Название учебного заведения

Реферат по учебной дисциплине «Культурология»

на тему: «Музыкальный модернизм XX века».

Выполнил: Ф.И.О.

Проверил: Ф.И.О.

2018

План

1. Введение…………………………………………………………………………………3

2. Особенности эпохи модернизма………………………………………………….4-5

3. Основные направления в музыке модернизма…………………………………6-7

4. Великие композиторы эпохи модернизма и их творчество…………………8-10

5. Заключение…………………………………………………………………………….11

6. Список литературы…………………………………………………………………..12

1. Введение.

Модернизм относится к крупнейшим течениям ХХ века. Его основная черта – отказ от устоявшихся ранее эстетических норм и традиций, присущих классическому искусству. Эволюция модернизма сложна и противоречива. Поначалу это направление отождествлялось с именами таких композиторов, как М. Равель, К. Дебюсси, Р. Штраус. Это происходило на рубеже XIX – ХХ веков. Однако по мере развития новых тенденций, с формированием авангардизма, композиторы данного течения опровергали причастность этих и некоторых других представителей музыкального искусства к модернизму.

В целом, модернизм является очень спорным термином, поскольку его трудно трактовать. И хотя отказа от него не произошло, попытки объяснить и уточнить его не прекращаются.

Музыкальный модернизм – интереснейший период в истории музыки, породивший множество стилей и интересных композиторов, которые обладали яркой индивидуальностью и оригинальным художественным языком. Все они были экспериментаторами.

2. Особенности эпохи модернизма.

Модерн в переводе с французского (moderne) означает «современный», «новейший». Модернизм возник в европейском и американском искусстве на переломе веков – девятнадцатого и двадцатого. Традиции модерна основываются на противопоставлении традициям предыдущих течений и направлений: античному, ренессансной, классицистскому и т.д.

У модерна есть собственные особенности: тяготение к «образам-гибридам»: сфинксы, русалки, кентавры и т.д. С их помощью авторам удаётся передавать мечты о недостижимом, прекрасном будущем и выражать враждебность реальному окружающему миру.

Другая отличительная черта модерна – использование образов природы, причём не гармоничных, а ужасающих, мрачных; тенденция к символике стихии, предпочтительно водной; бестиарной символике и метафоре.

На рубеже XIX – XX веков в литературе и искусстве, где преобладали мелодраматические сюжеты, сложилось ещё одно новое направление – символизм. Он появился в Западной Европе и прижился на русской почве. Символисты создавали произведения, далёкие от действительности, оторванные от реальности. Музыкальный символизм характеризовался космическим, неземным началом.

Основной тенденцией в творчестве символистов было преклонение перед Красотой. Представители этого направления тяготели к утончённости, нестандартным образам, выразительности в художественном языке. Приверженцы классической эстетики ставили в укор символистам тот факт, что они отказались от жизненной правды и искажали истину. Но символисты считали реалистичный подход к жизни и творчеству ограниченным.

Символисты провозгласили «освобождение литературы и искусства от житейской суеты, политики и исполнения гражданского долга». Творчество символистов одновременно и раздражало, и притягивало читателей. Например, в творчестве К.Д. Бальмонта (1867 – 1942) сочетались манерность, вычурность, но при этом удивительная музыкальность. В его строках экзальтация и литературные выкрутасы уживались с особой интонационной выразительностью. Он умел тонко передать едва уловимые, мимолётные состояния души человека. Мистические образы, тайные, понятные лишь посвящённым людям, эзотерические символы позволяли поэту отгородиться от раздражающей действительности. Нечто подобное можно было найти и в музыке.

На первом месте у символистов была личность, её искания, а человечество, народ – всего лишь фон, на котором индивидуум может себя проявить. По мнению некоторых исследователей, именно символизм являлся русским модерном.

В символизме было много разных оттенков. Например, декадентство, родившееся под впечатлением революционных потрясений в России. Немало творческих людей погрузилось в отчаяние. Мрачное пессимистическое настроение, предчувствие исторической катастрофы в стране пронизывали поэзию и прозу, живопись и скульптуру, в музыке, публицистике и кинематографе.

Направление в литературе и искусстве, для которого было характерно неприятие жизни, неверие в неё, ожидание приближающегося хаоса, конца света, отрицание общепринятых правил и любование пороков, получило название «декадентства» (от французского «décadence»).

В художественном отображении бытия декадентам свойственен взлёт творческой мысли и фантазии, плодотворные новаторские искания в области формы, протест против тогдашнего мироустройства и борьба с косностью, пошлостью в жизни и искусстве.

Итак, как это можно заметить, почва, на которой созревал модерн, была действительно богатой и оригинальной. Учитывая особенности каждого из охарактеризованных направлений, можно выделить следующие отличительные черты модерна:

1)эксперимент;

2)противоречивость (от безысходности до всеобщей радости);

3)тяготение к символике и образам;

4)философия богоискательства;

5)выступление автора в роли пророка;

6)стилизация;

7)создание нового мира, нового искусства;

8)отход от реальности.

