систему художественной коммуникации, и методы, применяемые в исследовании данного вопроса. Анализируется ряд теоретических концепций, используемых автором в ходе исследования социокультурного взаимодействия художников и рок-музыкантов.

Социология искусства начинает формироваться в конце XIX века (Г. Тард, М. Гюйо и др.). В дальнейшем, особенно в 1920-е годы, эта наука интенсивно развивается в Германии (В. Гаузенштейн, Л. Шюккинг и др.) и СССР (В. М. Фриче, П. Н. Сакулин и др.). В течение первой трети XX века окончательно формируется, выделяясь в самостоятельную область исследования, социология литературы (П. Лазарсфельд, Л. Гольдман и др.), в 1940-х - 1950-х годах - социология музыки (Т. Адорно, Т. Кнейф и др.). Разработкой проблем социологии искусства занимались также, теоретики франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, Т. Адорно и др.), для которых было характерно тяготение к более широкому, близкому к социальному-философскому истолкованию литературы и искусства.

Особое значение для развития социологии искусства имеет статья В. Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизведимости». В этой работе Беньямин выдвинул идею, согласно которой технически репродуцируемое произведение искусства окончательно утрачивает «ауру», порывая связи как с религиозным культом, так и с эстетским его обожествлением. По его мнению, массовый характер современной культуры во многом обусловлен воздействием технических средств на понимание искусства людьми. В дальнейшем эта идея была развита в трудах М. Маклюэна. В центре внимания Маклюэна - развитие культуры как совокупности «средств общения», формирующих людей. Он утверждал, что средства массовой коммуникации изменяют культуру, искусство и поведенческие нормы внутри общества за счет того, что они влияют на сознание людей. Данные теории используются в работе для демонстрации культурно-исторических предпосылок к возникновению социокультурного взаимодействия представителей современного искусства и рок-культуры.

Особое внимание уделяется анализу теории социокультурной динамики П. А. Сорокина. Доминирующее мировоззрение и обусловленные им основные принципы восприятия действительности, по мнению Сорокина, постепенно исчерпывают свои возможности и заменяются альтернативным мировоззрением. Процесс перехода от одного доминирующего мировоззрения к другому сопровождается радикальной трансформацией социальных институтов и отношений. Среди трех основных типов социальных отношений, выделенных Сорокиным, особое значение для характеристики социокультурного взаимодействия представителей современного искусства и рок-культуры имеют описания «семейственного» и «договорного» типов.

В главе рассматривается сформулированный Сорокиным «принцип поляризации», согласно которому тенденция к моральной индифферентности и рутинному поведению у людей усиливается в периоды обострения

общественных кризисов, когда большинство ищет гедонистического удовлетворения, а меньшинство ориентировано на альтруистическую, религиозную и т. п. активность. После социального потрясения, поведение возвращается к прежнему, «нормальному» распределению. Данная теория используется в работе для подтверждения последовательного перехода к другому этапу взаимодействия представителей современного искусства и рок-культуры в СССР/современной России и за рубежом.

В 1960-х годах в рамках социологии и психологии искусства складывается информационно-кибернетическое направление, изучающее проблемы художественного восприятия (М. Бензе, А. Моль). Исследованию социодинамической роли средств массовой коммуникации в западном обществе посвящена книга «Социодинамика культуры» А. Моля. Обозначенный им основной социокультурный цикл представляет собой замкнутый процесс обращения продуктов культуры. Эта концепция имеет особое значение для выявления особенностей социокультурных практик и ценностно-нормативных установок художников и рок-музыкантов.

