Задание по предмету «Стилевые направления музыки 20 в.» для 4 курса специализации «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Хоровое дирижирование». Преподаватель Пронина Н.В.

Тема «Гармония в музыке 20 века».

1.Изучить опорный конспект по данной теме.

Общие тенденции музыкального искусства 20 в.Искусство XX века сложное и многогранное. Оно характеризуется бурным развитием новых художественных идей, становлением нового образного мира, новой системой мышления. В музыке XX века, наряду с переосмыслением многих композиционных принципов, изменилась концепция творчества, стиля, формы, возникли новые понятия гармонии, тематизма, фактуры. Современное искусство тесно связано и с социальными потрясениями, и с кризисными явлениями в экономике, культуре, с революцией в науке. Так, развитие новых научных представлений, освоение новых пространственных изменений, микромира и космоса, коснулись и музыки, т.е. породили новый подход к музыкальной материи, новые концепции музыкального интонирования, музыкального пространства и времени, обусловили поиск новых структурных единиц микро- и макромира.

Смысловую наполненность получил и отдельный звук, открытая его эстетическая самоценность, сложность и неоднородность. Создаётся и используется синтетический звук. Привлекаются внемузыкальные звуки, шумы, так называемая конкретная музыка. Изобретателем её стал французский инженер-акустик Шиффер. Он создавал такие музыкальные композиции природных, искусственных звуков, которые записывал на магнитофонную плёнку. Потом путём монтажа получались смешанные композиции. Это было в 1950-х годах во Франции. В области музыкального макромира происходит расширение звукового пространства с естественных границ до неестественных границ регистров музыкальных инструментов, изобретение новых способов игры на них, открытие и распространение принципа сонорного поля, структурно незамкнутого, интонационно недифференцированного музыкального акустического пространства (красочное звучание). Так формируется система новых звуковых представлений..

Изменение музыкального сознания в XX веке связано с открытием новых образных сфер новой стилистики. Основные тенденции и направления:

1. Тяготение к приданию углубления и заострения тех аспектов выразительности, которые составляют суть художественного творчества прежних эпох, что приводит к новым уровням содержания, к использованию мало изведанных пластов. На почве позднеромантических тенденций конца XIX века возникли французский импрессионизм, австронемецкий экспрессионизм, русский символизм.

Экспрессионизм - от лат. слова экспрессио - выражение, выявление, был выразителем острейшего разлада между художественной и социальной действительностью. Теоретиком эстетики явился Шопенгауэр. Психологии - Зигмунд Фрейд. Музыки - Шомберг, Берг, Веберн, Эйслер - частично.

Опорой для экспрессионизма стала романтическая аффектация. В результате неистовости выражения чувств она достигла критической отметки.

Шёнберг пришёл к додекафонии. Русский символизм связан с прометеевским периодом в творчестве Скрябина. Экстатическая напряженность, связанная с идеей всемогущества человеческой воли, идеей озарения, экстаза, мистерии ассоциировалась с романтическим пафосом революции.

2. Новые образные сферы связаны также с вторжением в область невозможного, невидимого, связаны с более тонкой градацией оттенков, напряженным вслушиванием в тишину, с областью сонорики.

3. Характерны ретроспективные тенденции, стремление найти точки соприкосновения со всеми смыслами и ценностями человеческой культуры. Оно обусловило активное включение элементов стилей прошлого, соединение разнородных стилевых приемов.

Понятие гармонии (греч. armonia — связь, стройность, соразмерность).

Выразительные средства музыки, основанные на объединении тонов в созвучия и последовательности созвучий. Подразумеваются созвучия в условиях лада и тональности. Г. проявляется не только в многоголосии, но и в одноголосии - мелодии. Коренные понятия Г. - аккорд, ладовая, функция ,голосоведение. Терцовый принцип образования аккорда главенствует в течение мн. веков в проф. и нар. музыке разл. народов. Ладовые функции возникают в гармонич. движении (последовательной смене аккордов) в результате чередования муз. устойчивости и неустойчивости; функции в Г. характеризуются положением, занимаемым аккордами в ладу. Центральный аккорд лада производит впечатление устойчивости (тоника), остальные аккорды носят неустойчивый характер (группы доминанты и субдоминанты). Голосоведение также может рассматриваться как следствие гармонич. движения. Голоса, составляющие данный аккорд, переходят на звуки следующего и т. д.; образуются ходы аккордовых голосов, иначе голосоведение, подчинённое определённым правилам, выработанным в процессе музыкального творчества и частично обновляющимся.