3. Основные направления в музыке модернизма.

Музыкальный модернизм характеризуется поисками его представителей в какой-то определённой области – ритме, мелодии, звуке, гармонии и т.д. Это общая черта всех периодов модернизма в музыке, в котором выделяют несколько периодов. Первый период – формирование музыкального модернизма. На этой фазе модернизма ещё оставались сильными традиции недавно ушедшего романтизма. Музыка создавалась для изысканной аристократической публики, которой были по душе произведения в духе эстетизма и символизма. В то же время, следует отметить такую черту, как смешение стилей, то есть эклектику. Примечательно, что музыка Западной Европы развивалась под воздействием национальных традиций других стран – азиатских, славянских, а также США. Это хорошо видно, например, на творчестве французского композитора Клода Дебюсси (1862 – 1918).

Вместе с тем, нельзя не отметить, что модернизм как явление был крайне противоречив. С одной стороны, наблюдалось стремление к усложнению, к глубине, к психологизму, к атональности. С другой стороны, художники желали исследовать примитивное начало человеческой личности, его животные инстинкты. Таково было стремление эпохи романтизма, представителями которой были такие композиторы, как Р. Штраус (1864 – 1949) и Г. Малер (1860 – 1911).

Второй период (первые два десятилетия ХХ века) знаменуется решительным отказом от предыдущих традиций. Это было время исчезновения дворянства как класса, поэтому наблюдалась перемена в иерархии жанров. Симфония и опера постепенно теряли своё значение, а на первый план выходили малые инструментальные жанры, которые позволяли композиторам экспериментировать.

В этот период композиторы обращались к тем средствам, которые позволили бы им отобразить их тягу к необычному искусству. Это были нетрадиционные инструменты, поиски в области звука, иная гармоническая система, старинная музыка, фольклор.

Интересным обстоятельством можно назвать поиски венских композиторов в сфере нетрадиционного искусства. Вена из столицы классицизма превратилась в столицу экспериментальной музыки. Произошло это благодаря творчеству композиторов А. Берга (1885 – 1935), А. Шёнберга (1874 – 1951)и А. Веберна (1883 – 1945), представлявших в музыке весьма интересный стиль – экспрессионизм. Композиторы-импрессионисты исследовали душу человека, его психологию.

Имя великого русского композитора И.Ф. Стравинского (1882 – 1971) также неразрывно связано с эпохой музыкального модерна. Он очень многое сделал для обогащения ритмической сферы в музыке ХХ века. Поиски в этой области завели композиторов не только в изучение фольклора, но даже первобытной музыки, как качественно отличающихся от академической музыки по темпу, ритму, интервалам. Их привлекали также вокальные эксперименты, многотональность и полиритмия. Всё это можно было найти в архаичной и народной музыке.

Эта тенденция очень ярко проявилась в странах, до сих пор находившихся на втором плане в музыкальном отношении. Это Финляндия, Венгрия, Англия, Испания и другие.

Много обращались композиторы-модернисты и к старинной музыке прошедших эпох. Это направление получило название неоклассицизм, и было столь же распространённым, как и неофольклоризм. Обе тенденции стали основными в третьем, завершающем периоде эпохи модернизма. Объяснялось это тем, что после дисгармонии и опустошения, принесённых Первой мировой войной, возникла потребность в упорядоченности, в возвращении традиций. Поэтому даже смелые экспериментаторы принялись творить в том стиле, который совсем недавно отвергали. Так, А. Шёнберг обратился к додекафонической музыке, чтобы на её основе создавать свою анотальную музыку.

Особенной была и тематика музыкальных произведений эпохи модернизма. Они не воспевали человеческую личность, а рассказывали об одиночестве, страхах, отчаянии. Поэтому модерновая музыка узнаётся по диссонансам, атональности, сложному ритму и гармонии.

4. Великие композиторы эпохи модернизма и их творчество.

Как и любая культурная эпоха, модернизм выдвинул ряд крупных фигур в области композиторского творчества. В Австрии это уже упомянутая тройка классиков модерна; во Франции – К. Дебюсси (1862 – 1918), Ф. Пуленк (1899 – 1963), Э. Сати (1866 – 1925), М. Равель (1875 – 1937). В Германии выделяются К. Вайль (1900 – 1950), Р. Штраус (1864 – 1949), К. Орф (1895 – 1982), П. Хиндемит (1895 – 1963). В России в определённый период творчества в стиле модерн творили С.С. Прокофьев (1891 – 1953), Д.Д. Шостакович (1906 – 1975), И.Ф. Стравинский (1882 – 1971). В Англии наиболее ярко себя проявил Б. Бриттен (1913 – 1976), в Венгрии – З. Кодай (1882 – 1967) и Б. Барток (1881 – 1945), в Финляндии – Я. Сибелиус; в США – выдающийся композитор Дж. Гершвин (1898 – 1937). Разумеется, это далеко не полный перечень.

