

Копейка Анна

ФОРМУЛА АВАНГАРДА В СОВРЕМЕННОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

Статья посвящена явлению авангарда и его проявлению в современном музыкальном творчестве. Предлагается классификация основных моментов, составляющих сущность понятия авангард.

Ключевые слова: авангард, поставангард, XX век, современная музыка.

Искусство в той или иной степени является выразителем «духа эпохи», в которую оно было создано. И искусство авангарда, о котором сейчас пойдет речь, в этом смысле не является исключением. Термин происходит от французского *Avant-garde*, «передовой отряд». Закрепился он за течением, возникшем в европейском искусстве на рубеже XIX и XX веков, и проявлялся с большей или с меньшей активностью на протяжении всего XX века. В авангардной музыке выделяют две основные «волны»: авангард 1910-1920-х и авангард 1960-1980-х годов. Однако некоторые его отголоски наблюдаются и сейчас, поэтому вопрос о причинах, сущности и последствиях этого явления все еще остается актуальным. Попытаемся же в этом разобраться.

Искусство авангарда насквозь пропитано противоречивостью, стремительностью и нестабильностью недавнего прошлого. Человечество проникло в неведомые ранее глубины мироздания, овладело невиданным прежде могуществом – знаниями, дающими ему возможность дерзко соперничать с Природой. Но нарастает и осознание того, что последствия малейшей ошибки кого-то из представителей человечества могут стать фатальными для всех. И это ощущение «почти достроенной Вавилонской башни» тоже остро проявляется в том явлении, которое мы сейчас рассматриваем, и для характеристики которого как нельзя более подходят

эпитеты: дерзкое, противоречивое, стремительно меняющееся, нестабильное. Попытка изображения ужаса катастрофы, бесконечности Вселенной, беспомощности человека привела композиторов к созданию новых, подходящих для отражения актуальным проблем современного им мира, средств выразительности взамен старых, не справляющихся с этой задачей.

XX век для многих сфер человеческой деятельности оказался веком мощнейшего брэйнштрома (brainstorm), генерации огромнейшего количества идей: от недалеко отстоящих в эволюционной лестнице достаточно традиционалистских до самых фантастичных и откровенно абсурдных. Даже простое перечисление течений и направлений одного лишь музыкального искусства оказывается делом весьма непростым. Т. Чередниченко¹ [3] разделяет все множество музыкальных новаций этой эпохи на *обращенные в сторону «завтра»* (сюда попадает серийная композиция, сериализм, алеаторика, электронная музыка, сонорика, минимализм, хэппенинг, мультисенсорные процессы) и *обращенные в сторону «вчера»* (дадаизм, футуризм на этапе его зарождения, неоклассицизм, неофольклоризм, неоромантизм, «новая простота»). При этом направление обращенности течения не всегда сохраняется в его эволюционном пути (например, начинавшиеся с общих позиций, связанных с рождением музыки из шумов, французский дадаизм и итальянский футуризм, впоследствии расходятся и становятся «идейными врагами»). Общепризнанным сейчас является факт чрезвычайной стремительности эволюции музыкального мышления в нашу эпоху, «обновление и новаторство стали нормой и перешагнули не только прежние пределы музыки, но и подчас пределы музыки вообще»² [1, с.52-53].

1 Чередниченко Т. Музыка в истории культуры, II т., лекция 13, п.1-4 [3].

2 Холопов Ю. Изменяющееся и неизменное в эволюции музыкального [1].

