ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ТУЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ им. А.С. ДАРГОМЫЖСКОГО»
ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА им. Г.З.РАЙХЕЛЯ

Методический доклад на тему:

«*Музыкальная культура России XX века*»

Бодрова Л.В.,
заведующая учебной частью, преподаватель
ТОДМШ им. Г.З. Райхеля

Тула, 2024 год

О культуре XX века очень трудно дать целостное представление, настолько сильно и принципиально она отличается от предшествующих веков. В одном из своих интервью наш выдающийся композитор Альфред Шнитке сказал, что это 20 век дал возможность говорить о начале новой, четвертой, эпохи культурного развития. Первая эпоха — это античность, вторая — раннехристианский период, средние века. Третья — то, что обычно называют Новым временем — связана с веком Просвещения, музыка венских классиков — все это звенья этой третьей эпохи. Наконец, XX век — «четвертая эпоха» — суммирует, сопоставляет и оценивает все предшествующее. Возникает новый тип культуры, элементами которой становятся целые культурные пласты, традиции, мифы, знаки разных эпох.

Именно в этот период происходят решающие исторические события, совершаются невероятные научные открытия, осуществляются смелые технические замыслы, создаются бессмертные произведения искусства.

Как никогда ранее современная культура тесно связана с научно-техническим прогрессом. Механизировав городскую и сельскую среду, уличную и домашнюю жизнь людей, где созидательно, а где и варварски вторгнувшись в природу, он резко преобразил звуковую среду, оттенив природные звучания техническими. Вместе с тем, именно он, технический прогресс, создал новые формы распространения муз.культуры, увеличив слушательскую аудиторию в тысячи, миллионы раз. Он расширил международные муз.связи, позволив нам за 1-2 дня увидеть и услышать по ТВ, интернету столько разнообразной музыки, сколько самому заядлому и рьяному критику не услышать и за всю свою жизнь.

В ушедшем 20 веке культура европейского типа распространилась и на другие континенты - в страны Азии и Америки, а также в Австралию и Новую Зеландию. Долгое время культура этих стран воспринималась как экзотическая переферия, далекая от подлинной муз.культуры, а оказалось - это неведомые ранеее огромные культурные пласты.

XX век сформировал пласт единой общечеловеческой культуры.

«В XX веке, впервые в истории Земли, писал Вернадский, человек узнал и охватил всю биосферу, закончил географическую карту планеты Земля, расселился по всей ее поверхности. Человечество своей жизнью стало единым целым».

Наиболее значительными достижениями этого периода стали: изобретение кинематографа, разработки в области космонавтики, изобретение автомобиля: люди осознали себя движущимися, увидели время и мир в движении.

Изобретения не могут возникнуть из ничего. Однажды великий Эйнштейн сказал, что чтобы фантазировать, воображение ученого должно быть и оставаться чистым, отрешенным от классических достижений прошлого. Это есть единственный путь к открытиям.

Аналогичный процесс открытия нового произошел в искусстве. Поэты, художники, музыканты обладали чистым воображением. Вряд ли воображение художника прошлых веков уводило его далеко за пределы традиции и школы. На «стыке 19-20 веков» произошел взрыв. Новая плеяда художников увидела мир иным и, соответственно этому, поняла свои задачи. Осознание цены времени, а точнее его мгновения, стало главным сюжетом искусства XX столетия.

XX век начинался с кардинальных изменений в различных сферах культуры. Происходил и отказ от классико-романтического мышления, шли поиски нового современного пути развития искусства.

А мы вернемся чуть назад, во Францию рубежа 19-20 века. Здесь господствует импрессионизм, который еще опирается на программность романтиков, но добивается не правдоподобия чувств и образов, а их зримости. Музыка И. лишена человеческих страстей, она самодостаточна и изысканна. Преобладают мотивы-краски, фактуры-краски, гармонии-краски.

В это же время в Германии немецкий поздний романтизм готовит почву **для нового стиля – экспрессионизма**. Мелодический и

гармонический язык Вагнера, Брамса, А.Брукнера, Г.Малера, Р.Штрауса, Г.Вольфа, М.Регера) усложнялся, оркестр увеличивал свои размеры, нотное письмо изобиловало авторскими указаниями в области нюансов. Обостряется интерес музыкантов к внутренним переживаниям, экзальтированным образам. Атмосфера культурной жизни Германии и Австрии в начале 20 в. была наполнена трагическими предчувствиями грядущих мировых войн.

И сознательное разрушение в музыке тонального мышления как основы музыкального языка классиков и романтиков явилось закономерным.

Тоника как устойчивая опора перестает существовать, она избегается, появляется множество тоник, и ни одной из них не отдается предпочтение; возникает додекафония как система 12 соотнесенных только между собой звуков. Ее основателем считают Арнольда Шенберга.