Рассмотрим творчество некоторых из них. Австрийский композитор Альбан Берг – классик модернового искусства. Одной из его самых замечательных заслуг является разработка нового музыкального языка. А. Берг сумел соединить в своём искусстве, и тревожные веяния времени, и тонкий лирический романтизм; экспрессию и контрастность.

Среди самых знаменитых его произведений – опера «Воццек», Концерт для скрипки «Памяти ангела», Концерт для скрипки с оркестром. Его влияние на мировую музыку неоспоримо.

Французский композитор Клод Дебюсси имеет выдающееся значение для музыки ХХ века. Он открыл совершенно иные пути для развития музыкального искусства в области звука, гармонии и образности. Он обладает неповторимым творческим почерком. Его стихия – это музыкальный импрессионизм.

Замечательны и новы по духу и стилю его сочинения, созданные для оркестра («Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны», «Образы», «Море»); фортепианные произведения («Детский уголок», «Эстампы», «Образы», два альбома прелюдий, в которые вошла знаменитая пьеса «Девушка с волосами цвета льна»). Особая страница в творчестве К. Дебюсси – произведения для детей.

Представитель немецкой музыки Курт Вайль – яркий представитель эпохи модерна. Предпочитаемый им стиль – неоклассицизм, далее зонг-опера и мюзикл. Начав как оркестровый композитор, он в определённый момент прогремел на весь мир своим произведением «Трёхгрошовая опера». Успешными были и другие его проекты («Уличное происшествие», «Берлинский реквием»).

Игорь Фёдорович Стравинский – один из самых замечательных и самобытных русских композиторов ХХ века. Его музыка удивительным образом сумела отобразить всё разнообразие и сложность той эпохи, в которую он жил. Смело отбрасывая привычные традиции, И.Ф. Стравинский дерзко и легко шёл по собственному пути. Его музыка была поистине универсальной, что можно почувствовать в любых сочинениях композитора: «Симфонии в трёх движениях», балетах «Петрушка», «Жар-птица», «Весна священная», написанные им для знаменитых дягилевских сезонов в Париже. Интенсивность и разнообразие творчества И.Ф. Стравинского поражает своей грандиозностью.

Творчество Бенджамина Бриттена имело решающее значение для музыки Англии, ведь благодаря ему была возрождена опера и национальные музыкальные традиции. Первые опыты Б. Бриттена были в области инструментальной музыки. Это кантата «Баллада героев», Симфония-реквием, «Канадский карнавал» для оркестра, «Шотландская баллада». Новый виток в его творчестве (и музыкальной культуре Англии) – опера «Питер Граймс». Следуя по пути, проложенному Д.Д. Шостаковичем, А. Бергом и другими, Б. Бриттен создаёт экспрессивное модернистское произведение, в котором на фоне национального колорита остро звучит тема неприкаянности и одиночества человека.

Далее Б. Бриттен написал несколько камерных опер: «Поругание Лукреции», «Бидди Бад», «Сон в летнюю ночь». Своим творчеством Б. Бриттен вносил свой вклад в дело борьбы за мир, за достоинство человека. Его позиция прослеживается совершенно отчётливо.

Венгерский композитор Золтан Кодай принадлежит к числу выдающихся деятелей национальной культуры, который очень многое сделал для её развития. Глубоко изучив венгерский фольклор он, как профессиональный музыкант, поднял культуру Венгрии на новый уровень. Кроме того, З. Кодай вёл активную социальную деятельность и подвергался гонениям в период правления Миклоша Хорти.

Творчество З. Кодаи особых вершин достигло в 1920 – 1930-е гг. Именно тогда он написал свои лучшие сочинения и получил широкое призвание. Это произошло благодаря следующим произведениям: «Секейская прядильня» (опера), «Венгерский псалом», «Хари Янош» (оперы), ряду сочинений для оркестра.

Вместе с тем композитор вёл деятельность, связанную с просвещением. Он считал, что фольклор должен быть внедрён в массы, что на нём необходимо воспитывать подрастающее поколение, которое будет с раннего детства впитывать сокровища родного края. Созданная им методика прижилась и в других странах мира.

Финский композитор Ян Сибелиус является национальной гордостью своей страны. Он позволил музыкальному искусству Финляндии выйти на мировой уровень. Его творчество охватывает множество жанров – симфонический, камерный (вокальный и инструментальный), театральный. Как симфонист он сумел себя реализовать особенно ярко.

Начинал Я. Сибелиус как романтик. Он воспевал в своих произведениях природу своей страны. Такова его сюита «Флорестан», написанная для одного инструмента – фортепиано. Это сочинение наполнено яркими мифологическими образами.