1960-е годы отмечены процессом возрождения отечественной социологии искусства (Ю. Н. Давыдов, Л. И. Новожилова, Ю. В. Перов и др.), тогда же начались и конкретные социологические исследования аудитории искусства (Б. А. Грушин, Л. Н. Коган, А. Л. Вахеметса, С. Н. Плотников и др.). Обозначившееся в 1970-е годы тяготение к целостному рассмотрению исследуемых объектов проявилось и в изучении функционирования определенных видов искусства. Выделяются имена ученых, специализирующихся на исследовании театра (Г. Г. Дадамян, Л. Н. Коган и др.), кино (М. И. Жабский, Н. А. Хренов и др.), художественной литературы (В. Д. Стельмах, Л. И. Беленькая и др.), музыки (А. Н. Сохор, В. С. Цукерман и др.), изобразительного искусства (В. И. Лайдмяэ, Д. Б. Дондурей и др.). Примечательно, что многие отечественные исследователи рассматривают сферу искусства именно как коммуникацию.

В связи с применением в ходе исследования ряда научных работ по социальной психологии искусства, в первой главе автором уделяется внимание рассмотрению процесса формирования и развития данной дисциплины. Особое место отведено монографиям В. Е. Семенова «Социальная психология искусства» и «Искусство как межличностная коммуникация». В этих работах сфера искусства рассматривается как социально-психологическая система взаимодействия, общения, отношений людей в процессах создания, распространения, восприятия, оценивания и воздействия художественных произведений; общий циклический процесс, начинающийся с влияния духовно-социальной среды на художника и заканчивающийся влиянием художника (посредством его произведения) на духовно-социальную среду. Помимо трех главных элементов системы художественной коммуникации - художника, его произведения и аудитории - Семеновым выделяются также дополнительные звенья, такие как продюсер/редактор, художник-исполнитель, критик и распространитель искусства. В результате возникают официальные и неофициальные

отношения между всеми участниками художественной коммуникации, в том числе и между самими художниками (соавторство, художественный коллектив), что заставляет говорить уже о своеобразной системе связей, общения, взаимоотношений в процессе создания, распространения и освоения художественных произведений. В данном исследовании особое внимание уделяется роли распространителя искусства, поскольку именно в этом качестве зачастую выступают рок-музыканты в процессе взаимодействия с представителями современного искусства (пропагандирование определенных художественных ценностей в рок-сообществе).

Среди методов исследования искусства используются следующие: метод наблюдения, биографический метод, анкетный опрос, интервьюирование, контент-анализ художественных произведений, эксперимент, активные методы (тренинг, дискуссия, анализ конкретных ситуаций). Подчеркивается специфика их использования в данной сфере.

Во второй главе «**Динамика взаимодействия художников и рок-музыкантов в современном западном обществе**» рассматривается процесс возникновения и развития взаимодействия художников и рок-музыкантов в странах Европы и США. Необходимость рассмотрения данной проблемы обусловлена тем, что, испытывая воздействие западной художественной и музыкальной культуры, представители неофициального искусства и рок-культуры в СССР создавали собственные социокультурные объединения. Кроме того, характеристики этапов взаимодействия художников и рок-музыкантов на Западе соответствуют данным Сорокиным описаниям типов социальных отношений, которые впоследствии проявились и на отечественной почве.

Рок-культура на Западе фактически с момента своего появления в 1950-е годы являлась частью массовой культуры. В 1950-х - начале 1960-х годов обнаружилась связь между массовой культурой и некоторыми направлениями современного искусства (перформанс, хэппенинг, гиперреализм и т.д.). Наиболее заметным течением современного искусства, связанным с массовой культурой, считается «поп-арт». Связь современного искусства и рок-музыки с массовой культурой оказала непосредственное влияние на взаимодействие художников и рок-музыкантов. Выделяются две основные категории - художники, сотрудничающие с рок-музыкантами, и рок-музыканты, принимающие участие в событиях художественной жизни. Их сотрудничество находит выражение в ряде творческих практик.

