

ОБЗОРЫ

УДК 008

Л.С. ЗОРИЛОВА, Д.Г. РОДИОНОВА

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Зорилова Лариса Сергеевна, доктор культурологии, профессор, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных (Москва, ул. Поварская, 30-36), член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования (Москва, ул. Радио, 10), zorilova@mail.ru

Родионова Дарья Геннадьевна, доцент, заведующая кафедрой менеджмента музыкального искусства Российской академии музыки имени Гнесиных (Москва, ул. Поварская, 30-36), zorilova@mail.ru

Аннотация. Рассматриваются проблемы, связанные с музыкальным менеджментом, многофункциональным явлением духовной и материальной культуры. Обосновываются его духовные основы, связанные с российским менталитетом, ценностными особенностями музыкального материала, социально-культурными связями, на которых строится содержание творческих мероприятий, проектов. В статье говорится об инфляции ценностей, которые отражаются в духовной культуре, музыкальном искусстве, а также в организации и управлении различными творческими мероприятиями, проектами.

Ключевые слова: духовность, менеджмент, музыка, искусство, менталитет, ценности, творчество, церковно-певческое искусство.

UDC 008

L.S. ZORILOVA, D.G. RODIONOVA

SPIRITUAL BASES OF MUSICAL MANAGEMENT

Zorilova Larisa Sergeevna, PhD (culturology), professor, professor of the Russian academy of music n.a. Gnessins (30-36, Povarskaya st., Moscow), corresponding member of the International academy of sciences of pedagogical education (10, Radio st., Moscow), zorilova@mail.ru

Rodionova Darya Gennadyevna, associate professor, head of the cathedra of management of musical art of the Russian academy of music n.a. Gnessins (30-36, Povarskaya st., Moscow), zorilova@mail.ru

Abstract. The problems associated with musical management, a multifunctional phenomenon of spiritual and material culture are considered. Its spiritual bases connected with the Russian mentality, valuable features of a musical material, social and cultural communications on which the maintenance of creative actions, projects is under construction are proved. The article deals with the inflation of values, which are reflected in spiritual culture, musical art, as well as in the organization and management of various creative activities and projects.

Keywords: spirituality, management, music, art, mentality, values, creativity, Church singing art.

В современных условиях социально-культурного и экономического развития России возрастает значимость предпринимательской деятельности, менеджмента в различных сферах жизнедеятельности человека, в том числе и в музыкальном искусстве.

Музыкальный менеджмент сегодня представляет собой сложное многофункциональное явление, развивающуюся систему, которая способна удовлетворять музыкальные потребности отдельных социальных групп, общества в целом, развивать художественно-эстетические вкусы, идеалы. Ориентируясь на рыночную экономику и потребительский спрос, музыкальный менеджмент с наименьшими затратами стремится к получению наилучших результатов, к совершенству и повышению эффективности творческой дея-

тельности. Постоянно корректируя цели и задачи, менеджмент опирается на отечественный и мировой опыт в принятии оперативных, оптимальных решений. Эффективно управляя музыкальной деятельностью различных коллективов и организаций, менеджмент преодолевает проблемы, связанные с достижением поставленных целей, решением задач, воплощением замыслов, реализацией творческих проектов, их финансовым оцениванием с целью продажи в социуме. По мнению Г. Беккера, профессора Чикагского университета, менеджер не может избежать рыночных отношений, только «экономический подход способен обеспечить существование и учет законов рынка, которые диктуются потребителем, что позволяет развернуть музыкальный бизнес» [1, с. 188].

По мнению российских ученых, музыкальный менеджмент не может руководствоваться лишь финансово-экономическими законами, необходимо учитывать и нормативно-правовую сферу, особое внимание уделяя духовно-творческим основам, созиданию нового, профессионализму всех участников проекта, не нарушающего законы эстетики и этики, без соблюдения которых невозможно добиться успеха.

Это позволяет утверждать, что музыкальный менеджмент реализуется в условиях духовной культуры России. Другими словами, именно духовная культура становится основой развития музыкального менеджмента в России, наполняя его своими содержательными особенностями, своим российским *менталитетом*. И это касается любых направлений музыкального искусства: народных, академических церковно-певческих, эстрадно-джазовых.

