

EDN: WHNHDV
УДК 78.071.01; 791.63

Current Trends in the Development of Creative Industries. Musical Minimalism in Modern Cinema

Svetlana V. Lavrova and Andrey O. Kozyrev*

*Vaganova Academy of Russian Ballet
Saint Petersburg, Russian Federation*

Received 14.05.2023, received in revised form 24.05.2023, accepted 16.06.2023

Abstract. The article discusses the concept of “creative/creative industries” and the areas that relate to them. The mechanism of the existence of creative industries in our time and their importance in socio-cultural practice is described.

Cinema occupies an important place among the directions of creative industries. As an example of actual film works, the author pays attention to the work of composer Philip Glass and his music for the Katsi trilogy. The role of musical minimalism in cinema is considered, as well as various compositional techniques applicable to this direction.

Keywords: creative industries, creative class, art, economy, musical minimalism, composing technique, rehearsality, cinematography, Philip Glass, “Katsi”.

Research area: cultural studies.

Citation: Lavrova S. V., Kozyrev A. O. Current trends in the development of creative industries. Musical minimalism in modern cinema. In: *J. Sib. Fed. Univ. Humanit. soc. sci.*, 2023, 16(8), 1323–1330. EDN: WHNHDV

Актуальные тенденции развития креативных индустрий. Музыкальный минимализм в современном кинематографе

С.В. Лаврова, А.О. Козырев

*Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой
Российская Федерация, Санкт-Петербург*

Аннотация. В статье рассматривается понятие «творческие/креативные индустрии» и те направления, которые к ним относятся. Описывается механизм существования креативных индустрий в наше время и их значение в социокультурной практике.

© Siberian Federal University. All rights reserved

* Corresponding author E-mail address: akozyrev.1992@yandex.ru

Среди направлений креативных индустрий важное место занимает кинематограф. В качестве примера актуальных киноработ автор уделяет внимание творчеству композитора Филипа Гласса и его музыке к трилогии «Каци». Рассматривается роль музыкального минимализма в кинематографе, а также различные композиторские техники, применимые к данному направлению.

Ключевые слова: креативные индустрии, креативный класс, искусство, экономика, музыкальный минимализм, композиторская техника, репетитивность, кинематограф, Филип Гласс, «Каци».

Научная специальность: 5.10.1 – теория и история культуры, искусства.

Цитирование: Лаврова С. В., Козырев А. О. Актуальные тенденции развития креативных индустрий. Музыкальный минимализм в современном кинематографе. *Журн. Сиб. федер. ун-та. Гуманитарные науки*, 2023, 16(8), 1323–1330. EDN: WHNHDV

«Творческие/креативные индустрии» – актуальная тема для современного общества, так как данное понятие объединяет различные жанры, к которым относятся изобразительное искусство, ремесла и дизайн, архитектура, литература, кино и производство видео и DVD, музыка и звукозапись, мода, телевидение, радио, интернет, мультимедиа и компьютерные игры, музеи и организации культуры (Zelentsova, 2010).

Социально-культурная деятельность, к которой можно отнести креативные индустрии, включается в сектор экономики таким образом, что творческая деятельность позволяет создавать новые рабочие места, развивать различные перспективные направления, управлять интеллектуальной собственностью и монетизировать ее. Творческая деятельность человека не может быть роботизирована и заменена искусственным интеллектом, а значит, создает возможности для сохранения рабочих мест и открывает перспективы для занятости большого количества людей.

На примере стран Западной Европы можно увидеть, как при переносе производства в развивающиеся страны на территориях опустевших заводов и фабрик появлялись музеи, галереи, центры современного искусства, что позволило привлечь различных деятелей культуры искусства, и в конечном итоге это положительно сказалось на экономике целых регионов.

Такие центры действуют во многих странах и дают возможность человеку почувствовать себя творцом, формирующим новые смыслы через информационное пространство, различные независимые театральные площадки, блоги, журналы. Таким образом, творческое начало соединяется с понятием «креативное» и становится актуальной моделью взаимодействия социокультурных институтов с политикой, бизнесом и экономикой.