Наиболее активный период взаимодействия художников и рок-музыкантов - середина 1960-х - начало 1970-х годов. В этот период изобразительное искусство и рок-культура развивались преимущественно в рамках молодежной культуры, перенимая ее ценности и нормы. Близость к молодежной культуре оказалась фактором, способствующим нахождению общих «точек соприкосновения» и возможности сотрудничества художников и рок-музыкантов. В конце 1960-х годов в молодежной среде происходит становление новой ценностно-нормативной системы. Социальная активность молодежи становится заметным и значимым условием социальных

изменений. Молодежь как субъект социальных отношений начал привлекать внимание социологов именно на рубеже 1960-х - 1970-х годов. В этот период окончательно сформировался взгляд на молодежь как референтную группу и определились основные подходы к социологическому определению ее сущности. Отказ от традиций «старшего поколения» был закреплен идеологией протеста, находившей свое выражение в различных видах искусства, в особенности, в рок-музыке. Конфликт поколений, достигший кульминации в студенческих выступлениях в Париже в 1968 году, получил художественно-эстетическую поддержку, которая явилась серьезным консолидирующим фактором, в том числе и для представителей культурных сообществ художников и рок-музыкантов.

В середине 1960-х годов наблюдается процесс изменения самоидентификации рок-музыкантов. Они не ограничиваются положением участников индустрии развлечений, ориентированной на массовое потребление, а начинают осваивать пространство «элитарной культуры», рассчитанной на ограниченный круг почитателей. Рок-музыканты проявляют активный интерес к различным видам искусства - театру, кино, изобразительному искусству, классической музыке. Подобное самоопределение знаменовало переход от «поп-музыки» середины 1960-х годов к появлению нового социокультурного феномена - рок-культуры. Сотрудничество рок-исполнителей и художников начинается с межличностного взаимодействия в общем социокультурном поле.

Результатом взаимодействия рок-музыки с одним из ведущих направлений искусства 1960-х годов (поп-артом) явилось множество художественных проектов, оказавших существенное влияние на развитие современной культуры. Воплощением новых художественных (и культурных) идей заняты близкие к рок-музыкантам представители художественной среды. Как наиболее яркий пример в главе подробно рассматривается альбом THE BEATLES «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» (1967), признанный критикой самым значительным произведением в истории мировой рок-культуры. С его появлением изменяется роль культурного продукта (музыкального альбома), трансформируется форма его презентации и отношение к нему. Альбом воспринимается как самоценный культурный артефакт, выражющий систему ценностей целого поколения.

Помимо работы над дизайном обложек альбомов взаимодействие художников и рок-музыкантов начинает осуществляться в области кинематографа, тем самым существенно расширяется культурное поле современного искусства, воспроизводящее ценности молодежной субкультуры. Выделяется и такой аспект взаимодействия как продюсирование рок-исполнителей представителями современного искусства. Подобные практики демонстрировали единство культурного поля художников и рок-музыкантов и трансформацию их ценностно-нормативных установок. И художники, и рок-музыканты воспринимают свое творчество как авангард современной культурной жизни, и это является объединяющим фактором.

Тесное межличностное взаимодействие, сложившееся в середине 1960-х - начале 1970-х годов в общей социокультурной среде художников и рок-музыкантов, определяло характер их ценностей и норм: денежный вопрос не доминировал в совместном творчестве - первоочередным фактором был интерес к творческому процессу и инновационная деятельность.

В этот период взаимодействие представителей современного искусства и рок-культуры строится на принципах определенного П. А. Сорокиным «семейственного» типа социальных отношений, основанного на социальной солидарности и дружеских взаимоотношениях.

С середины 1970-х годов рок-музыка перестает отражать интересы, ценности и нормы молодежи и становится частью индустрии развлечений. С этого времени взаимодействие художников и рок-музыкантов носит в большей степени профессиональный характер: в нем доминируют коммерческие отношения и деловое партнерство. «Семейственный» тип отношений сохраняется, в основном, внутри локальных (городских, районных) субкультурных образований, в рамках которых представители различных профессиональных сфер (художники, музыканты, литераторы и т. д.) вступают в творческое взаимодействие. Однако, основным фактором взаимодействия художников и рок-музыкантов становится финансовая заинтересованность. Совместное изготовление культурного продукта определяется взаимной экономической выгодой, что позволяет отнести данный тип взаимодействия к «договорному» типу социальных отношений.