Именно российский менталитет определяет систему норм и ценностей, убеждений и представлений, систему личных и социальных взаимоотношений, совокупность которых составляет духовные основы музыкального менеджмента. Отличительной чертой менталитета является система взглядов и убеждений, которая отражает наиболее общие особенности мировоззрения, поведения народа, живущего в определенных социально-культурных условиях, проживающих на определенных территориях. Менталитет, его содержание складывались исторически, в процессе жизнедеятельности общества. Он содержит в себе историческую память, ценностные ориентации, которые передаются от одного поколения к другому.

По мнению Г. Гегеля, менталитет представляет собой проявление общечеловеческого духа народа, живущего на одной территории. «Принципом в истории является определенность духа – особый дух народа» [3, с. 87].

По мнению русских философов, именно менталитет отражает характер русского народа, его духовно-нравственную сущность, его силу духа, именно он может вести к развитию и совершенству, к преодолению трудностей, росту национальной воли. И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский связывали менталитет с географическим положением жизни народа, природными условиями, накладывающими свой отпечаток. Они тесно связывали широту русских просторов с глубиной души человека, «вселенской» отзывчивостью, а также с выносливостью и стойкостью, которые являлись порождением природного климата территории, на которой проживал народ России. Они считали, что русский народ всегда любил свою землю, природу и ощущал себя в безопасности под ее защитой. В то же время Н.А. Бердяев понимал, что широта характера народа породила и негативные качества личности, среди которых лень, безответственность, безынициативность. По мнению известного романиста, драматурга, поэта Мориса Бэринга [2], который в начале XX века жил в России, изучая русский характер, написал несколько книг: «Русская душа полна человеческой христианской любви, более теплой, простой и искренней, какой я не встречал у других народов, и именно это качество лежит в основе всего, что придает привлекательность их музыке, искренность и простоту вере, манерам, общению, мелодиям, песням, стихам, живописи и театру – одним словом, их искусству, их вере и всей их жизни... Меня восхищает, что в русских нет ничего варварского, броского или экзотического, а есть нечто вечное, вселенское и великое, а именно их человеколюбие и вера в Бога» [5, с. 637].

Философы обращали внимание на тот факт, что ценности по-разному воспринимаются различными людьми. Для одних дороже материальные ценности, для других духовные. Они отмечали как основу и особенность российского менталитета – поиск смысла жизни, исключительную религиозность, веру в Бога как в наивысший идеальный образ, патриотизм, веру в истинные ценности, среди которых добро, любовь, красота, чувство справедливости, мудрость. Они обращали внимание и на тот факт, что помимо положительных ценностей существуют и негативные и их противоположности, среди которых: зло, эгоизм, лень, ненависть, ложь и т.п. Эти противоположные, порой исключаящие друг друга ценности Н.А. Бердяев объяснял теми историческими событиями, которые часто происходили в России: голод, войны, разруха, смуты, революции, кризисы, доводившие народ до крайности, отчаяния.

Н.О. Лосский, написавший свой фундаментальный труд «Характер русского человека», фактически рассматривал проблему менталитета в глобальном масштабе. Он отмечал, что все проживающие на земле люди – отдельные государства, нации связаны друг с другом. И основу этого сближения составляют общечеловеческие качества, человеческая душа, стремление к жизни.

Именно менталитет объединяет в себе ценности, идеалы, которые в свою очередь отражаются в духовном содержании управленческой деятельности, что позволяет говорить о ценностных основах менеджмента. Ценностный духовный смысл приобретает все, что связано с творческой деятельностью руководителя и всех исполнителей, художественным материалом, особенностями его исполнения. Ценность, по мнению И. Канта, может установить только человек, наделенный ценностным отношением к миру. Эта исходная идея И. Канта повлекла за собой огромное количество аксиологических исследований. П. Лапи, В. Лотце, Н. Гартман и Э. Дюркгейм рассматривали структуру ценностей, их социальные и индивидуальные изменения, умение отличать позитивные от негативных, уровень их сформированности у тех или иных социальных групп, отдельных людей.

Г. Риккерт и В. Виндельбанд рассматривали особенности трансцендентального понимания ценностей, утверждали, что наиболее значимые из них составляют основу внутреннего мира личности [4, с. 46].

Любая деятельность человека имеет свое ценностное значение. Определяя ценности-цели, их содержание, личность стремится к их достижению, выстраивает содержание своей деятельности для достижения цели, создания конкретного продукта, ценностное значение которого зависит от духовно-творческой культуры человека.

