

НОВЫЕ КРАСКИ МУЗЫКИ XX ВЕКА

Истинная новация в искусстве –
это, прежде всего, новация духа, идеи.
Форма лишь выражает найденное художником
новое содержание, воплощает его в материале искусства.

Д. Шостакович

Цели:

- разграничить понятия «традиции» и «новаторство» в музыке;
- дать понятие «авангардизма»;
- дать понятие «компьютерной музыки»;
- познакомить с ПО для создания компьютерной музыки
- обозначить связь информатики с искусством

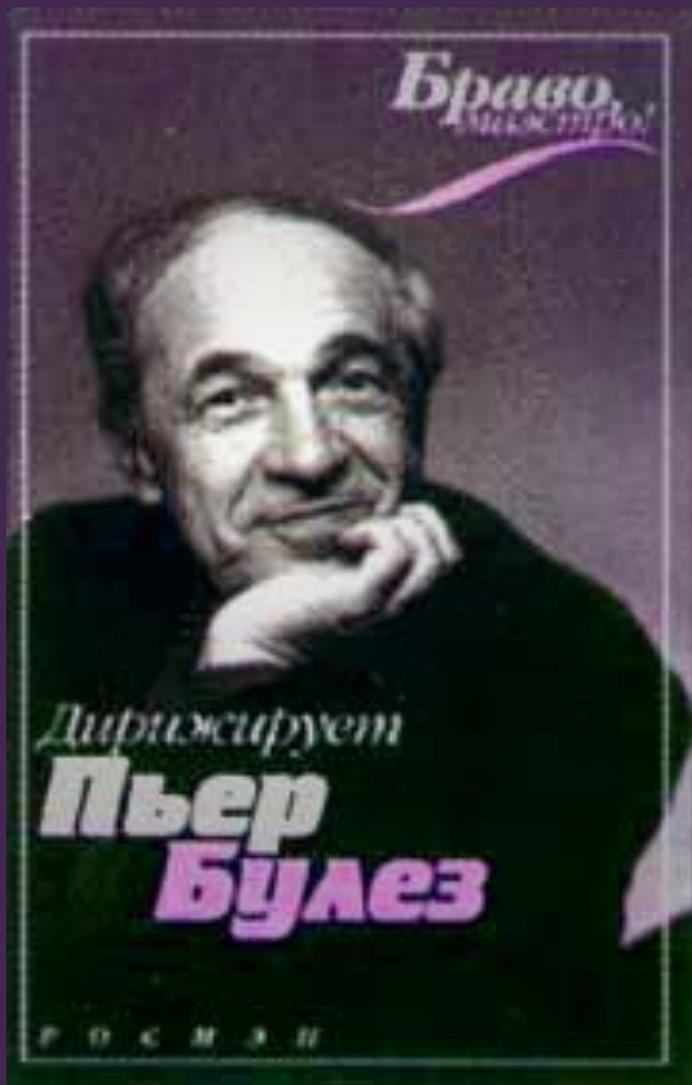
Новаторство

- В искусстве новаторство заключается не в самоцельном поиске необычных (никем и никогда не использованных!) выразительных средств, а в новом взгляде на жизнь, постановке новых проблем, рождении новых мыслей и чувств, правдивое выражение которых приводит к появлению новых средств выразительности.

- Поэтому нет «плохих» или «запрещенных» выразительных средств. Все зависит от того, как и для чего они использованы.