XX век полностью меняет представление человечества о том, «что такое хорошо и что такое плохо» в искусстве. Этот перелом можно сравнить с выходом из плоскости (объекта неограниченного как в своей значимости, так и геометрически) в трехмерное пространство, содержащее в себе в качестве одного из элементов и ту самую плоскость, и бесконечное множество плоскостей, не пересекающихся с ней (декларированно противопоставляющих себя ей), и бесконечное множество плоскостей, пересекающихся с ней (однако имеющих больше отличий, чем общего). Многие из идей остались в истории в виде экспериментов, другие породили значимые в мировом масштабе направления. XX век можно считать гигантской экспозицией сонатной формы, разработка которой только начинается. Современная композиторская школа так или иначе продолжает идеи, заложенные в прошлом веке, преломляя их уже с сегодняшних позиций, с некоторой высоты времени (пусть и небольшой). Современным композиторам все сложнее становится удивить чем-то абсолютно новым (почти любой прием оказывается «приемом с бородой», который в разных вариантах уже применялся неоднократно), поэтому поиск «новизны ради новизны» уступает место углублению в уже существующее течение на новом уровне (а зачастую композитор не ограничивается каким-либо одним течением, и его стиль может состоять в постоянном обновлении своего стиля). Благодаря оплетающей мир информационной сети каждый творец получает возможность найти своего слушателя, каждый слушатель же в свою очередь может долго и придирчиво выбирать своего творца. Становится все сложнее сориентироваться в океане музыки (в том числе и современной), ставшему доступным практически каждому, и все сложнее из этого океана отфильтровать действительно ценное и значимое (то, что пройдет отбор временем).

XX век, после романтического доминирования чувств, вновь обращается к разуму – двигателю прогресса. Бурное развитие науки и техники не могло оставить в стороне и искусство. Желание упорядочить и классифицировать все появившиеся в музыке новшества, связанные с уходом от традиционной гармонии, подтолкнуло музыкантов к созданию ряда музыкальных теорий, призванных способствовать анализу новой музыки. Музыканты все чаще обращаются к «служанке наук» математике. Разрабатывается ряд теорий³ [2], в которых классифицируются новые созвучия, оценивается степень их напряженности и др. Это частично помогает анализировать атональные произведения, однако никак не затрагивает их художественно-эстетическую сторону.

Бурное развитие технологий привело также к появлению необъятного простора новых тембральных возможностей. Сюда можно отнести огромное на сегодняшний день количество вариантов электронных инструментов, как «инструментоподобных», на которых можно исполнять музыку «живьем», так и предназначенных для создания звукозаписи (компьютерные средства позволяют создавать практически любые тембры, а также модифицировать существующие до неузнаваемости). Электронные инструменты легко настраиваются на любой строй, этим активно пользуются любители негеми-tonной темперации (есть даже образцы клавишных синтезаторов с особо чувствительной клавиатурой, благодаря которой каждый звук с легкостью можно заменить звуком близкой ему звуковысотности с любой желаемой точностью). Помимо этого расширяется до крайности сфера применения традиционных инструментов (как только над ними уже не экспериментировали, взять хотя бы в качестве

³ Некоторые из этих теорий описываются в книге Холопова Ю., Кириллиной Л., Кюгерян Т., Лыжова Г., Поспеловой Р., Ценовой В. Музыкально-теоретические системы – М.: Композитор, 2006 [2].

примера «приготовленное» фортепиано)⁴. Обретают популярность исполнители на подлинно народных инструментах с многовековой историей⁵. Появляются необычные по составу ансамбли зачастую из совсем «несовместимых» составляющих. Изобретаются и новые акустические инструменты с необычными акустическими свойствами⁶. В качестве инструментов оказывается вдруг возможным использовать все, что угодно... И в этой необъятности возможностей – свобода, не сравнимая с предшествующими эпохами, однако она настолько подавляюще масштабна, что становится нереальным реализовать ее в полной мере.

Никогда еще в музыке не сосуществовало столько кардинально противоположных направлений. Музыка распределилась по прямой доступности слушателям: от самой «простой» - массовой (количество направлений которой весьма велико, и не всегда она так уж и «проста») до «элитарной» - академической, сознательно уходящей от всего «заезженного» и предсказуемого, и оттого перестающая быть понятной большинству и замыкающаяся в некотором «аристократическом круге» людей с «модифицированным» после музыки XX века вкусом. Авангард XX века, отражающий во всей полноте смысл данного ему названия, разбрасывающийся идеями, которые общество на тот момент не могло сразу осознать и принять, сменился нашей современностью, называемой поставангардом, которая уже не отвергает категорично идеи, выдвинутые

⁴ Эксперименты продолжаются и в XXI веке. Интересным в этом направлении является творчество современного американского композитора по имени Stephen Scott. В его произведении «Entrada», исполняемым ансамблем численностью в 10 человек на одном лишь приготовленном фортепиано, сочетаются клавишные, ударные и несколько преобразованные струнно-смычковые приемы исполнения (<https://www.youtube.com/watch?v=14jPvnWhdNM>).