Некоторые ценности часто приобретают массовый характер, точно так же, как массовый характер приобретают те или иные произведения искусства. Выбор произведений зависит от музыкальных интересов и вкусов потребителя, который обладает определенным уровнем музыкального развития, предпочитает соответствующие ему произведения. И если потребитель обладает низким уровнем развития, то ему становятся недоступны для восприятия творения выдающихся мастеров, обладающие высоким ценностным смыслом. Он довольствуется потоком низкосортной музыкальной продукции массового применения, заполняющей музыкальный эфир, который оказывается наиболее востребованным. И под эти псевдоценности потребительского спроса подстраивается массовая культура развлечений, которая финансируется государством, предпринимательством с целью добиться наибольшей прибыли. И в этом случае менеджеры ориентируются не на духовные ценности, а на рынок, подстраиваются к его запросам, выдавая низкопробное за истинные ценности. В результате за внешней мишурой, красочностью, внешним ярким оформлением стираются ценностные ориентиры, уничтожаются ценностные границы между произведениями искусства.

Ярким примером могут служить различные шоу-проекты, проводимые со спецэффектами, современной звуковой и световой техникой, с полуобнаженными телами исполнителей, целью чего является лишь прибыль. Лишенное истинной ценности музыкальное

искусство не может существовать длительный период. Творения-однодневки постоянно видоизменяются, так как быстро надоедают, становятся неинтересными и необходимо их чем-то подобным заменять, бесконечно создавая подобные творения.

Эти творения обречены. Они не могут конкурировать с произведениями, созданными профессионалами, выдающимися музыкантами, их творческая деятельность не несет ничего ценного, стоящего, и, как правило, интерес к ним достаточно быстро заканчивается. Невозможно постоянно удивлять повторяющимися эффектами, в которых нет смысла. И массовая аудитория быстро переключается, забывая о своих новоиспеченных кумирах, находит себе другого, который их в настоящий момент чем-то удивил, а затем ему на смену приходит и третий, и четвертый и т.д. И в этом процессе есть своя закономерность, нельзя долго удерживать внимание масс творениями, не обладающими истинным ценностным смыслом, далекими от ментальных духовных корней.

Опасность состоит в том, что отличить высокохудожественное от низкопробных творений могут не все, многим, напротив, нравится то, что примитивно и безнравственно. А подрастающее поколение, не сведущая в музыке молодежь начинает считать, что все, что рекламируется, звучит в эфире, демонстрируется по телевидению, и есть эталон для подражания, это и есть действительно ценное и значимое.

Огромный вред, который наносится музыкальным эфиром, не имеет конца, поток множится и продолжает духовно, нравственно, эстетически разлагать окружающую среду, живущих в ней людей, неокрепший внутренний мир детей, молодежи, изменяя их ценностные ориентации, внушая апатию, безразличие, а с ними формируя тягу к развлечениям и праздный образ жизни, наплевательское отношение к людям, алкоголизм, наркоманию, преступность и т.п.

«В последнее время на российской сцене, киноэкранах, эстраде присутствует упрощенная в смысловом и эстетическом смысле информация. Это детерминировано, скорее всего, невысоким духовным уровнем и требованиями большей части российского социума – толпы, стремящейся к развлечениям, воспроизведению «произведений искусства типа «шлягера». Вероятно, это характеризует и «культуру» не только их авторов, так называемых «креативов», но и тех, кто помогает этим «шедеврам» выходить в эфир, на сцену, на экраны, что объясняется их стремлением получения хорошей прибыли при наименьших затратах, а это лишь закон бизнеса – шоу-бизнеса» [5, с. 632]. Все это позволяет говорить об инфляции духовных ценностей.

Данную негативную тенденцию шоу-бизнеса, направленную на прибыль, необходимо учитывать в процессе функционирования музыкального менеджмента. Он может и должен умело противостоять низкопробному, представлять в социуме высокохудожественные музыкальные произведения подлинной ценности, высочайшего качества, подчеркивая все оригинальное и неповторимое, творчески подготовленные проекты, в сотрудничестве с профессиональными музыкантами, способными переключить внимание слушателей, увлечь их, представляя достойные образцы высокого искусства.

Это предполагает организацию определенной целенаправленной работы для проведения значимых мероприятий, высокопрофессионального решения творческих задач, реализации задуманных идей, тщательного отбора соответствующего содержанию музыкального материала, привлечения профессиональных исполнителей.

Следует отметить, что наибольший ценностный смысл приобретают те проекты, мероприятия, которые подготовлены и реализованы коллективом профессионалов, объединяющих все свои усилия.