Французский авангардист
Пьер Булез говорил

*«Существует 3
вещи, из которых
нельзя создавать
музыку - мелодия,
гармония и ритм».*

Додекафония

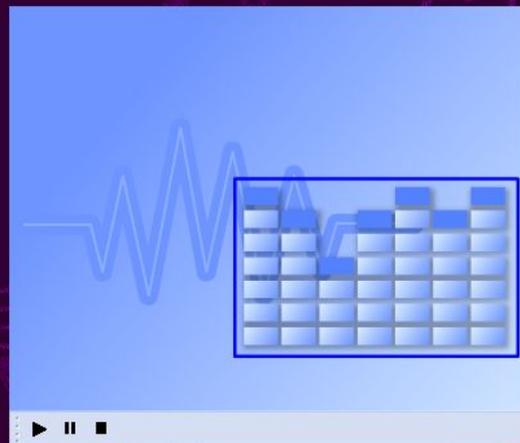
- **Додекафония** (буквально - двенадцатизвучие) способ сочинять музыку, используя лишь 12 соотнесенных между собой звуков, то есть сочинение внетональными звуками.
- Термина «мелодия» не существует, вместо него серия повторяющихся звуков, построенных по принципу точного отсчета.

Экспрессионизм в музыке. Арнольд Шенберг

Портрет Арнольда Шенберга.

Арнольд Шенберг. Ожидание

Новым направлением в музыке первых десятилетий XX века стал экспрессионизм, отражавший трагические переживания и глубочайшие потрясения человека времён первой мировой войны: страх, отчаяние, одиночество, болезненную напряжённость. Основоположник экспрессионизма в музыке - Арнольд Шенберг.

Новая венская школа

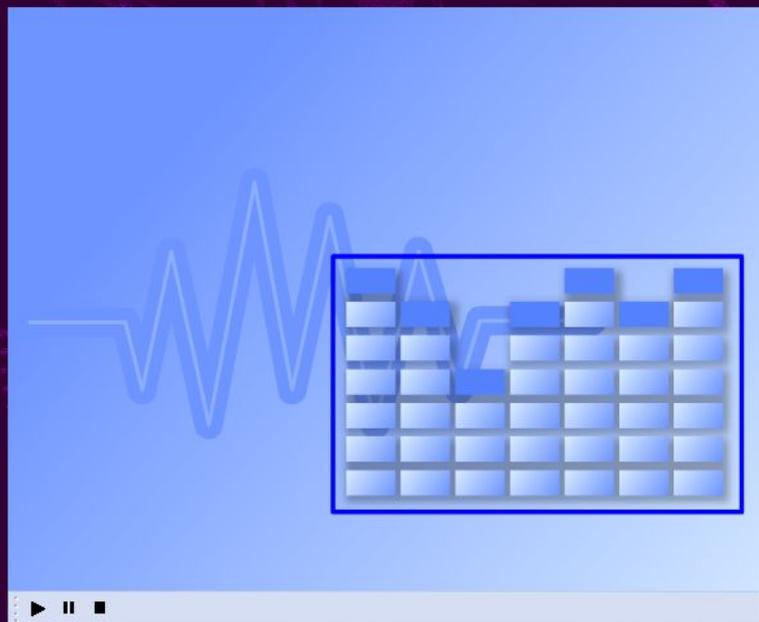
Портрет Антона фон Веберна.

Портрет Альбана Берга.

Содружество Шенберга и его учеников - Альбана Берга и Антона фон Веберна - вошло в историю музыки под названием новой венской школы. В основе созданного Шенбергом метода музыкальной композиции лежал принцип додекафонии - последовательности из 12 равноправных и неповторяющихся звуков.