В настоящий момент творческие/креативные индустрии успешно развивают сферу культуры и искусства, это объясняется тем, что экономика также трансформировалась в качественно новое состояние – «креативную экономику». Постиндустриальная эпоха диктует новые смыслы и подходы, где огромную ценность имеет информация, а в качестве движущей силы и ключевой ценности объявляется творчество (об этой особенности пишет Джон Хоукинс в книге «Креативная экономика»). Обращает внимание то обстоятельство, что ключевыми фигурами творческой/креативной экономики выступают как организации культуры – театры, библиотеки, музеи, крупные предприятия, средние и мелкие фирмы, так и некоммерческие организации–посредники, оказывающие поддержку и консультации участникам творческих/креативных индустрий. Взаимодействие между всеми участниками обеспечивает развитие сферы

культуры и искусства и устойчивый экономический рост (Zelentsova, 2008).

Постиндустриальная эпоха отмечена появлением так называемого креативного класса – творческих людей, артистов, художников, писателей, дизайнеров, создающих различные творческие проекты. Для этих людей главную ценность имеет не карьерный рост, а выражение собственных идей и мыслей, создание комфортных условий для творчества, развитие собственного потенциала.

Особенность творческих/креативных индустрий – взаимодействие искусства, экономики и социальных институтов. При этом у каждого направления есть свои особенности – свобода выражения и поиск идей и смыслов у художников, экономическая заинтересованность бизнеса, направленная на получение прибыли, и государственная управленческая система с ее ориентацией на сохранение целостности государства и его укрепление (Creative industries...). Для достижения результатов эти сферы должны быть синхронизированы между собой. Можно отметить тот факт, что на сегодняшний день бизнес и культура находятся в тесном взаимодействии, так как имеют общую характеристику – удовлетворение социальных потребностей. Если культура и искусство получают от сферы бизнеса необходимые финансы для реализации творческих идей, то бизнес получает в таком партнерстве имиджевую составляющую, реализацию креативных идей, что в конечном итоге положительно сказывается на увеличении продаж (Gnedovsky, 2005).

Идея о том, что бизнесу необходимы источники креативности, не нова и сформулирована представителями американского менеджмента более 50 лет назад. Сегодня можно наблюдать за тем, как концепция творческих/креативных индустрий активно развивается во всем мире, в том числе реализуется и в России (Drankina, 2005).

Таким образом, можно утверждать, что развитие творческих/креативных индустрий выводит сферу культуры на новый уровень, а также обновляет и развивает экономику.

Основой креативных индустрий в России является создание творческих продуктов, инновации и технологии управления сектором креативных индустрий. Задействованные в этой сфере участники творческого процесса находятся в тесном взаимодействии с социумом и сформированной культурной средой, а также зависят от объема государственной поддержки, без которой невозможно экспортировать культурный продукт. Важность государственной поддержки обусловлена тем, что часть креативных товаров имеет некоммерческий характер и себестоимость их производства является высокой, поэтому для их реализации требуются государственные субсидии и другие меры поддержки. На сегодняшний день, по оценке экспертов, креативные индустрии составляют около 4 процентов внутреннего валового продукта России, а с учетом смежных факторов сектор креативной экономики составляет около 6 процентов. Данные, полученные в 2019 году, в сравнении с результатами 2013 года, когда доля сектора креативной экономики составляла примерно 5 процентов, говорят о том, что данная сфера расширяется (Abankina, 2020).

Спрос на досуговые товары и услуги во многом зависит от домохозяйств. Своими финансами семьи обеспечивают производство и потребление креативных товаров. За последние 15 лет спрос на услуги по организации отдыха и культурные мероприятия вырос в несколько раз. Это говорит о том, что домохозяйства смещают свои интересы в сторону творческого развития. Отсюда увеличение финансирования расходов на сферу культуры в пределах бюджета семьи. По сравнению со странами Европы Россия пока что отстает по расходам домохозяйств на культурные мероприятия и отдых, но процесс развивается и отдельные субъекты Российской Федерации, по данным за 2019 год, приближаются к европейским значениям.

