Проявление мелодического начала в музыке ХХ века

В современной мелодии отсутствует широкая плавная кантиленность, уступая место декламационности, моторной токкатности, фактурной изобразительности, общей сонорности.

С одной стороны – новаторское обогащение мелодики в музыке композиторов-неоклассиков (Прокофьева, Шостаковича, Бартока, Орфа, Хиндемита, Бриттена и др.). С другой стороны – «исчезновение» мелодического начала в музыке композиторов-авангардистов (Пендерецкий).

Для современной мелодии характерны короткие фразы, «взрывчатые» интонации (септимы, ноны, тритоны) с сорванными кульминациями, незаполненные скачки шире октавы, контрастные сопоставления регистров, хроматизация, сложность метроритма. Вокальная мелодия приобретает инструментальный характер.

Конструктивный и свободно-ритмический характер современной мелодии вызывает ассоциации со средневековой музыкой «строгого стиля» (монодические псалмодийные речитации).

Тот тип открытой мелодичности, характерный для музыкального мышления 19 века перешёл в «лёгкие жанры» (поп-музыка, рок-музыка), джаз.

В музыке композиторов-неоклассиков возрождаются не классические традиционные мелодии, лишенные непосредственной эмоциональной выразительности, интонационно нейтральные, основанные на общих формах движения.

(Хиндемит – симфония «Художник - Матисс» - 1 часть, главная партия).

Хроматизация музыкального языка в музыке 20 века привела к довольно широкому использованию тем, включающих в себя все (или почти все)звуки хроматического звукоряда (тип додекафонного тематизма в музыке композиторов ново-венской школы, Хиндемита, Бриттена, Шостаковича). (А.Шенберг, Струнный квартет №4, Д. Шостакович, струнный квартет №12, ст. Денисова № 62 в,г), н.т. № 2,3.

В этом типе мелодизма интонационная осмысленность интервалики нивелируется, интервалы освобождаются от смысловой и эмоциональной нагрузки и становятся абстрактными объектами для оперирования.

Однако в последние годы наблюдается ностальгия по утерянной осмысленности интервалики.

Отказ от интонационной наполненности музыкальной речи привел к её известному обеднению.

Современный композитор, владеющий мастерством, способен дать новую жизнь традиционным интонациям с помощью гармонии, ритма, тембра.

Взаимодействуя с другими элементами музыкальной речи, интонация обладает возможностями цементирования музыкальной ткани при большой усложненности и необычности применения других компонентов.

Интонационная наполненность музыкального произведения придает ему неповторимый индивидуальный характер. Вся история музыкального искусства говорит о том, что интервальные возможности практически неисчерпаемы, и каждая сильная творческая личность находит новые пути в использовании интонационного материала.

Новые возможности интонирования таит в себе четвертитоновая темперация, сообщая мелодии особую нежность и интимность. Один и тот же интервал может служить и абстрактной конструктивной единицей, и быть наполненным смысловой и экспрессивной нагрузкой. Пример интонации нисходящей м2 (ламентация) в различном регистровом, тембровом, гармоническом и ритмическом изложении:

Ст. Денисова, пр. 72 в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м.

2. Прослушивание – К. Пендерецкий, «Stabat mater» (1963 г.) для 3-х смешанных хоров a’capella (7 минут).

Григорианский хорал с опорой на интонацию б2, нидерландская полифония сочетаются с неожиданной остротой эмоциональных акцентов, экспрессией религиозного переживания («мать у изголовья убитого сына, которого предали» - К.Пендерецкий).

Первый раздел отличается строгостью общего настроения, завершается декламацией; второй – религиозно-экстатическими выкриками «Criste»; третий – заканчивается утвердительным звучанием 5/3 D-Dur (cр. с «Космогонией»). Каждый раздел начинается одноголосным звучанием б2 в различных тембрах, с постепенным просветлением (тенора, альты, сопрано).

Спокойная б2 трансформируется в напряженную интонацию м7.