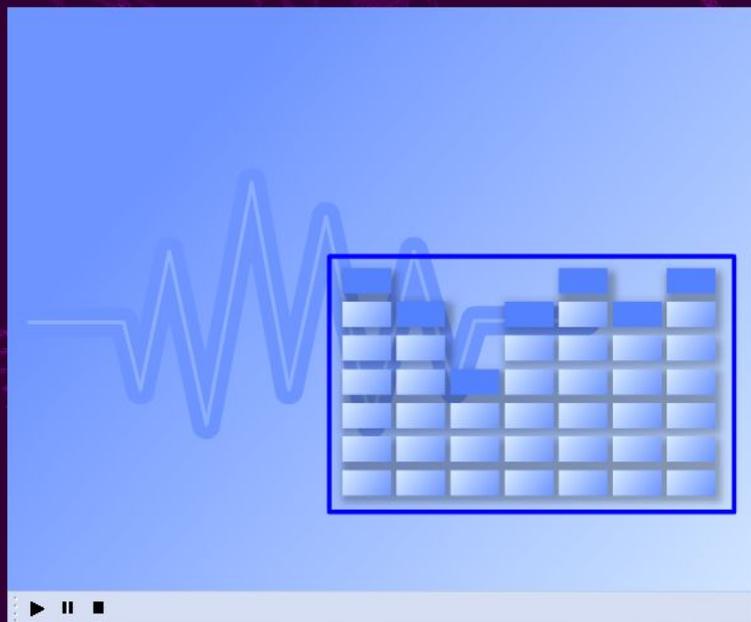
Додекафоническая музыка

Сочинение додекафонической музыки нарушало традиционные представления о ладе и гармонии. Экспрессионизм в музыке положил начало многим авангардистским течениям и, в частности, атональной музыке, в которой чётко не определяется система тональностей, а связанные друг с другом аккорды звучат свободно и произвольно.

Альбан Берг. Опера «Воцтек» (фрагмент).

Шенберг. «Лунный Пьеро»

Одним из самых дерзких по новизне произведений Шёнберга стал песенный цикл «Лунный Пьеро», созданный для женского голоса и небольшого инструментального ансамбля.

Арнольд Шенберг. Цикл песен «Лунный Пьеро»
(фрагмент).

Примеры

- **Джон Кейди. Пьеса «4. 33».**

Слушатели погружаются в тишину на 4 минуты 33 секунды. Ни одной звучащей ноты!

И. Стравинский говорил: «Так как наиболее удачнымopusом господина Кейджа, несомненно, является прелестная молчащая пьеса «4. 33», мы должны надеяться, что по этому образцу будет создано множество молчаливых произведений молодыми композиторами...»

- Видный итальянский авангардист **Лучано Беро** включил в партитуру своего сочинения смех, скрупулезно определяя ремарками, каким он должен быть: «ничем не мотивированный», «животный», «деланный», «облегченный» и т. д.

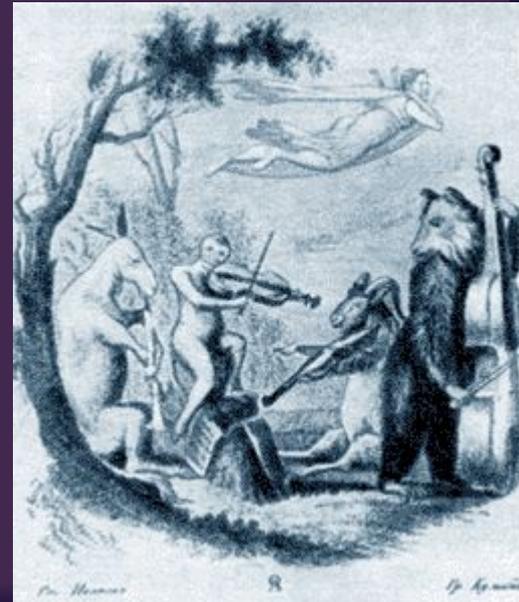
- На фестивале 4 музыканта вышли на сцену, пожали друг другу руки и удалились. Сие «исполнение» называлось «**струнным квартетом**».

«Вавилон»