В целом современные тенденции развития креативных индустрий показывают, что в нашей стране есть интерес и спрос на креативные услуги и отдых. Статья расходов

на данный сегмент превышает те суммы, которые среднестатистическая семья тратит на образование и медицинские услуги. Рост благосостояния будет способствовать увеличению расходов на креативные услуги, вследствие чего креативная экономика будет активно развиваться.

В отличие от многих стран, в России креативные индустрии в настоящий момент не покрывают потребности внутреннего рынка. Дефицит товаров и услуг покрывается за счет импорта, тогда как в Китае, Великобритании, Германии и других странах сектор креативных индустрий является важной составляющей экспорта торговли (The creative industry of the capital..., 2019). Данное обстоятельство мешает формированию полноценных условий для творческой самореализации в нашей стране, и в этих условиях существует отток творческой квалифицированной молодежи в страны с более развитой креативной экономикой.

Меры по поддержке креативных индустрий и их экспорту в настоящее время особенно актуальны в нашей стране. Согласно статистическим данным, в мировой внешней торговле креативных товаров участие России незначительно – всего 0,4 процента. Эти данные не меняются на протяжении последних 15 лет, при том что импорт в данной сфере стабильно растет.

Большую часть креативных товаров и услуг, которые наша страна поставляет на мировой рынок, составляет дизайн, печать, рекламные, архитектурные и инженерные услуги.

Таким образом, можно увидеть, что развитие креативных индустрий – одна из важнейших задач, которая стоит перед обществом и государством в целом. Спрос на креативные товары и услуги у населения растет, опережая имеющиеся предложения. Помимо потребления товаров растет потребность в творческом самовыражении и наличии культурных мероприятий. Принимаемых мер поддержки в настоящий момент недостаточно, отсюда увеличение импорта качественных товаров и услуг. Исправление существующей ситуации в данной сфере положительно скажется

на развитии экономики и сделает Россию конкурентоспособной на мировом рынке креативных индустрий.

Среди жанров социокультурной направленности творческих/креативных индустрий музыкальное искусство и кинематограф занимают, безусловно, одно из ведущих мест, так как затрагивают обширную часть аудитории. Композиторы, исполнители, режиссеры имеют уникальную возможность выражать свои идеи через творческую деятельность и воздействовать на аудиторию. Композитор в современном мире является не просто автором собственных сочинений, но также и общественным деятелем, просветителем, философом, критиком. Эстетические воззрения творца формируют появление новых тенденций в искусстве, которые, расширяясь, выходят за пределы собственного жанра и находят свое актуальное выражение и в других видах искусства.

С момента своего появления в музыкальной культуре, минимализм привлекает внимание различных исследователей. В настоящее время есть достаточное количество работ, посвященных творчеству зарубежных и отечественных композиторов-минималистов. Благодаря современному музыковедению, музыкальный минимализм уже в достаточной мере изучен, но при этом кинематографическая музыка минимализма не столь тщательно изучается, так как является несамостоятельной, то есть прикладной сферой творчества. Тем не менее взаимодействие музыки и кино – актуальный вопрос, так как позволяет проанализировать влияние минимализма на эстетику и стилистику кинопроизведений. Для этого предметом анализа становится сам минимализм, выявление его основных характеристик, философская основа его эстетики и рассмотрение влияния репетитивной техники на строение музыкальных произведений.

Минимализм (Minimal Art) ведет свое начало с 50-х годов XX века и зародился в США как философско-эстетическая концепция в различных сферах искусства (Minimal Music). Минимализм уходит

от традиционной для европейской музыки формы, отменяет традиционное понимание звуковых связей и основывается на использовании звуковых ячеек и их повторах в различных сочетаниях. Термин «репетитивность» характеризует важнейшую часть композиторской техники минимализма – многочисленные повторы звуковых ячеек – паттернов, из которых складывается произведение. Репетитивность как средство музыкальной выразительности используется очень широко, но не является единственной возможной техникой композитора-минималиста.

