

RU

Философские и эстетические принципы управления творческим процессом на примере процесса звукозаписи

Крылов В. К.

Аннотация. Управление творческими процессами относится к ряду актуальных проблемных полей в сфере организационных процессов творческих организаций. Цель исследования - показать, что творческий процесс звукозаписи можно разложить на уровни от технического до ценностного таким образом, чтобы для каждого уровня можно было выработать свои организационные модели, которые можно будет объединить в единую междисциплинарную структуру. Научная новизна заключается в сложном предмете управления - управлении творческими процессами, которое рассматривается в первую очередь с позиции смыслообразующих конструктов, создаваемых путем сочетания трансляции экспертного мнения и мягкой модели управления. Результатами научного исследования являются анализ междисциплинарного поля и контекста работы звукорежиссера, определение роли звукорежиссера как эксперта в процессе записи музыки и описание организационной схемы процесса звукозаписи.

EN

Philosophical and Aesthetic Principles of Creative Process Management by the Example of Sound Recording Process

Krylov V. K.

Abstract. Creative processes management belongs to a number of relevant problem areas in the sphere of organizational processes of creative organizations. The paper aims to show that the creative process of sound recording can be subdivided into levels, starting with the technical level and ending with the value level, so that for all the levels it is possible to develop their own organizational models, which then can be united into a single interdisciplinary structure. The scientific originality of the research consists in a complex management subject - creative processes management, which is considered primarily from the point of view of meaning-making concepts created by combining an expert opinion and the soft management model. The results of the scientific research include the analysis of interdisciplinary area and the sound engineer's work context, determining the role of a sound engineer as that of an expert in the process of music recording, and description of the organizational scheme of the sound recording process.

Введение

Управление творческими процессами как один из видов менеджмента может быть исследовано в междисциплинарном поле на стыке менеджмента культуры и различных форм творчества, смыслообразования и аксиологии. Такой междисциплинарный подход необходим в первую очередь из-за принципиально различных подходов в научных дискурсах этих сфер. Внимание менеджмента больше концентрируется на практикоориентированном подходе и схематических конструктах управленческих механизмов. В исследовании творческих способностей и творческой деятельности основной фокус часто падает на момент возникновения идеи произведения и исполнительские аспекты. А наш научный интерес направлен именно на появление творческой идеи и функционирование творческого процесса в зависимости от административно-организационных факторов, таких как модель управления, роль и влияние формата критики на качество и творческий потенциал исполнителя, психологическая атмосфера процесса.

За основу управленческого фокуса в нашей работе взяты такие направления исследований, как актуальная модель управления «субъект-полисубъектная среда» и рефлексивное управление в парадигме постнеклассической науки. В исследовании творчества, ценностных оснований и смыслообразующих конструкций в данной работе используются оптика и понятийный аппарат исследований по философии творчества, которое прошло долгий путь от таких понятий, как «жизненный порыв» (Бергсон, 1998, с. 247-248), «поток жизни» (Зиммель, 1996, с. 15)

к современным работам по теме творчества и интерпретации (Смирнова, Горелов, Моркина, 2016, с. 5), рефлексии ценностных предпосылок и оснований поэтики произведения (Микешина, 2002, с. 102-103).

Актуальность исследования возрастает особенно в последние годы в связи с очередным экономическим и идейным кризисом. Для реализации творческого потенциала творческих команд и трансляции новых смысловых категорий и концепций недостаточно их просто создать – управленческие механизмы могут не позволить воплотиться даже самым гениальным идеям. При этом другие творческие инициативы с безыдейными и клишированными образцами искусства могут быть реализованы в том числе благодаря грамотному позиционированию на рынке и лоббированию интересов их авторов.