Швейцарский композитор
Петер Шнайдер,

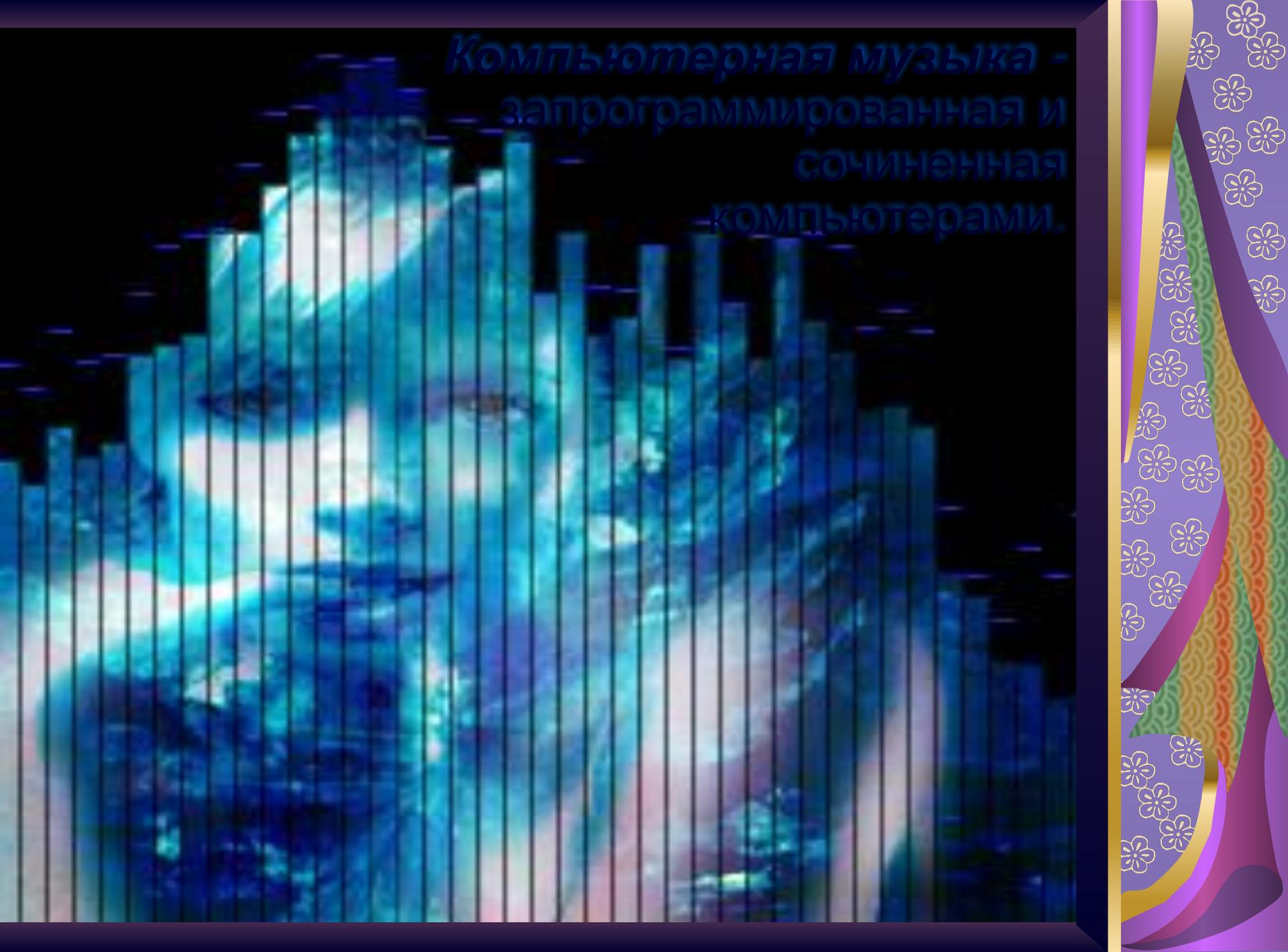
написав произведение для 19 исполнителей и назвав его «**Вавилон**», потребовал, чтобы ни один из исполнителей не умел играть на том инструменте, на котором предстояло играть.