И вот уже так совсем недавно популярный импрессионизм в начале 20 века кажется слишком «вялым», лишенным реальной жизни стилем. В моде эксцентрика, буффонада, эпатаж. Отрицаются и ниспровергаются все предшествующие стили, в музыку вводятся звуки пишущей машинки, гудки, стук, гул пропеллера, уличные шумы. Возникает эстетика урбанизма и его представителя в лице Артура Онеггера.

Так был подготовлен большой период нового явления – стиля под названием «МОДЕРНИЗМ», который наиболее полно отразил лицо того времени. По существу, термином «модернизм» обозначаются художественные тенденции, течения, школы и деятельность отдельных мастеров XX века, провозгласивших свободу выражения основой своего творческого метода.

Впервые музыканты и слушатели поняли, что музыка не должна быть ограничена традиционными направлениями, а может быть совершенно различной, и каждая имеет право на существование.

Общее эмоциональное настроение модернизма можно выразить следующими эмоциями: хаос современной жизни, неустроенность и

одиночество человека, его конфликты неразрешимы и безысходны, а обстоятельства, в которые он поставлен, непреодолимы.

Стиль модерн реализовал себя в различных видах искусства, проявив достаточную гибкость и многоликость.

В ***архитектуре*** диапазон средств выразительности модерна простирался от подчеркнуто декоративных, раскованных и изощренных пластических архитектурных форм до строгих, чисто геометрических решений, воплотивших представления об идеальной архитектурной среде. В ***театральном модерне*** игра актеров превращается в фантасмагорическую симфонию линий и красок. Такими были постановки В. Мейерхольда в начале XX века.

Живопись стиля модерн была наполнена поэтикой символизма, Модерн обнаруживает пристрастие к определенным сюжетам и темам. Это аллегорические мотивы: война, смерть, грех, любовь; страсть: трепет, игру, вихревое движение; сюжеты, показывающие объединение душ и тел: Всю эту гамму тем и сюжетов олицетворяло творчество К. Сомова, М. Врубеля, Б. Кустодиева, В. Борисова-Мусатова.

Модернизм представлен множеством направлений: фовизм, экспрессионизм, абстрактивизм, футуризм, кубизм, сюрреализм, пуризм, орфизм, конструктивизм.

Среди этих направлений и художников есть глобальные, а есть и чисто экспериментальные. К глобальным, резко повлиявшим на ход и развитие художественной культуры, можно отнести абстрактное искусство, конструктивизм, сюрреализм, концептуализм, творчество Пикассо в визуальных искусствах; додекафонию и алеаторику в музыке.

Модернизм расшатал и разрушил традиционные эстетические каноны и открыл путь к неограниченным новациям, к переходу художественной культуры в новое качество. Именно авангардизм дал и крупнейшие фигуры XX века, уже вошедшие в историю мирового искусства: Кандинского,

Шагала, Малевича, Пикассо, Матисса, Модильяни, Дали, Джойса, Пруста, Кафку, Элиота, Ионеску, Ле Корбюзье и многие др.

Музыкальный авангард разрушил общие структурные и ладогармонические законы, главенствовавшие в композиторской практике со времен И. С. Баха. И как результат: трудность исполнения, отсутствие мелодии, новаторский музыкальный язык композитора, недоступность восприятия, какофония – вот лишь часть постулатов, относящихся к музыке XX века. Ломка традиций и агрессивно новаторские направления были характерны не только для музыки, но и для всех жанров искусства в целом. Однако, общей музыкальной характеристикой 20 века смело можно назвать разнообразие: разнообразие течений, стилей и языка, обогативших музыкальное искусство конца второго тысячелетия и сделавших его одним из наиболее захватывающих и необычайных явлений.

Коренной перелом всех аспектов музыкального языка в XX веке был связан с отображением страшных эпохальных исторических событий. Большинство великих композиторов этой эпохи, ставших новаторами и реформаторами были свидетелями и современниками этих событий: Арнольд Шенберг, Пауль Хиндемит, Оливье Мессиан, Пьер Булез, Антон Веберн, Карлхейнц Штокхаузен.

Однако, не все произведения этого столетия имели ярко выраженный авангардный характер. Многие композиторы стремились в своем творчестве к продолжению романтических традиций прошлого (С. В. Рахманинов, Рихард Штраус). Некоторые обращаются к истокам древних культур (Карл Орф) или всецело опираются на народное творчество (Леош Яначек, Бела Барток, Золтан Кодай). Другие искали вдохновение в эпохах классицизма и барокко, позднем Возрождении (Морис Равель, Пауль Хиндемит, Жан Луи Мартине). После ужасов Первой мировой войны многие композиторы обращались к музыке прошлого за вдохновением, заимствуя из неё многие элементы: форму, гармонию, мелодию, структуру. Такой стиль получил наименование «неоклассицизм» и его представителями стали Игорь

Стравинский, Морис Равель («Гробница Куперена») и Пауль Хиндемит(«Художник Матис»).