Междисциплинарный характер работы позволяет условно разделить процесс управления на сферы и для каждой сферы выделить задачи, которые мы собираемся решить в нашей работе:

- провести декомпозицию процесса звукозаписи и управления им со стороны звукорежиссера как эксперта по музыкальному материалу;
- выделить ценностно-смысловой ориентир из организационной работы звукорежиссера и рассмотреть его в отдельности от технических и инженерных задач;
- оценить роль экспертной оценки в творческом процессе фиксации музыкального материала на информационный носитель;
- обобщить все сценарии управления процессом звукозаписи и сформулировать систему ценностей и компетенций, в которой присутствует возможность так или иначе воздействовать на творческий процесс.

Методологическая база исследовательской работы должна включать все уровни, соответствующие междисциплинарной структуре исследования и учитывать индивидуальные методологии каждой дисциплины в отдельности. Методология нашего исследования основывается на синтезе структурных и системных методологий исследования организационных и управленческих процессов, а также на эпистемологическом, аксиологическом и семиологическом подходах в исследовании творчества, его значений и интерпретации. А вновь образованная структура знания объединяется в сложную систему, которая может быть рассмотрена в рамках парадигмы сложности и синергетики.

В нашем исследовании мы исходим из предпосылки, что звукозапись – это творческий процесс фиксации на информационный носитель музыкального материала. Для того, чтобы этот процесс состоялся, исполнитель готовит и выучивает свою интерпретацию материала, а затем в звукозаписывающей студии происходит сам процесс записи. Запись проводится путем многократного проигрывания музыкального материала до тех пор, пока дубль не будет устраивать и исполнителя, и звукорежиссера. После записи происходит процесс монтажа готового материала и приведение его к принятым стандартам. В результате путем комбинации лучших дублей и монтажа материала создается окончательный вариант записи, но данный процесс содержит в себе не только технический процесс фиксации звукового материала, но и может включать творческие интерпретационные варианты, технические и музыкальные находки, все это рождается в попытках настроить совместное вкусовое и ценностное восприятие между автором, исполнителем и звукорежиссером. Процесс звукозаписи позволяет зафиксировать определенные ценностные и смысловые конструкты, заложенные в процессе музыкального исполнения на запись. Именно в связи со столь сложной структурой материала и процесса управления творчеством в данном случае можно говорить о процессе звукозаписи в контексте философии управления творческим процессом.

Практическая значимость данного исследования заключается в разработке решения или методических указаний, по которым можно выстроить модель коммуникации в управлении творческими процессами для стимулирования позитивной атмосферы для продуктивной творческой деятельности, избегания проблемных и конфликтных сценариев в управлении творческими командами. Все это должно помочь вывести менеджмент культуры на качественно новый уровень.

В теоретическую базу исследований входит корпус текстов отечественных и зарубежных исследователей в области философии и социологии (М. М. Бахтин, М. Шелер, Г. Риккерт, Э. Гуссерль, Р. Барт, П. Бурдьё, Л. А. Микешина, Н. М. Смирнова), управления (В. Е. Лепский, В. А. Лефевр). В философских трудах работа с понятийным аппаратом управленческих моделей содержится скорее на уровне обобщенных моделей, а в публикациях по менеджменту часто не содержится ценностно-смыслового ориентира по управленческим категориям. По части исследований философии творчества труды часто содержат абстрактные выводы о природе творческой энергии и когнитивных процессах, их сопровождающих, при этом не углубляясь в значение внешних факторов и не учитывая влияние управленческих и организационных моделей и форм на сам творческий процесс и его результат.

Основная часть

Для начала в соответствии с принципами междисциплинарного подхода рассмотрим подробнее оптику, которой мы будем придерживаться в данной работе. Для этого представим возможные ценностные уровни, которые мы можем видеть в структуре процесса управления процессом звукозаписи.

На первом уровне управление процессом создания звукозаписи можно представить в упрощенном виде – чисто техническая фиксация звуковых волн на носитель информации. То есть управление в данном случае – чисто технический процесс объединения сигнала с нескольких микрофонов в единое полотно, которое будет записано на каком-либо информационном носителе.