Большим достижением Я. Сибелиуса было его произведение «Куллерво», которое он создал по мотивам эпоса «Калевала». День премьеры «Куллерво» справедливо считается открытием профессионального этапа в финской музыке.

Столь же примечательным культурным событием явилось и другое произведение Я. Сибелиуса – «Финляндия», принадлежавшая к жанру симфоническая поэма. Занимался композитор и театральной музыкой (спектакли «Куолема», «Пир Валтасара», «Пеллеас и Мелизанда», «Буря» и «Белый лебедь»).

Свежая струя вливается в творчество Я. Сибелиуса в связи с его поездкой в Россию и близким знакомством с русской музыкальной культурой. Так появляются на свет его знаковые произведения – Концерт для скрипки с оркестром и Вторая симфония. Главные стилевые черты этого произведения – блеск и великолепие материала, масштабность формы. Следует упомянуть и о втором опыте композитора, связанного с «Калевалой» – симфоническая поэма «Тапиола». Сегодня творчество Я. Сибелиуса входит в наследие мировой музыкальной культуры.

Явление в мировой музыке – это творчество американского композитора Джорджа Гершвина. Начав творить в эпоху джаза, он сумел соединить в своём творчестве академические и джазовые традиции, и был пионером в этом деле. Одно из самых замечательных его произведений – «Рапсодия в блюзовых тонах». Она начала писаться Дж. Гершвиным в 1823 году, благодаря предложению Полу Уйтмена (1890 – 1967) – бэнд-лидеру, выдающемуся музыканту, который явился основоположником симфо-джаза. Сначала это предложение не нашло отклика у Гершвина, поскольку он был занят своим новым мюзиклом «Sweet Little Devil», главную роль в котором играла звезда Голливуда Констанс Бинни (1896 – 1989). Подготовка спектакля для показа в Нью-Йорке занимала почти всё время композитора. Помимо этого, Гершвин полагал, что «отсутствие необходимой техники и опыта не позволяют ему взяться за большие произведения для оркестра». Тем не менее, он дал обещание подумать над столь заманчивым предложением.

И хотя в его планы не входили грандиозные сочинения для оркестра, но зерно, зароненное Уйтманом, дало свои всходы: в голове начали возникать различные музыкальные идеи. И вот на одном из музыкальных вечеров, во время импровизаций на рояле, композитор неожиданно придумал широкую, льющуюся, как река, мелодию, которая, в его понимании и должна была стать «душой и сердцем будущего произведения». Именно она легла в основу медленной части будущего сочинения, которое впоследствии получило название «Рапсодии в блюзовых тонах» – знакового произведения Гершвина, имевшего впоследствии грандиозный успех.

Другие замечательные сочинения Дж. Гершвина – «Американец в Париже», опера «Порги и Бесс». Будучи великолепным мелодистом и аранжировщиком, он сумел сблизить академическую музыку и джаз. Таковы достижения композиторов эпохи модерна.

5. Заключение.

Итак, модернизм явился тем культурным периодом, который стал объединяющим звеном для различных художественных направлений, отражающих в себе движение истории и её влияние на человеческую личность.

Искусство модерна характеризуется обращением к мифологическим образам, к странностям и диковинам; мечтаниям о прекрасном и нездешнем мире. Это проявилось везде – и в живописи, и в литературе, и музыке.

Модернизм основывался на отторжении действительности и, по сути, являлся своеобразным эстетическим бунтом, направленным против установившихся в искусстве традиций.

Основными направлениями музыкального модернизма явились:

1)романтизм;

2)неоклассицизм;

3)неофольклоризм.

Черты, характеризующие музыкальное искусство эпохи модерна:

1)эклектичность;

2)яркая образность;

3)полиритмия;

4)политональность;

5)атональность;

6) сложная гармония;

7)экспериментальность.

Следует отметить, что на своём последнем этапе модернизм тяготел к упорядоченности и укрепляющей основе.

6. Список литературы.

1. Акопян Л.О. Музыка ХХ века. Энциклопедический словарь. — М., «Практика», 2010 – 855 с.

2. Борев Ю. Б. Эстетика. – М.: Русь-Олимп: АСТ: Астрель, 2005. – 829 с.

Гуревич П. Музыка и борьба идей в современном мире. – М.: Музыка, 1984. – 128 с.

3. Филенко Г. //История зарубежной музыки. Начало XX века — середина XX века//История зарубежной музыки. – СПб.: Композитор, 2001. – 626 с.

4. Французская музыка и её современные представители. Сб. «Шесть», Новая французская музыка. – Л.: Музыка, 1996. – 450 с.

5. Юэн Д. Джордж Гершвин: Путь к славе. – М.: Музыка, 1989. – 287 с.