Интересно, что например, кристаллизация стиля К. могла проходить на протяжении всей жизни одного композитора (Гайдн), а в 20 веке многие композиторы «пробуют» себя в самых различных стилях, отдавая предпочтение той или другой технике в различные периоды своего творчества: интересен диапазон исканий Игоря Стравинского. Его интерес к стилизованному фольклору породил искания в области ритмики, которая становится жестче и агрессивнее, насыщается элементами древней архаики. Далее Стравинский сочетает различные стили в одном произведении, отдавая дань явлению полистилистики. А в середине 20 века он, впрочем, как и Прокофьев, черпает вдохновение в наследии прошлого, переосмысляя его с позиций современности. Это уже неоклассицизм. В какой-то степени к неоклассицизму могут быть отнесены и *многие опусы немецкого композитора Пауля Хиндемита, его сочинения подчеркивали важность если не лада, то хотя бы тонального центра в качестве выразительного средства музыки.* Неважно, в мажоре или миноре написано произведение, называется оно по тому главному тону, которым заканчивается. Опора на мажоро-минорное мышление характеризует также творчество Онеггера, Пуленка, итальянского композитора Альфредо Казеллы (1883–1947) и др.

Нельзя однозначно определить и творческий метод Д.Шостаковича: в 20 годах прошлого века он –ярый модернист, в 50 годы по мнению одних – представитель соцреализма, других – оставался модернистом. Это и неудивительно: живя в тоталитарном государстве, он вынужден писать в двух стилях – монументальные сочинения для власти, и в квартетах, других камерных сочинениях проявлял собственные взгляды и стиль. А множество цитат, ссылок и возвращений к истокам творчества Баха, венских классиков позволяют отнести Шостаковича к представителям неоклассицизма, да еще сочетание разных стилей становится типичным для позднего Шостаковича. А

это уже полистилистика. Впоследствии данный метод стал ведущим в творчестве А.Шнитке.

Культура 2-ой половины 20 в. отмечена резким неприятием предшествующих стилей и направлений. Серийная техника письма оставалась наиболее современной и основной для большинства композиторов- 1940–1950-х гг. И вдруг появляется статья французского композитора и дирижера Пьера Булеза «Шенберг мертв!», где критикуется создание музыки с помощью серий, поскольку способ этот «не имеет отношения к настоящей музыке». В противовес технике серийного письма возникает течение – неоромантизм, наиболее ярко представленный творчеством Кшиштофа Пендерецкого, это стало сознательным возвратом некоторых музыкантов к романтическим идеалам прошлого, отказом от музыкального эксперимента и конструктивизма, ставших основой музыкально-профессионального творчества 20 в.

Модернизм стал последним в истории культуры явлением "большого" стиля; после его угасания новые направления в искусстве XX в. будут активно искать еще неизвестные формы в художественном отражении мира. Как в огромном калейдоскопе будут они стремительно появляться и исчезать, иллюстрируя стремительный бег Новейшей истории.

Итогом 20 века можно считать выработанное у современников новое представление о музыке и новое отношение к материалу, из которого она делается и который включает теперь самый широкий спектр всех известных исторических и географических стилей, и инструментально-звуковых технологий. Выяснилось, что искусство Модерна, как и высокое музыкальное искусство Европы, было явлением элитарным, после чего модернизм растворяется в культуре повседневности, которая торжествует по сей день. Сейчас ей свойственны новые музыкальные формы создания музыки с помощью компьютерных программ и высоких звуковых технологий, возник новый тип неакадемической музыкальной деятельности, доступной музыканту-любителю, осваивающему законы построения

музыкального произведения вне стен традиционных музыкально-профессиональных заведений.

XX век завершился, но время окончательных выводов и оценок искусства еще впереди; сейчас можно лишь проследить его основные тенденции и закономерности. Трагедия и противоречия XX столетия стали уже историей, а ее лучшие представители: поэты, художники, музыканты сумели силой своей индивидуальности, каждый по-своему запечатлеть эту сложную эпоху.

Воплощение новых идей в музыке не всегда воспринималось публикой с энтузиазмом. Классическая традиция вводила слушателя в потрясающий мир великолепия, гармонии с совершенной системой тональности. Появление альтернативы звучания, отражаемое в манере удивительной инструментальной комбинации и тембров, не всегда воспринималось адекватно. Несомненными предшественниками новых течений современной музыки были Рихард Вагнер, Густав Малер и Клод Дебюсси, заложившие в своем творчестве практически все основные принципы музыки XX века. Игорь Федорович Стравинский, Бела Барток и Арнольд Шенберг – вот триада композиторов-новаторов, чье творчество стало основой для всей музыкальной культуры столетия и в первую очередь для их учеников – Альбана Берга, Антона Веберна, С. С. Прокофьева, Д. Д.Шостаковича, Пауля Хиндемита.