Второй уровень можно представить в виде модели рефлексивного управления, в которой процесс управления рассматривается в парадигме постнеклассической науки, так как именно этот тип научной рациональности рассматривает объект управления не только в комплексе со средствами его деятельности, но и с ценностно-

целевыми структурами (Лепский, 2011, с. 89). В соответствии с объектом управления необходимо подбирать соответствующий принцип активности управляющего субъекта. В контексте данной работы мы ориентируемся на рассмотрение трех видов активности: «...деятельность, общение (коммуникация) и рефлексия (деятельностная, коммуникативная и рефлексивная виды активности)» (Лепский, 2019, с. 59)

Третий уровень рассматривает процесс звукозаписи не только как процесс фиксации сформированного звукового образа, но и в качестве трансляции смыслового образа, который исполнитель хочет донести до слушателя. В таком контексте звукорежиссер выступает соавтором смыслового конструкта, инициатором изменения его формы, актором переосмысления составных частей или даже целого художественного произведения, то есть, по сути, соисполнителем или артистом.

С точки зрения смыслообразования мы будем опираться на философию познания и смысловых конструктов, теорию которых предлагает в своих работах Э. Гуссерль (2009). В частности, он говорит, что «между сознанием и реальностью поистине зияет пропасть смысла» (с. 15). Таким образом, мы переносим сформированный в сознании ценностно-смысловый ориентир на реальность в виде звукового носителя. Э. Кассирер (2001) по этой теме пишет: «...смысл может формироваться также из созданных человеком интеллектуальных символов» (с. 11).

Наш фокус объединяет все три подхода для рассмотрения звукозаписи как процесса, в котором существует принципиальная роль звукорежиссера как организатора процесса, согласно которой он является человеком, отвечающим за управление этим творческим процессом. При этом мы можем увидеть, что звукорежиссура и музыкальное продюсирование – это в большей мере художественная, а не техническая деятельность, направленная на создание звукового образа, смыслообразование. Управление такой деятельностью не может ограничиваться административно-командным типом и должно быть согласовано с ценностными основаниями и переплетено со смыслами самого творческого процесса.

Сфера звукозаписи в связи с технической сложностью длительное время существовала на значительной дистанции от смысловой и ценностной составляющих. Руководящим параметром являлась как раз техническая готовность оборудования и специалистов, а не творческий настрой исполнителей и артистов. Такой подход и в настоящее время часто не позволяет реализовать весь творческий потенциал проекта, который может быть раскрыт только совместной художественной работой над исполнительской трактовкой исполнителя и звукорежиссера.

Технические возможности современных студий позволяют подойти с полной отдачей к творческой стороне вопроса, но до сих пор часто существует пробел именно в живом общении и психологической оценке ситуации со стороны служб, организующих запись, инженеров, звукорежиссера и исполнителя. Часто эта проблема заключается в отсутствии какого-либо осмысленного подхода к управлению творческим процессом, вследствие чего нарушается коммуникация между исполнителем и другими участниками. В результате исполнитель не чувствует отдачи от исполнения, звукорежиссер фиксирует тот материал, который есть, и в результате такой музыкальный материал как бы рассыпается, не обретая цельности и завершенности по форме, а вследствие этого и по содержанию.

Работа с музыкальным материалом требует от исполнителя максимальной концентрации на музыкальности, инструменте, акустике и собственном эмоциональном состоянии. Все это необходимо для того, чтобы выдать максимально возможный результат для фиксации действительно уникального звучания на звуковом носителе. Такая работа исполнителя требует комплексного подхода от звукорежиссера для получения качественного материала как с технической, так и с творческой стороны.

Во-первых, материал должен представлять художественную ценность, и работа звукорежиссера в данном случае сравнима с работой эксперта по музыкальному материалу – он оценивает материал на соответствие музыкальной эпохе, стилистическим тонкостям композиторского письма, нотному тексту, его нюансировке, авторскому замыслу и настроению. При этом такой же экспертной оценке подвергается сама исполнительская интерпретация, соотношения темпов и «читаемость» смысла, заложенного как автором, так и интерпретатором-исполнителем.