Современные исследователи музыкального минимализма отмечают влияние восточной философии, главным образом буддизма, на творчество композиторов-минималистов. Так, выдающийся композитор XX века Филип Гласс является одним из последователей буддизма, что, несомненно, отразилось в его творчестве. Постигание восточной философской системы стало его внутренней опорой и отражением собственной эстетической системы. Духовные поиски привели Гласса в Индию, где он провел достаточный период времени. В эти же годы Филип Гласс знакомится с индийским музыкантом, виртуозным исполнителем на ситаре Рави Шанкармом и становится аранжировщиком его музыки к фильму «Чаппакуа» (1966). По возвращении из Индии Гласс создает необычные для европейской музыки произведения – композиции длительностью 15 минут, они строились из повторяющихся ритмических ячеек, которые, повторяясь, повергали слушателя в особое медитативное состояние (Feng Yu-Lan, 1998).

Музыкальные эксперименты Гласса не нашли поддержки в академической среде, и композитор был лишен возможности работать с оркестрами на ведущих концертных площадках. На долгие годы основным исполнителем его музыки становится ансамбль Philip Glas Ensemble, в котором композитор сам исполнял партии на клавишных инструментах.

Минимум выразительных средств, осмысление звуковой наполненности, важ-

ность тишины и молчания – все это пришло в творчество минималистов из китайской философии, и примером для такого созерцательного отношения к звучащей тишине можно назвать произведение Джона Кейджа «4,33». Суть композиции в том, что пианист сел за рояль, но не играл на нем, он лишь открывал и закрывал крышку в течение 4 минут и 33 секунд. Звуковое наполнение пьесы состояло из внешних шумов, идущих из концертного зала или других пространств, прилегающих к концертной площадке (Cage, 2012).

Репетитивный минимализм обобщает минималистическую композиторскую технику и является выражением нового музыкального языка с возвратом к тональной структуре. Основа репетитивности – повтор звуковой ячейки, простой структуры на протяжении длительного времени. В отличие от классической европейской сонатной формы, музыкальное время в минимализме является статичным и лишено развития.

Репетитивный минимализм становится основным элементом выразительности в киномузыке, а его особенность с бесконечными повторениями дает возможность режиссеру ввести зрителя в медитативное состояние, особое погружение, потому что минималистическая композиция не имеет четких границ начала и завершения пьесы и может быть закончена в любой момент. В истории музыки уже были подобные эксперименты, так, некоторые исследователи, анализируя музыку к фильму Рене Клера «Антракт» (1924), называют французского композитора Эрика Сати первооткрывателем направления минимализма.

Музыкальный минимализм становится важнейшей частью звукового оформления кинопроизведений. Так, композитор Филип Гласс в тандеме с режиссером Годфри Реджио создает трилогию документального кино «Каци». Первый фильм «Койянискаци» создавался в течение нескольких лет, одновременно создавалась музыка к фильму. Филип Гласс не сразу согласился выступить в роли кинокомпозитора к этой работе, но в итоге написал несколько музыкальных

отрывков к каждой из частей фильма. Для того чтобы соответствовать музыке, режиссеру пришлось перемонтировать фильм, таким образом, пример этой совместной работы показывает, что музыка к кино может быть полноценным рассказчиком, а не просто являться типичным саундтреком и иметь прикладной характер.

Фильм «Койяанискаци» («Жизнь, выведенная из равновесия» в переводе с языка индейцев хопи) показывает спектр использования минимализма в музыке кино. Гласс выстраивает композицию в технике повторяемых ячеек путем прибавления к ним иных звуковых сочетаний, меняя метроритм, регистры, тембры и т.д. Достигнутый эффект впечатляет – это полное совпадение каждого кадра фильма с музыкой, динамическое разнообразие в статике. Например, зритель видит статическое изображение неба, но облака придают кадру динамику, или другой кадр, в котором стена небоскреба с одной стороны показывает ее полную неподвижность, но движущаяся луна на небе оживляет кадр. Таким образом, режиссер показывает зрителю спектр изменений на всех уровнях – звуковом, визуальном и смысловом (Кояанискати).