- **Алеаторика** (от греч. «алеа» - игра в кости) - течение, в основе творчества которого лежит принцип случайности. Музыкальные композиции могут строиться с помощью «Жребия» - на основе ходов шахматной партии, разбрызгивания чернил по нотной бумаге, бросания игральных костей и т. д.
- **Конкретная музыка** - запись на пленке любых звуков и шумов окружающего мира, манипуляции с этими записями (движение ускоренное, замедленное, с конца на начало и др.)
- **Электронная музыка** - возникающая в результате комбинирования различных записей, созданных синтезаторами.
- **Сонористика** - цель этой музыки показать комбинации необычных парадоксальных звучностей.
- **Коллаж** - музыка, в которой использованы отдельные интонации, иногда фрагменты из сочинений других авторов.
- **Стохастическая музыка** - попытка связать музыкальное творчество с высшей математикой - теорией вероятности и больших чисел.

*Компьютерная музыка -
запрограммированная и
сочиненная
компьютерами.*

Ада Лавлейс

- "Если бы фундаментальные соотношения звуковысот в науке о музыкальной гармонии и композиции могли быть подвергнуты такому выражению и адаптации, Машина, могла бы сочинять и разрабатывать научные музыкальные пьесы любой степени сложности или протяженности".

(1842)

Авангардизм

- Итак. **Авангардизм** отрицает все, что характерно для классической музыки. Но ведь нельзя создать новый литературный язык или язык другого искусства, также и нельзя создать совсем новый музыкальный язык. Можно лишь обогатить его новыми тембрами синтезаторов и электромузыкальных инструментов, новыми ритмами рок-музыки, новыми акустическими эффектами, какими-то новыми инженерно-режиссерскими решениями.
- Если в середине XX в. новейшая музыка бурно развивалась по трем направлениям: современная классика, «поп-музыка» и «авангардизм», то к концу XX в. эти направления в своих лучших проявлениях начинают объединяться.

Булат Окуджава «Музыкант»

Музыкант играл на скрипке. Я в глаза его глядел.
Я не то чтоб любопытствовал - я по небу летел.
Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять,
Как умеют эти руки эти звуки извлекать.

Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил,
Из какой-то там фантазии, которой он служил,
Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь...
А чего с ней церемониться? Чего ее беречь?

Счастлив дом, где пенье скрипки наставляет нас на путь
И вселяет в нас надежду, - остальное как-нибудь.

Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу,
По чьему благословению я по небу лечу.

Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злы, смычок остер,
Музыкант, соорудивший из души моей костер!

А душа (уж это точно), ежели обожжена,
Справедливей, милосерднее и праведней она.

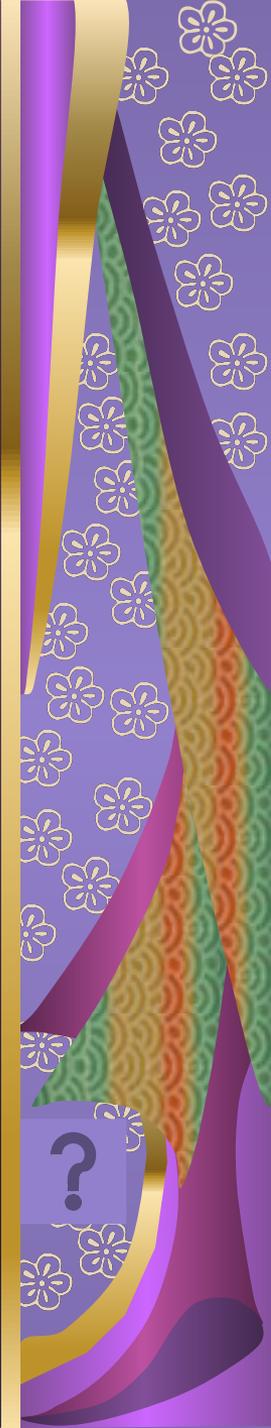
Станислав Рассадин

 «Песенная поэзия Булата

Окуджавы - упрямое объяснение в любви жизни, людям, добру.

Объяснение, которое никогда никому не прискучит, потому что оно всегда недостаточно...»

«Надежды маленький оркестрик»

Слова и музыка Б. Окуджавы

Года разлук, года смятений: когда
свинцовые дожди

Дупили так по нашим спинам, что
снисхождения не жди.

