Скворцова Л.В.

Музыка ХХ века

Для 4 курса: Н+С; Ф+СНП+ХНП

28.04.2020г.

Тема: Второй «Авангард». Техники композиции ХХ века.

 «Авангард» - это условное наименование различных течений современного искусства, характеризующихся разрывом с традициями реалистического искусства прошлого, поисками новых выразительных средств и форм, нередко превращающихся в самоцель.

Термин (от французского – «avant-garde») возник в критике 1920-х гг. (1-й «Авангард») и утвердился в искусствознании (в т. ч. и советском) после 2-й мировой войны 1939-45годов (2-й «Авангард»). Однако он не обладает достаточной определённостью и зачастую трактуется критиками по-разному.

Корни современного «Авангарда» - в идейно-эстетических установках декадентских, модернистских художественных течений нач. 20 в. (футуризм, дадаизм, сюрреализм и др.), в музыке этого периода предшественниками современного «Авангарда» могут считаться представители Нововенской школы: А. Шёнберг, А. Берг и А. Веберн , а также Д. Кейдж и Э. Варез. Широкое распространение течения «Авангарда» получили после 2-й мировой войны во Франции, Зап. Германии, Италии, США, в скандинавских странах. Среди наиболее видных представителей музыкального «Авангарда» - композиторы, очень различные по идейно-эстетической направленности творчества: П. Булез, Л. Ноно, К. Штокхаузен, Л. Берио, С. Буссотти, П. Шеффер, Я. Ксенакис.

Важнейшими центрами музыкального «Авангарда» стали ежегодные семинары новой музыки в Кранихштейне (близ Дармштадта, ФРГ), концерты "Domaine musical" в Париже, международные фестивали в Донауэшингене (ФРГ), а также Загребе, Варшаве и др. Особой популярностью в 1960-х и 70-х годах пользовался фестиваль современной музыки в Польше «Варшавская осень». Польские музыканты, до этого оторванные от эволюции композиторского творчества на Западе, быстро впитали новые технические приёмы письма и новые средства выразительности. Тогда выделилась целая плеяда талантливых музыкантов: В. Лютославский, К. Пендерецкий, Г.Гурецкий, К. Сероцкий, В. Шалонек, Г. Бацевич, А. Добровольский, Т.Бэрд и другие.

На фестивале «Варшавская осень» музыканты – авангардисты из разных стран мира представляли публике свои произведения, где зачастую в качестве основной цели было стремление поразить, шокировать слушателей чем-то необычным, придумать то, чего ещё никогда не было, например: дёргание за струны рояля или удары по ним башмаком, разламывание инструмента в процессе исполнения произведения, вплоть до «беззвучной музыки» (знаменитая пьеса Д. Кейджа «4 минуты 33 секунды»), когда исполнители сидят определённое время на сцене, ничего не играя, а потом кланяются публике и уходят.

Эксперименты приверженцев «Авангарда» нередко приводят к разрушению эстетических и технологических основ музыкального искусства искусства. Авангардисты используют в своём творчестве следующие основные приемы композиторской техники, появившиеся в ХХ веке:

- сериализм , додекафония. Заимствованная у нововенцев серия теперь приобретает тотальный характер, распространяясь на все компоненты музыкального языка: мелодию, ритм, темп, динамические оттенки, штрихи, тембр;

- пуантилизм, также встречавшийся у А. Веберна;

- алеаторика - анархическая деструкция музыкального материала в противовес рациональной додекафонии. При этом определяются только общие очертания мелодии, динамика, темп, направление движения, обозначаются первые и последние ноты. Нотная запись напоминает графическую схему, важная роль отводится импровизации исполнителя.

- сонористика – новые способы звукоизвлечения на традиционных инструментах (постукивание по деревянному корпусу струнных инструментов), проведение перевёрнутым стеклянным стаканом по струнам рояля, в хоровой музыке изображение говора толпы, шёпот, прищёлкивание пальцами, цокание и т.д.;

- конкретная музыка, связанная с развитием науки и техники (ещё в 1948г. инженер П. Шеффер экспериментировал с магнитофоном). На магнитофон записывались звуки и шумы, заимствованные из реальной жизни (звуки природы, скрип двери, клаксон автомобиля, звук сирены, трение металлических предметов по стеклу и т.д.);

-электронная музыка, опять же имеет отношение к развитию техники, появляется синтезатор, действие которого основано на смешении – синтезировании потоков электронных волн разных частот, что позволяет создавать музыку без участия музыкальных инструментов.

Домашнее задание:

а) разобраться в теме «Второй «Авангард»;

б) слушать произведения перечисленных в лекции композиторов – авангардистов (какие найдёте).