В следующем фильме «Повакаци» («Жизнь в трансформации») музыка также является полноценным рассказчиком. Если в первом фильме трилогии режиссер показывает западную цивилизацию, то во втором его внимание привлекают лица людей. В фильме использованы съемки Реджио из его путешествий по странам Африки, Азии и Латинской Америки. Режиссер делает акцент на показе совершенно иной, в отличие от западной цивилизации, жизни – нелегкий быт людей, занимающихся тяжелым физическим трудом, реальность жизни в бедных и развивающихся странах Южного полушария, но музыка не просто контрастирует с визуальным рядом – она настолько жизнеутверждающая, мажорная и радостная, что у зрителя не остается сомнений в том, что люди, живущие в тяжелых условиях и порой в отсутствие цивилизации, терпеливо трудятся, принимают свой образ жизни и находятся в гармонии

с собой и своим местом жительства. Здесь Гласс посредством музыки выражает буддистскую мысль о том, что чтобы достичь состояния Будды, не требуется огромных усилий, нужно просто исполнять обыденное, в чем и заключен смысл бытия человека (Philip Glass...).

В третьем фильме «Накойкаци» («Жизнь как война») основу материала составляют архивные кадры, благодаря чему сам фильм выглядит более абстрактным, место действия его – виртуальное. Фильм вызывает апокалипсические настроения и показывает негативные процессы глобализации по всему миру. Кадры военной хроники, катастроф и разрушений задают зрителю очевидные вопросы о том, что ждет человечество в будущем. Атмосфера фильма нагнетается звуковым сопровождением – музыка Гласса звучит тревожно и взволнованно. Фильм формирует смысловое послание зрителю о том, что природа как место для жизни заменяется технологическим миром. Режиссер поднимает различные современные темы – цифровой мир, экологические проблемы, нравственно-этические в сфере дегуманизации, где человеческое тело является предметом для опытов и научных экспериментов.

Трилогия «Каци» – не единственные работы Гласса в жанре киномузыки. Но в этих кинокартинах очень четко выявляется уникальный композиторский стиль Гласса, а музыкальный минимализм представлен в чистом виде.

Минимализм как средство выразительности придает кинокартинам завершенность. Благодаря некоторой абстрактности и отрешенности в минимализме, визуальная составляющая делается более выпуклой и дает зрителю составить свое личное впечатление от просмотренного видео. Внимание к звуковым деталям и звуку как особой ценности в духе восточной философии делает минимализм популярным направлением для кинокомпозиторов. Некоторая отстраненность и объективность присуща современному искусству, которое учит своего зрителя толерантности и принятию мира во всех его проявлениях.

Список литературы

United Nations Conference on Trade and Development. Unctad.org. 2016. URL: <http://unctadstat.unctad.org> (дата обращения: 5.05.2023).

Абанкина, Т. В., Николаенко, Е. А., Романова, В. В. Экономический потенциал сферы культуры и досуга в России и странах ОЭСР. *Журнал Новой экономической ассоциации*. 2020. 46(2). 98–117.

Гнедовский, М. Творческие индустрии: политический вызов для России [Электронный ресурс]. *Отечественные записки*. 2005. 4. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/oz/2005/4/2005_4_6/html (дата обращения: 10.04.2023).

Дранкина, Е. Бизнес на языке искусства [Электронный ресурс]. *Коммерсант*. 2005. 07 декабря. 230(3314). Режим доступа: <http://www.culturalmanagement.ru> (дата обращения: 05.04.2023).

Зеленцова, Е. В. Креативные индустрии: зарубежный опыт прикладных исследований и разработок. *Культурология: фундаментальные основания прикладных исследований*. М.: Смысл, 2010. С. 202–216.