Управление таким процессом, с одной стороны – психологически тонкое общение с исполнителем для того, чтобы он мог почувствовать себя в привычной атмосфере и исполнительское волнение не передавалось в запись. С другой стороны, необходимо подстегивать творческую энергию исполнителя, чтобы запись не казалась статичной. При этом с точки зрения управления необходимо добиваться точности исполнения материала и переписывать дубли до получения качественного материала не только с художественной точки зрения, но и с точки зрения корректуры. И это все не считая чисто технических ошибок и инженерных тонкостей в работе. Такой подход относится к ценностно-смысловой категории и требует от звукорежиссера как художественной, так и теоретической подготовки.

Во-вторых, есть также чисто управленческая функция. Здесь на звукорежиссере часто лежит ответственность по поводу вопроса тайм-менеджмента записи, и невозможно обойти стороной такие вопросы, как техническая подготовка и, что более важно, психологическая, а также чисто управленческая работа с исполнителем – как организовать процесс таким образом, чтобы получить качественный материал по всем уже описанным параметрам, не прибегая к чисто административно-командному стилю управления.

Второй пункт, безусловно, пересекается в ценностном аспекте с первым – здесь мы как раз выходим в междисциплинарное поле рефлексивного управления полисубъектной средой, где ценности и творческий процесс играют главенствующую роль. Управленческая модель в таких процессах должна исходить из ценностных оснований в первую очередь, а значит работать с наиболее эффективной обратной связью и опираться на ценности и смыслы, заложенные в материале и исполнительской интерпретации.

О значении экспертной роли звукорежиссера в процессе записи можно говорить с разных точек зрения. Во-первых, во время записи только он может в качестве первого слушателя вовремя распознать, подсказать или попросить изменить трактовку и оценить исполнение того или иного варианта или дубля. Конечно же, такая компетенция должна вырабатываться в процессе обучения и занимать достаточно длительное время. Основы этих знаний и навыков слушания закладываются при первом знакомстве звукорежиссера с музыкальным материалом на истории музыкальной литературы. Качество и объем материала должны соответствовать музыковедческим и дирижерским программам. Для специальностей по музыкальной звукорежиссуре обычно это несколько ближе к нагрузке исполнительских специальностей, что исходит из распротраненного мнения, будто звукорежиссер должен выходить из профессиональных музыкантов-исполнителей, чтобы знать процесс исполнительства изнутри. Такой подход позволяет звукорежиссеру находиться в одном аксиологическом контексте с исполнителем и понимать смысловые конструкты записываемых произведений, а также «видеть» целостную структуру и форму музыкального материала (Смирнова, Горелов, Моркина, 2016, с. 51).

С точки зрения управленческой роли звукорежиссер должен соблюдать баланс между рефлексивным, психологическим, подходом мягкой силы и управлением через горизонтальные связи. Кроме этого, он должен побуждать к артистичному исполнению материала с требуемым характером, заложенным автором произведения.

По организационной схеме управление процессом звукозаписи имеет сложный характер и может иметь множество обратных связей между субъектами. Такое управление относится к модели субъект-полисубъектная среда (Лепский, 2010, с. 117), когда управляющий субъект не просто транслирует модель поведения и контролирует процесс, а демонстрирует экспертное мнение и путем творческого взаимодействия помогает ограничить исполнительскую интерпретацию и придать произведению завершённую форму, которую уже останется только технически перенести на музыкальный носитель информации.