При «договорном» типе сотрудничества рок-музыканты выступают в качестве наиболее активной стороны: конъюнктура рынка диктует им условия для творческого самовыражения, которые становятся все более ограниченными. Художники, в свою очередь, редко являются инициаторами совместных с представителями рок-культуры мероприятий и ориентируются, в основном, на свое, достаточно замкнутое, сообщество. При этом представители современного искусства откликаются на предложения рок-музыкантов принять участие в оформлении своей продукции на коммерческих началах.

В дополнение к «договорному» способу взаимодействия художников и рок-музыкантов следует выделить «рекламные» элементы их сотрудничества: так, в совместных акциях они ориентируются на спрос определенной группы потребителей (выставки, на которых произведения художников демонстрируются наряду с живописными работами их друзей - рок-музыкантов).

Сотрудничество художников и рок-музыкантов порождает и стимулирует творческие процессы, при которых рок-музыканты начинают осваивать пространство изобразительного искусства, а художники занимаются музыкальной деятельностью. В большей степени это относится к представителям рок-культуры (выставки живописных работ рок-исполнителей). Что касается художников, проявляющих себя в рок-культуре в качестве музыкантов, то примеры подобной творческой самореализации наблюдаются крайне редко. Художественные эксперименты рок-музыкантов -

это, скорее, возможность творческой самореализации и способ привлечения аудитории; для художников же рок-культура остается частью массовой культуры, которая находит отражение в их творчестве.

Третья глава «**Динамика взаимодействия художников и рок-музыкантов в СССР/современной России**» посвящена исследованию процесса взаимодействия представителей современного искусства и рок-культуры в СССР и современной России. В данной главе осуществляется попытка анализа как широко известных, так и новых, полученных при личных опросах, данных и фактов, связанных, в первую очередь, с деятельностью участников неформальных объединений художников и рок-музыкантов Ленинграда/Санкт-Петербурга.

Рок-музыка в СССР начала развиваться в середине 1960-х годов и, в отличие от западной рок-музыки, изначально не являлась частью массовой культуры. Средства массовой информации в советском обществе выполняли обратную функцию по отношению к развивающейся рок-культуре - они маргинализировали эту культурную область. Советская рок-культура была поставлена в условия «подпольного» существования: рок-музыка не воспринималась ее исполнителями в качестве профессиональной деятельности - ей занимались «энтузиасты» и «дилетанты». Сложившаяся ситуация объединяла рок-музыкантов СССР с неофициальными художниками. И те, и другие были вынуждены заниматься творческой деятельностью без поддержки государства, совмещая ее со случайными заработками. Таким образом, неофициальные художники и рок-музыканты СССР являлись представителями единой социокультурной среды, которая под давлением официальной культуры приобрела черты контркультурного образования. Следствием этого стало формирование общих ценностно-нормативных установок.

Взаимодействие отечественных рок-музыкантов и художников начинает активно осуществляться во второй половине 1970-х годов на основе создания первых магнитофонных альбомов советских рок-групп. Особенное значение для успешной реализации самодельных альбомов имело их визуальное оформление, выполненное неофициальными художниками и фотографами. Творческое сотрудничество являлось следствием тесных межличностных отношений.

Наиболее активный этап взаимодействия отечественных художников и рок-музыкантов - период 1980-х годов, отмеченный процессом постепенных политических и социально-экономических изменений в СССР. В первой половине 1980-х годов статус рок-музыки и неофициального искусства в СССР ощутимо изменился. В ряде городов были созданы официальные организации (рок-клубы, литературные клубы, художественные товарищества), которые предоставляли неофициальным деятелям культуры возможность для самореализации. В неофициальной культурной среде возникли новые художественные и музыкальные группировки, объединившие в первую очередь молодежь. В этот период неофициальные художники и рок-музыканты нередко выступают как представители контркультуры,

демонстрируя сходные ценностно-нормативные установки. Их творчество выражает настроения и социальные ожидания молодежи. Взаимодействие художников и рок-музыкантов в этот период характеризуется «семейственным» типом социальных отношений, основанным на дружбе, социальной солидарности и обюодном интересе.