Зеленцова, Е. В. Становление и развитие креативных индустрий в современной культуре: анализ зарубежного опыта: дис. ... канд. культурологии [Электронный ресурс]. М., 2008. 153. Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-kreativnykh-industrii-vsovremennoi-kulture-analiz-zarubezhnogo-opyta> (дата обращения: 02.04.2023).

Кейдж Дж. Эрик Сати. Кейдж Дж. Тишина: лекции и статьи. Вологда, 2012. 111–112.

Кояанискатси [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.kinopoisk.ru/film/koyaaniskatsi-1982-7328/ord/rnd/rnd/1509571414/> (дата обращения 10.03.2023).

Креативная индустрия столицы: как развиваются творческие пространства города. *Mos.ru*. 2019. 10 апреля. URL: <https://www.mos.ru/mayor/themes/3299/5563050> (дата обращения: 1.05.2023).

Музыка Minimal [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.last.fm/ru/tag/minimal>– (дата обращения: 10.03.2023).

Творческие индустрии: От культурных индустрий – к креативной экономике [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.creativeindustries.ru/rus/creative_industries (дата обращения: 12.03.2023).

ФИЛИП ГЛАСС: МУЗЫКА ЭКРАНА [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mediamusicaljournal.com/Issues/1_2.html– (дата обращения: 11.03.2023).

Фэн Ю-Лань. Краткая история китайской философии. СПб.: Евразия, 1998. 280.

References

Abankina T. V., Nikolaenko E. A., Romanova V. V. The economic potential of the sphere of culture and leisure in Russia and the OECD countries. *Journal of the New Economic Association*. 2020. 46(2). 98–117.

Cage J. Eric Satie. Cage J. Silence: lectures and articles. Vologda, 2012. 111–112.

Cit. by: Feng Yu-Lan. A brief History of Chinese Philosophy. St. Petersburg: Eurasia, 1998. 280.

Creative industries: From cultural industries to the creative economy [Electronic resource]. Access mode: http://www.creativeindustries.ru/rus/creative_industries (date of application: 12.03.2023).

Drankina, E. Business in the language of art [Electronic resource]. E. Drankina. *Kommersant*. 2005. December 07. № 230 (3314). Access mode: <http://www.culturalmanagement.ru> (accessed: 05.04.2023).

Gnedovsky, M. Creative industries: a political challenge for Russia [Electronic resource]. M. Gnedovsky. *Domestic notes*. 2005. 4. Access mode: http://magazines.russ.ru/oz/2005/4/2005_4_6/html (accessed: 04/10/2023).

Koyaaniskatsi [Electronic resource]. Access mode: <https://www.kinopoisk.ru/film/koyaaniskatsi-1982-7328/ord/rnd/rnd/1509571414/>.– (accessed 10.03.2023).

Minimal Music [Electronic resource]. Access mode: <https://www.last.fm/ru/tag/minimal>.– (accessed: 03/10/2023).

PHILIP GLASS: MUSIC OF THE SCREEN [Electronic resource]. Access mode: http://mediamusic-journal.com/Issues/1_2.html. (accessed: 03/11/2023).

The creative industry of the capital: how the creative spaces of the city are developing. *Mos.ru*. 2019. April 10. URL: <https://www.mos.ru/mayor/themes/3299/5563050> (accessed: 1.05.2023).

United Nations Conference on Trade and Development. Unctad.org. 2016. URL: <http://unctadstat.unctad.org> (дата обращения: 5.05.2023).

Zelentsova, E. V. Creative industries: foreign experience of applied research and development. *Culturology: fundamental foundations of applied research*. Moscow: Sense, 2010. 202–216.

Zelentsova, E. V. Formation and development of creative industries in modern culture: analysis of foreign experience: dis. ... cand. Culturology [Electronic resource]. E. V. Zelentsova. Moscow, 2008. 153. – Access mode: <http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-kreativnykh-industrii-vsovremennoi-kulture-analiz-zarubezhnogo-opyta> (accessed: 02.04.2023).