Высокохудожественные творения, в которых заложены духовно-творческие основы, оказывают сильнейшее влияние на слушателей, помогают выстроить иерархию ценностей, духовно обогащают и совершенствуют личность, помогая понять свою собственную сущность.

Музыкальное искусство, представленное различными жанрами, во все времена отражало окружающий мир, духовную культуру, было тесно связано с народными формами творчества, мифологическими и религиозными ценностями, отражало сакральные идеи, бытовые обряды и традиции, мировоззрение общества. Это нашло отражение и в управленческой музыкальной деятельности. Данный факт не остается без внимания, сегодня он вынуждает современный рынок приспосабливаться не только к материальным ценностям, но и к духовным, затрагивая самые различные сферы жизнедеятельности человека.

Огромную роль в становлении духовно-нравственных, духовно-эстетических основ России, ее классического искусства, хорового исполнительства сыграло церковное пение. Начиная с XI века оно прошло огромный путь своего развития. И сегодня, в период духовного Возрождения церкви в России, в социуме можно наблюдать невиданный интерес к Православию.

Церковное пение – глубоко осмысленная молитва, звук человеческого голоса, слово, обращенное к Богу, Богородице, святым угодникам. Где смысловую основу песнопений составляет человеческий голос, обладающий эмоциональной силой. Церковное пение во все времена духовно объединяло незнакомых людей, способствовало самопознанию тайного и заветного.

Церковно-певческое искусство, наполненное высоким ценностным смыслом, совершенствуясь на протяжении всего периода своего развития, всегда находилось в непосредственном подчинении церковной службе, Апостольским правилам, постановлениям Вселенских и Поместных соборов. Церковное управление (Патриарх, епископы, митрополиты, настоятели храмов, игумены) оказывали свое влияние не только на сам процесс церковного храмового пения, но и на его организацию, давая рекомендации в выборе регентов, песнопений, благословения на их исполнение, осуществляя контроль за качеством пения.

Особая роль в этом всесторонне управляемом процессе отводится регентам и псаломщикам, их профессиональным качествам и умениям, уровень которых отражается на исполнительской деятельности хорового коллектива. Подбирая репертуар и согласовывая его со своим руководством, эти коллективы не только сопровождают церковные службы, но возрождают и транслируют уже сложившиеся певческие традиции, распространяя их вне храма: в процессе проведения духовных концертов, фестивалей духовной музыки, научно-практических конференций, делая аудио- и видеозаписи своих выступлений, которые затем передаются по радио или транслируются по телевидению. Выступая в социуме, в концертных залах, перед огромной аудиторией, певческие коллективы исполняют не только церковную, но и народную музыку, творения выдающихся композиторов – П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, П.Г. Чайковского и многих других.

Часто занимаясь благотворительностью, церковный певческий коллектив, как и любой другой, может получать и получает за свою работу прибыль, материальное вознаграждение, оказывая сильнейшее влияние не только на развитие светского и церковного хорового искусства в России, но и на всю духовную культуру в целом. Это подтверждает мысль о том, что церковно-певческая деятельность осуществляется по тем же управленческим направлениям, формам, как и творческая деятельность светского музыкального коллектива.

Сегодня в России существует достаточно много церковно-певческих коллективов, которые ведут активную духовно-творческую исполнительскую деятельность, выполняя сверхзадачу по «спасению души человека». К ним следует отнести наиболее выдающиеся хоровые коллективы, деятельность которых представляет собой идеальный образец, своеобразный пример для подражания. Это, прежде всего, Праздничный мужской хор Свято-Данилова монастыря, без которого сегодня не обходятся возглавляемые Патриархом Кириллом праздничные торжественные богослужения. Основу репертуара хора составляют как сложнейшие произведения богослужебной музыки различных эпох и

стилей, так и народные песни: русские колядки, исторические песни народов Кавказа, Сибири, Урала, старинные и застольные песни. Вместе с этим хором выступали выдающиеся певцы: И.К. Архипова, Б.В. Штоколов, И.Д. Кобзон и многие другие.

Все эти и многие другие хоровые церковно-певческие коллективы не только выполняют свою богослужебную функцию, но и стремятся ее расширить, исполняя высокохудожественные музыкальные творения. С этой целью они много работают по созданию высокопрофессиональных коллективов, которые действительно способны возродить богатейшее церковно-певческое искусство, направляя мысли и чувства на совершение добра, показывая высочайшие образцы высокой духовности, и для этого используют разнообразный репертуар.