Особенности гармонии в музыке 20 в. (классификация Ю.Холопова).

1. Новая трактовка диссонанса - диссонантное сочетание ценится как таковое, а не только как средство временного оттеснения или подготовки консонанса. В техническом отношении новая трактовка диссонанса означает освобождение его от обязанности непременного разрешения в консонанс. Отсюда два следствия касающиеся гармонии:

1)Образование новой аккордики. Практически в современной музыке нет таких типов звукосочетаний, которые избегались бы как принципиально неприемлемые никогда, ни при каких обстоятельствах.

2)проложение новых путей мелодического движения (возрастание роли линеарного начала в гармонии).

2. Перерождение функциональных отношений между элементами системы, перерождение тональных функций. Перерождение функций выражается в возникновении в конкретном сочинении таких отношений, которые не совпадают с традиционной системой S, D и T, хотя в тоже время оказываются столь же всеохватывающими и важными для музыкально-композиционных целей.

3. Новое отношение к хроматике, выражающееся в систематическом использовании 12-тиступенности высотной (тональной) системы. Эта закономерность проявляется в двух аспектах:

1)К сфере одной тональности может относиться фактически любой аккорд на каждой из 12 ступеней.

2)Ладовой структуре свойственно слияние различных ладов, относящихся к оджной и той же тонике или - шире - к одной и той же систеие (полиладовость), Что направлено в конечном счете к мелодическому восполнению ладовой 12тиступенности. Отсюда вытекают два важных для гармонии следствия:

множественность форм ладотональной организации в целом.

Понятие полигармонии и полиаккордики в музыке 20 в. Звуковысотная структура, объединяющая в одновременности в качестве своих компонентов не отд. тоны, а целые комплексы - аккорды, созвучия, их группы. П. - частный и особый вид гармонии (к-рая предполагает объединение отд. тонов и не исключает объединения групп). Понятию П. близок [полиаккорд](https://www.belcanto.ru/poliaccord.html); разница в том, что под категорию П. подходят не только собственно полиаккорды, но также и такие комплексные (составные) структуры, части к-рых могут быть не аккордами, а гармонич. единствами иного рода. Общее наименование частей П. (как полиструктуры) независимо от того, будут ли они сами по себе аккордами, группами, гармонич. полями, - субструктуры. Обычно одна из субструктур является ядром (основой) П., а её осн. тон пронизывает звучание целого (в нотном примере это - нижний слой с осн. тоном fis). Вместе с тем каждая из субструктур обладает и относит. самостоятельностью - выразительной и конструктивной.

С. С. Прокофьев. 6-я соната для фп., часть I.

Выразительные свойства полигармонии зависят от данного комплекса субструктур и их взаимодействия. Однако выразительность П. не является результатом механич. суммирования выразительности субструктур. В полигармонии выразительность осуществляется на диссонантной основе. В итоге возникает полиаккордика, - использование многозвучных диссонансных вертикалей, требующих для поддержания функциональной ясности каждого из многочисл. тонов группировки их в субструктуры, т.е. разделения целого на полигармонич. слои.

Как художеств. явление полигармония и полиаккордика намечаются в многослойности гармонич. ткани, особенно в музыке 19 в. (гл. обр. благодаря сочетаниям аккордов с органными пунктами и ostinato, a также в сложных наложениях развитого голосоведения). В музыке 20 в. П. широко распространена как одно из проявлений свободного использования художеств. возможностей диссонанса.

2. Подготовить ответы на следующие вопросы:

1. Перечислить основные художественные тенденции и направления музыки 20 в.

2. Назвать основоположников экспрессионизма.

3. Перечислить особенности гармонического языка музыки 20в.