

ТЕХНИКА КОМПОЗИТОРОВ XX И XXI ВЕКА

Магистрантка 2 курса
Мирзарахимова Сарвиноз,
Отдел академического пения и оперной
подготовки
Государственной Консерватории Узбекистана
Ташкент, Узбекистан

Аннотация

Статья посвящается композиторским техникам в конце XX века в начале XXI столетия.

Автор делает краткий обзор и пояснение каждому течению существовавший в указанный период. Дается информация об основоположниках и инициаторах этих направлений в академической музыке.

Ключевые слова

Первый авангард, второй авангард, экспрессионизм, серийная техника, сериальная музыка, электронная музыка, конкретная музыка, алеаторика, минимализм, соноризм, микрополифония Лигети, Схоластические композиции Ксенакиса, спектриализм.

В конце XX века в академической музыке произошли невероятные изменения.

Этот период характеризуется огромным разнообразием музыкальных стилей и не имеет одного, преобладавшего на всём его протяжении, музыкального течения.

Полностью музыку того времени можно условно разделить на три пункта к появлению новых техник

1 Эстетически внемusикальные

2 Музыкальные

3 Связанные с развитием науки и техники.

Появляется новая эстетика в области искусства. Композиторы по-прежнему показывали в музыке все то, что происходило в жизни. Были очень сложные

исторические события "Первая мировая война", "Вторая мировая война" и т.д. Если раньше в музыке передавались только прекрасные чувства и эмоции, то теперь чувства и эмоции как злость, негатив, досуг, нашли своё отражение в искусстве. Такое явление в живописи, литературе и в музыке, стало допустимым. Это конечно же нормальное явление так как человечество теперь видит всё происходящее как в зеркале.

Происходит исчерпывание средств тональности: длинные темы, перенасыщение гармонии, эмансипация диссонанса, исчезновение тональности.

Также нужно отметить появление новых электронных музыкальных инструментов, которые также дали толчок в этом.

Итак, какие течения появляются в этот период?

1. Экспрессионизм.

Первое что появилось, Экспрессионизм его считают первым авангардом. Это появление докеафонии и серийной музыки. Чтобы систематизировать ноты приходит на смену тональной музыки атональная музыка. Плодами такой музыки является "Додекафонная" двенадцати тоновая неповторяющихся звуков музыка.

Создателем считается Арнольд Шёнберг. Надо отметить, что он был не единственным первооткрывателем данной системы. Шенберг просто официально первым заявил о серийной технике. В одно и то же время многие композиторы уже писали додекафонную музыку.

Очень правильно высказался В.Сильвестров по поводу додекафонии (Лекции-беседы Валентина Сильвестрова):

У Додекафонии очень четкие правила. Как у контрапункта. И эти четкие правила в условиях полной анархии, которая началась в XX веке, оказалось очень нужны. Это был важный контрудар по всему анархическому.

Додекафония обслуживает только экспрессивную музыку, она работает только тогда, когда положена на огненность.

2. Сериальная музыка. Второй авангард.

В 40-е годы активно проводились Дармштадтские курсы. (с 1946 года раз в два года). Центральными фигурами были вплоть до 1970 года Пьер Булез, Карлхайнц Штокхаузен и Луиджи Ноно считаются основателями сериальной музыки.

Существует 3 вида сериальной музыки по их правилам.

*Каждый из звуков серии имеет свою длительность, громкость, артикуляцию тембр и штрих

*Композиция групп. Один звук заменяется из 5-7 звуков

*Композиция масс (статистическая композиция) группа заменяется на множество звуков, неразличимых на слух.

3. Электронная музыка

Начало электронной музыке как самостоятельному направлению было положено на рубеже 1960—1970-х годов стараниями исполнителей краут-рока Can, Popol Vuh, Клауса Шульце и групп Tangerine Dream, Organisation, Kraftwerk, Cluster, Neu!.¹

4. Конкретная музыка

Основатели: Эдуард Варез, Пьер Анри, Пьер Шеффер

40-е годы. Появление магнитных лент. С помощью магнитных лент записывались самые различные звуки: звуки природы, звуки железной дороги и многие другие, и стали это применять в музыке.

5. Алеаторика

50-е годы распространение Алеаторики.

Алеаторика- техника композиции, где допускаются случайные сочетания элементов музыкального языка и возможна случайная компоновка формы.

¹ [https://ru.m.wikipedia.org › wiki Электронная музыка](https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Электронная_музыка) - Википедия

6. Минимализм

В 60-70-е минимализм появляется в Америке

Основатели: Джон Кулидж Адамс

Терри Райли, Стив Райх, Филипп Гласс

Это метод композиции, основанный на многократном повторении "паттернов"

-(Паттерн это маленький отрывок, фрагмент произведения с какой то очень простой ритмикой и очень простой звуковысотностью).

7. Сонористика или сонорика.

Сонористика - это техника композиции, в которой на первый план выходят красочные созвучия из множества звуков.

Витольд Лютославский, Кшиштоф Пендерецкий, София Губайдулина.

8. Микрополифония Лигети

Суть и новаторство этой техники состоят в чрезвычайно сжатом расположении голосов по высоте. При этом партитура имеет структуру канона, однако голоса движутся в разных темпах и ритмических рисунках, слагаясь в плотные и непрерывно изменяющиеся кластеры.

Невозможно расслышать полифонию, сам канон. Слышится лишь непроницаемая фактура, нечто вроде плотно смотанного клубка паутины. Многоголосный строй не просвечивает, он остаётся скрыт в микроскопическом, подводном мире, неслышимое для нас. Я называю это микрополифонией (какое красивое слово!)"Д Лигети "Атмосферы"

9. Схоластические композиции Ксенакиса

Янис Ксенакис применял математические решения в написании своей музыки, а также он был архитектором

10. Спектрализм.

Спектриальная музыка основана на исследовании природы одного звука.

Инструментальная конкретная музыка. Новая сложность. Новая простота.

Основоположники: Жерар Гризе, Беат Фуррер, Тристан Мюрай, Кайя Саариахо

11. Инструментальная конкретная музыка

Хельмут Лахенман немецкий композитор, создатель «инструментальной конкретной музыки», педагог говорил следующие слова о новой музыке:

Когда мы говорим о новой музыке и новом звучании, речь идёт вовсе не о новых акустических средствах, а о новом контексте о новом слышании. Разумеется, это не означает полного отрицания старого. Лично я абсолютно загипнотизирован традицией. Для фортепиано создано столько прекрасной музыки - Моцарт, Шопен, Шуберт, Равель! - что мне просто страшно становится. Но я должен попытаться создать свое собственное фортепиано. Это значит - соорудить такой контекст, в котором этот инструмент станет моим собственным. Это действительно трудно. И это так захватывающе! Именно здесь начинается сочинение.

Что происходит в академической музыке сейчас?

Композиторы продолжают сочинять музыку в рамках перечисленных направлений. Иногда даже "Дисторшн" в симфоническом оркестре. Есть композиторы с индивидуальной манерой или сочетающие в своей музыке несколько направлений. Современная академическая музыка была есть и будет жить. Её можно услышать в ГАБТ, Государственной Консерватории Узбекистана в театрах.

Список литературы

В. Холопова "Формы музыкальных произведений" 3 часть

Е.Вайнберг "Композиторские техники XX - XXI века" лекция