Одним из ярких примеров неформального молодежного объединения нового типа стала группа «**Новые художники**» (лидер - Т. Новиков). Внутри объединения был разработан тип художника-артиста, занимающегося многими видами искусства одновременно. Существование группы «**Новые художники**» стимулировало развитие и укрепление социокультурных коммуникаций между художниками и рок-музыкантами (группы КИНО, СТРАННЫЕ ИГРЫ, проект ПОП-МЕХАНИКА). В рамках данного объединения художники и рок-музыканты выступали «единым фронтом», участвуя в совместных выставках и концертах. Художники занимались оформлением сцены, дизайном костюмов, рок-музыканты сопровождали своими выступлениями выставки. Одним из значимых аспектов социокультурного взаимодействия являлась популяризация созданной в рамках объединения субкультуры. Имевшие обширную аудиторию рок-музыканты, способствовали распространению эстетической идеологии, системы ценностей и норм группы «**Новые художники**», находившей выражение в своеобразном лексиконе, стиле одежды, манере поведения.

В период 1980-х годов для представителей советской неофициальной культуры, как художников, так и рок-музыкантов стали актуальны проблемы поиска национальной идентичности, определения ценности отечественной культуры, осмыслиения исторического наследия, формирования собственного статуса в мировом культурном пространстве. Художественно-эстетическая позиция объединения «**Новые художники**» выразилась в подчеркнуто прозападной культурной ориентации (увлечение творчеством актуальных европейских и американских художников, писателей, музыкантов, частые контакты с представителями западного художественного мира).

Принципиально иное отношение к современной западной культуре характеризует деятельность другой крупной художественной группы Ленинграда/Санкт-Петербурга - «**Митьки**» (лидеры - В. Шинкарев, Д. Шагин, А. Флоренский). Оппозиция «русское - западное» стала одной из основ художественной идеологии этого объединения. Участниками объединения был разработан оригинальный художественный образ «митька», выраженный в особом лексиконе, визуальных атрибуатах и т. д., определена стратегия поведения, укореняющая данный образ в традиции русской культуры. Самобытность группы «**Митьки**» наиболее ярко прослеживается в сравнении с деятельностью объединения «**Новые художники**». Основная причина, благодаря которой подобное сравнение представляется уместным, - вовлеченность обеих группировок в процесс взаимодействия с отечественными рок-музыкантами. Тесное межличностное взаимодействие представителей объединения и рок-музыкантов (группы АКВАРИУМ, ТРИЛИСТНИК, ДДТ), как и в случае с объединением «**Новые художники**»,

привело к сотворчеству и организации совместных акций (выставки, концерты, создание мультипликационных и кинофильмов). В рамках исследования осуществляется сравнение социокультурных характеристик объединений «Митьки» и «Новые художники». Анализируются визуальные черты, социальные и художественно-эстетические ориентации, особенности дисфункциональных и деструктивных аспектов социокультурного бытования. Основное внимание уделяется характеру взаимодействия обеих художественных групп с представителями отечественной рок-культуры.

Во второй половине 1980-х годов усиливается взаимное влияние, которое, в рамках объединения «Митьки», оказывали друг на друга художники и рок-музыканты. Оно нашло выражение в художественных и литературных опытах ряда отечественных рок-музыкантов, а также - в интересе к «низовой» музыкальной культуре и использовании характерных для представителей объединения визуальных и языковых маркеров. Обретающие статус «звезды» рок-исполнители, как и в случае с объединением «Новые художники», популяризовали особенности субкультуры группы «Митьки» среди широкой аудитории. В связи с этим, особого внимания заслуживают концепция основного социокультурного цикла А. Моля и концепция художественной коммуникации В. Е. Семенова, в соответствии с которыми можно утверждать, что рок-музыкантам принадлежала в 1980-е годы особая роль «распространителей» в системе художественной коммуникации.