И командиры все охрипли. Тогда
командовал людьми

Надежды маленький оркестрик под
управлением любви.

Кларнет пробит, труба помята,
фагот, как старый посох, стерт.

На барабане швы разлезлись, но
кларнетист красив, как черт.

Флейтист — как юный князь, изящен.

И вечно в сговоре с людьми надежды
маленький оркестрик

Под управлением любви.

Ког да вие зап по воз ни ка ет
е ще не яе ный го лос труб, сло ва, как коршуны поч
ны сры ва ют ся е го ря чих губ.
Ме ло ди я, как дождь случайный, гремит и бродит меж ло
дьми на дежды ма ленький ор кест рик
под управле ние м любви. На дежды ма ленький ор
кестр ик под уп равле ни ем люб ви.

Станислав РАССАДИН

- ...В 1935 году родился Станислав РАССАДИН, литературовед и критик, выпускник МГУ, автор множества статей, эссе и очерков о писателях и деятелях русской литературы....

АРТЮР ОНЕГГЕР

(1892–1955)

- Французский композитор швейцарского происхождения. Родился 10 марта 1892 в Гавре (Франция). Родители Онеггера были швейцарцами, и первоначальное музыкальное образование он получил в Цюрихской консерватории (1909–1911), однако вся дальнейшая его деятельность связана с Францией.
- Творчество Онеггера относится к современной французской композиторской школе.
- Среди крупных его сочинений – опера на библейский сюжет "**Юдифь**" (1925), симфоническая поэма "**Регби**" (1928), кантата "**Крики мира**" (1932), драматическая оратория "**Жанна д'Арк на костре**" (1935) и, наконец, "**Симфония трех ре**" (1951).
- Онеггер много сочинял для театра. В 1951 вышла в свет его автобиография "**Я – композитор**".

Лучиано Берио

- Лучиано Берио, родившийся в музыкальной семье 24 октября 1925 года, начал писать в середине 1950-х годов и быстро завоевал репутацию пионера в использовании электронной техники. Уже в 1954 году он основал Studio di Fonologia Musicale, которая стала одним из самых крупных центров электронной музыки в Европе.
- Свои новаторские идеи Лучиано Берио пропагандировал с помощью основанного им же журнала **Incontri Musicali**. По новому подходу к процессу создания и записи музыки, он использовал элементы так называемой конкретной музыки 20 века, то есть музыки, создаваемой путем записи природных звуков, подвергнутых различным акустическим преобразованиям, записи голосов таких известных писателей, как Джеймс Джойс и Итало Калвино, народные песни, рок-музыку и т.д.
- Кроме того, Берио создал сценическую концепцию, построенную на жестах и движении вокалистов по сцене.

Компьютерная музыка

- В конце 50-х годов рождается новое направление – *компьютерная музыка*.
- Концептуально имея много общего с классической *Elektronische Musik*, компьютерная музыка опиралась в первую очередь на активно развивавшуюся в то время *Теорию Информации* .
- Сегодня термин **компьютерная музыка** имеет два различных значения. С одной стороны, в популярной сфере, это примерно то же, что и **электронная музыка**, только с опорой на компьютерную технику, с другой стороны, в академической среде, этот термин чаще всего указывает на использование формальных алгоритмов в процессе музыкальной композиции. Такую музыку часто определяют, как **алгоритмическую** .

- *Алгоритмом* называют строго определенную последовательность действий, приводящую к искомому результату. Для однозначной записи *алгоритмов* используются формализованные *алгоритмические языки*, состоящие из соответствующего алфавита (набора символов), синтаксических правил и семантических определений.
- На их основе строятся *языки программирования*, в том числе, и музыкальные (**Music 4, C-Sound, Supercollider, MAX/MSP** и т.п.). Теория алгоритмов была разработана, советскими учеными А.А. Марковым и П.С.Новиковым

Макс Мэтьюс -
создатель первой
компьютерной музыкальной
программы **MUSIC4**