Создание смысла и формирование ценностей является комплексным процессом, и в данном процессе за каждый уровень ценностей отвечает определенная роль, и каждая из ролей совершенно необходима для формирования результирующего смысла. Первичный смысл заложен автором, вторичный – закладывается исполнителем. Для того чтобы донести смысл автора и объединить его со смыслами исполнительской интерпретации, необходим эксперт, роль которого принимает звукорежиссер, и в окончательном, фиксированном виде ценностно-смысловая конструкция музыкального материала зависит уже от него. Совместными усилиями и в результате кропотливой технической, творческой, психологической и управленческой работы появляется звуковой образ, фиксированный на музыкальном носителе. Весь процесс занимает значительное время, отнимает значительное количество творческой энергии, много часов кропотливой технической работы, и чем более эффективно такой процесс будет управляться, тем выше будет художественная ценность такой записи.

В этом и состоит основная ценность исследования по управлению творческим процессом. На примере звукозаписи можно увидеть, сколь многогранно управление творческими процессами. Каждый участник вносит свою эстетику, свою оптику и свою экспертную оценку, и каждая составляющая может быть оценена как по чисто техническим параметрам, так и в символически условных категориях.

Заключение

В результате проведенного исследования мы можем прийти к выводу, что творческий процесс требует сложного, основанного на экспертной оценке, тонкого и мягкого управления. Такое управление не должно иметь четких сценариев развития как позитивных, так и негативных трендов, а должно функционировать в согласии с субъектно-ориентированным подходом к модели управления. Для того чтобы такой подход нашел обоснование, в работе мы провели декомпозицию уровней работы звукорежиссера и собрали обратно в новую структуру с учетом новой управленческой модели, включающей все уровни как коммуникативных процессов, так и творческого взаимодействия звукорежиссера и исполнителя.

Для того чтобы такая модель управления могла закрепиться в школе менеджмента, необходимо провести дополнительные исследования в сфере психологии творчества и триггеров, воздействующих на творческий процесс, происходящий в момент исполнения музыкальных произведений. После этого необходимо обобщить полученные данные с уже известными представлениями по управлению творческим процессом и получить какой-то рабочий вариант.

Однако уже сейчас полученные результаты исследования могут служить предпосылкой для дальнейшего углубления в материал по теме философского управления творческими процессами с фокусом на культурной и аксиологической роли звукорежиссера или продюсера музыкальной записи. В результате путем апробации и дальнейшей корректировки такой модели исследование может помочь выстроить общие принципы управления в творческих организациях, основанные на ценностной и смысловой составляющих творческого процесса.

Источники | References

1. Бергсон А. Творческая эволюция. М.: Канон-пресс; Кучково поле, 1998.
2. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М.: Академический проект, 2009.
3. Зimmel Г. Избранное: в 2-х т. М.: Юрист, 1996. Т. 2. Созерцание жизни.

4. Кассирер Э. Философия символических форм: в 3-х т. М. - СПб.: Университетская книга, 2001. Т. 1. Язык.
5. Лепский В. Е. Методологический и философский анализ развития проблематики управления. М.: Когито-Центр, 2019.
6. Лепский В. Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. М.: Когито-Центр, 2010.
7. Лепский В. Е. Трансдисциплинарные основания становления «средовой парадигмы» // Философия науки. М., 2011. Вып. 16. Философия науки и техники / отв. ред. В. И. Аршинов, В. Г. Горохов.
8. Микешина Л. А. Философия познания. Полемиические главы. М.: Прогресс-Традиция, 2002.
9. Смирнова Н. М., Горелов А. А., Моркина Ю. С. Творчество, смысл, интерпретация. М.: ИФ РАН, 2016.

Информация об авторах | Author information

Крылов Владислав Константинович¹

¹ Российская академия народного хозяйства и государственной службы, г. Москва

Krylov Vladislav Konstantinovich¹

¹ The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow

¹ krylowladislav@gmail.com

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 18.10.2021; опубликовано (published): 15.11.2021.

Ключевые слова (keywords): управление творческими процессами; звукозапись; аксиология; роль эксперта; субъект-субъектная модель управления; creative processes management; sound recording; axiology; role of expert; subject-subject management model.