В начале 1990-х годов, в связи с значительной трансформацией социально-политической сферы, рок-культура, уже не ограниченная рамками контракультуры, входит в формирующуюся систему шоу-бизнеса. Подобные изменения затрагивают и представителей неофициального искусства - в России начинает развиваться арт-рынок. В данный период, как и в западном обществе в середине 1970-х годов, рок-культура и современное искусство утрачиваю свою простенную основу. С этого времени взаимодействие художников и рок-музыкантов носит в большей степени профессиональный характер: в нем выделяется коммерческая составляющая. В процессе взаимодействия представителей рок-культуры и современного искусства начинает главенствовать описанный П. А. Сорокиным «договорной» тип социальных отношений, базирующийся на экономической выгоде. В контексте «договорного» подхода выделяется «рекламный» аспект взаимодействия: общая для художников и рок-музыкантов ориентация на запросы той или иной группы потребителей (выставки художников и их друзей - рок-музыкантов, совместные музыкальные проекты). При новых условиях рок-музыканты чаще выступают инициаторами творческого взаимодействия. «Семейственный» тип социальных отношений сохраняется лишь локально - в рамках отдельных клубов, художественных галерей.

Переход к новому типу социальных отношений, происходящий одновременно с процессом радикальной трансформации политической и социальной системы в стране, описан в рамках теории социокультурной динамики П. А. Сорокина. Также в контексте социально-политических

изменений, произошедших в СССР на рубеже 1980-х - 1990-х годов, возможна отсылка к сформулированному Сорокиным «принципу поляризации». После социального потрясения, поведение людей в обществе возвращается к прежнему, «нормальному» распределению, что подтверждают произошедшие в начале 1990-х годов процессы - сглаживание социального конфликта, демаргинализация рок-музыкантов и художников, переход многих представителей данной группы в «ресурсный» социальный слой и, как следствие, растущая дифференциация интересов представителей современного искусства и рок-культуры.

В период 1990-х годов художественное объединение «Митьки» приобретает статус одного из самых популярных и устойчивых культурных образований современной России. Сотрудничество художников и рок-музыкантов в рамках объединения осуществляется в области проведения совместных выставок, оформления альбомов, создания анимационных и художественных фильмов. Выделяются новые аспекты взаимодействия - продюсирование участниками объединения начинающих рок-исполнителей, создание собственных музыкальных проектов, творческих центров, организация фестивалей, участие в благотворительной деятельности. В большинстве случаев подобные практики характеризует «семейственный» тип социальных отношений.

Общая тенденция, прослеживающаяся в процессе взаимодействия отечественных художников и рок-музыкантов в 1990-х - первой половине 2000-х годов, - размежевание, вызванное потерей протестной контркультурной составляющей, институализацией обеих сфер культуры и, в целом, социально-экономическими изменениями в макросреде. Доминирует «договорной» тип взаимодействия - формы сотрудничества определяются преимущественно коммерческой составляющей.

В заключении делаются выводы и подводятся итоги диссертационного исследования.