Однако это лучшие образцовые церковно-певческие коллективы, и таких, как показывает практика, в России совсем немного. По данным, представленным в Концепции сохранения и развития хоровой культуры в Российской Федерации (<http://npvho.ru/dokumenty/kontseptsiya-razvitiya>), а также в Дополнении к концепции Всероссийского хорового общества по хорам Русской Православной Церкви, в стране катастрофически не хватает регентов, грамотных, профессионально подготовленных певчих. Сегодня насчитывается около 30000 приходов, и в каждом должен быть свой певческий коллектив. Нередко приход в небольших населенных пунктах является единственным центром культуры, местом организации и проведения досуга, культурно-массовых мероприятий, духовно-нравственной просветительской деятельности, что требует продуманной организационно-управленческой менеджерской работы, объединения усилий церкви, органов государственного и местного управления. Об этом говорил и Патриарх Кирилл в своем приветственном слове на Первом международном съезде регентов и певчих Русской Православной Церкви, который состоялся 1 декабря 2016 г. в Храме Христа Спасителя.

Рассматривая пение в церкви как служение, Патриарх обращал внимание на то, что на клиросе часто поют далекие от церкви люди, которые приходят в храм исключительно ради заработка. Какие мысли и чувства они могут передать, как будут воспитывать детей и молодежь? Огромная ответственность ложится на регентов, которые несут ответственность за духовное воспитание и воцерковление прежде всего самих певчих. Заключительные слова Патриарха были посвящены особенностям организационно-управленческой деятельности в структуре Православной церкви, которая должна совершенствоваться и повышать уровень функционирования церковно-певческого искусства в России, его духовно-нравственное воспитательное значение.

Церковно-певческое искусство, его певческие традиции, с одной стороны, становятся востребованными в современном исполнительстве, с другой – возрождают глубокие философско-культурологические основы, связанные с пониманием ценностного смысла существования человека, его менталитета, православного мировоззрения. Сегодня профессиональные хормейстеры, получившие самое лучшее профессиональное образование в музыкальных вузах, идут работать в церковно-певческие коллективы, сближая высокое и светское, народное и богослужебное пение, тем самым наиболее полно представляя духовную культуру общества, жизнедеятельность человека, помогая ему определить высокий духовный смысл всего, что его окружает.

Все это свидетельствует о том, что музыкальное управление – музыкальный менеджмент – охватывает не только сферу шоу-бизнеса, эстрадно-джазового искусства, но и все его виды и жанры: народное, классическое, эстрадно-джазовое и церковно-певческое искусство.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что духовная культура охватывает все стороны жизни и быта человека, его внутренний и внешний мир, все стороны его деятельности, в том числе и сферу музыкального менеджмента. Создавая базу для творчества, направляя и управляя выбором содержания этой деятельности, духовная культура создает возможность для безграничного совершенства, поиска, развития как отдельного человека, так и общества в целом.

Музыкальный менеджмент, как явление духовной и материальной культуры, как научная категория и как функционирующая в социуме конкретная практическая деятельность, имеет свой ценностный смысл и соответствующее предназначение, содержание. Он отражает в первую очередь интересы и потребности общества, несет в себе весь его внутренний духовный мир, который материализуется, воплощается, реализуется, а порой и свято хранится в конкретных проектах, творениях, продуктах деятельности.

Литература

1. *Беккер Г.* Человеческое поведение: экономический подход. М., 2003. 672 с.
2. *Бэринг М.* Что движет Россией. М., 2018. 248 с.
3. *Гегель Г.В.* Философия истории. Антология. М., 1994. 99 с.
4. *Риккерт Г.* Науки о природе и науки о культуре. СПб., 1911. 146 с.
5. *Суминова Т.Н.* Арт-менеджмент: теория и практика. М., 2010. 655 с.

References

1. *Becker G.* Chelovecheskoe povedenie: ekonomicheskiy podhod [Human behavior: an economic approach]. Moscow, 2003. 672 p.
2. *Baring M.* Chto dvizhet Rossiey [What drives Russia]. Moscow, 2018. 248 p.
3. *Hegel G.W.* Filosofiya istorii. Antologiya [Philosophy of history. Anthology]. Moscow, 1994. 99 p.
4. *Rickert H.* Nauki o prirode i nauki o kulture [Sciences about nature and sciences about culture]. Saint Petersburg, 1911. 146 p.
5. *Suminova T.N.* Art-menedzhment: teoriya i praktika [Art management: theory and practice]. Moscow, 2010. 655 p.