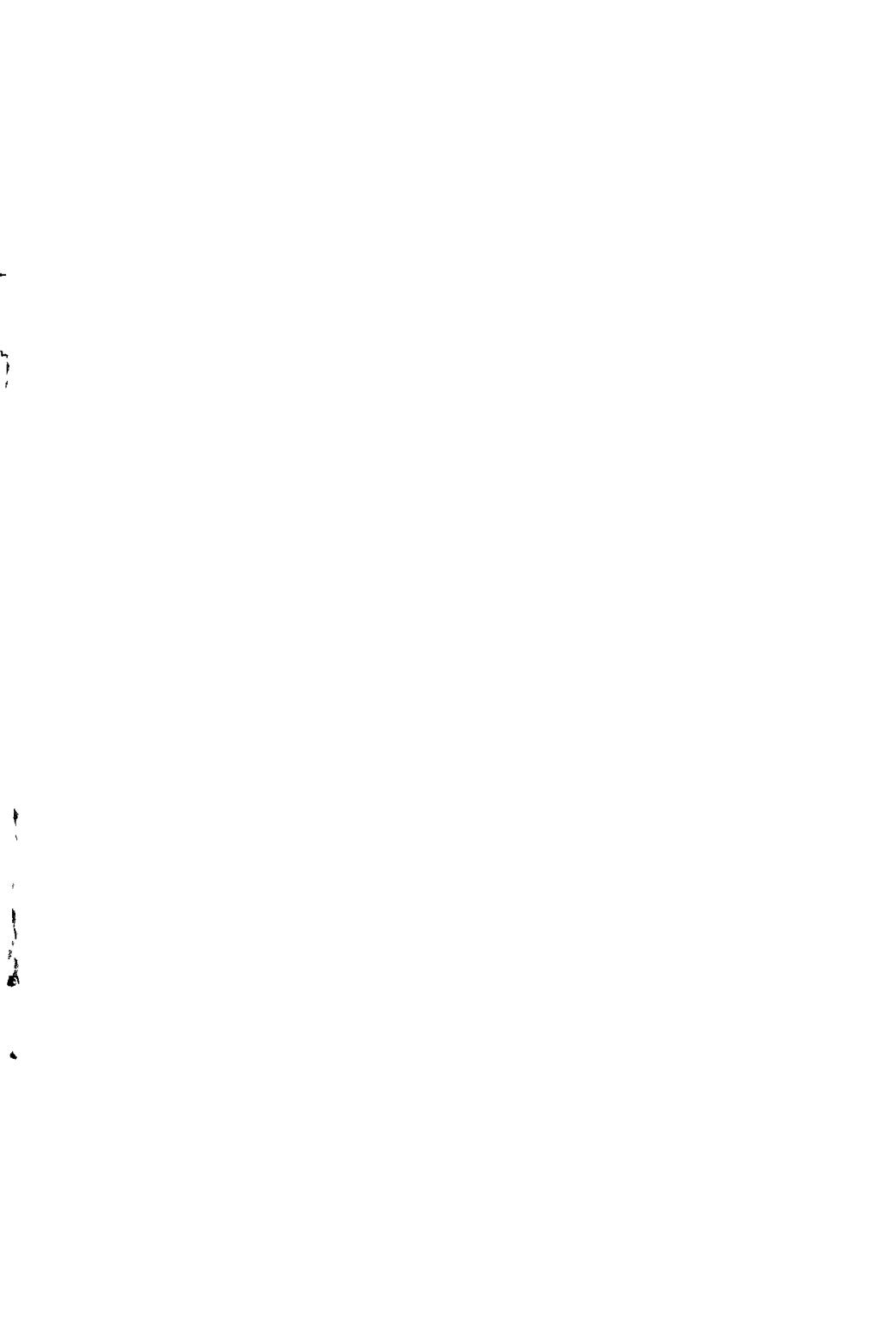
В приложение включен ряд интервью с экспертами в области современного искусства и рок-культуры Санкт-Петербурга.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Аудиовизуальные аспекты воздействия рок-музыки на психологию молодёжи // Ежегодник российского психологического общества: материалы III всероссийского съезда психологов. В 8 томах. СПб., 2003. т. 8, с. 393-396 (в соавторстве с И.С. Алексеевым).
2. Молодежь и художественное образование в Интернете // Психологопедагогические проблемы влияния телевидения и других СМИ на детей и молодежь: материалы научно-практической конференции, посвященной 55-летию общества «Знание». 21 февраля 2002 года. СПб., 2002. с. 79-80.
3. Рок-культура и выставки в Государственном Русском музее // Государственный Русский музей. Тезисы конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 2002 год. СПб., 2003. с. 32-33.

4. Энди Уорхолл (1928-1987). Осознание судьбы и творчества // Музейная педагогика в школе. Выпуск 1. Сб. статей. СПб., 1998. с. 193-200.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Анна".

РНБ Русский фонд

2006-4

2592

- - 997

Отпечатано в ООО «Галарис»
Ул. Казанская, д.5, тел.: 312-67-05, 312-53-56

Тираж 100 экз.
Подписано в печать 09.11.2004 г.