⁵ Можно вспомнить духовой инструмент аборигенов Австралии диджериду, получивший в последнее время довольно широкое распространение в европейских (и не только) странах и как сольный инструмент, и как составляющая часть различных по составу ансамблей.

⁶ В качестве примера можно привести интересный акустический инструмент Yaubahar, изобретателем которого является наш современник турецкий музыкант Görkem Şen (https://www.youtube.com/watch?v=_aY6TxC1ojA). Другим примером недавно изобретенного акустического инструмента, успевшего обрести уже достаточно широкое распространение, является ханг.

авангардом, но и не принимает их как истину в последней инстанции. Поставангард вносит в эти идеи нотку критического осмысления и оценивает их уже не с позиции новизны, а с эстетических, даже скорее с «новоэстетических» позиций (границы эстетического существенно сдвинулись в сравнении с теми, которые были до глобальных преобразований). Эти позиции носят весьма субъективный характер и очень зависят от уровня подготовки и эрудированности слушателя. И далеко не всегда слушатель, даже высокопрофессиональный, может четко определить, что конкретно ему «понравилось» или «не понравилось».

Важное значение в музыке на данном этапе приобретает исполнитель. Многие произведения пишутся для конкретных исполнителей, владеющих теми или иными исполнительскими техниками (зачастую весьма индивидуальными и оригинальными). На исполнителе лежит бремя ответственности быть основным выразителем идей автора, от его трактовки и артистизма зависит во многом степень интереса слушателей к данному произведению и «судьба» произведения (будет возобновляться интерес к нему или же его предадут забвению).

Степень восприятия современной музыки сильно зависит от того, как она преподнесена слушателю. Помимо собственно исполнителей-музыкантов важную роль начинают играть сопутствующие музыке факторы: это может быть сопровождающий музыку видеоряд, различные световые, театральные, акустические, хореографические и пр. эффекты.

С музыкой в ее концертном проявлении сосуществует музыка в ее прикладном значении. Т. Чередниченко⁷ [4, с. 7] отмечает «непрестанную музыкализацию быта и культуры, непрерывно выговариваемых, вызвучиваемых музыкой. Как будто многоканальный фонендоскоп прирос к нашим исторически реальному и исторически возможному, к опорным и

⁷ Чередниченко Т. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи. М.: Новое литературное обозрение, 2002 [4].

дрейфующим ценностям и идеологиям, укладам социальных будней и стилям общения, к попыткам самоопределения и к опыту существования в режиме неопределенности... В эту фонограмму слух невольно и безвыходно погружен. Уши фатально открыты звучащему, а звучащее всегда тут как тут — хотя бы в виде саундтрека телезаставок».

Попытаемся теперь подвести итог вышесказанного и сфокусироваться на важнейших моментах, составляющих сущность понятия авангард.

Итак, авангард – это:

Предельная сложность (серийная, сериальная техника)	и	навязчивая простота (минимализм)
Гипермассовость («Гудковая симфония» Аврамова)		предельный индивидуализм (моноопера)
Опора на звуковысотность		сонористическая композиция (конкретная музыка)
Сохранение температуры		выход за ее пределы
Фиксированность нотного текста		алеаторика
Традиционность в использовании инструментов		тембровые эксперименты
Единство стилистической основы		полистилистика
Опора на западное мышление		освоение восточных принципов
Крайняя рациональность, конструктивизм		алогичность, абсурдизм
Исполнение профессиональными музыкантами		импровизация, задействующая слушателей в качестве исполнителей (хэппенинг)

Мы видим, насколько авангард расплывается в своих очертаниях. Что осталось от этого явления в нашей современности? Основные принципы,

заложенні в минулому столітті, продовжують розвиватися, однак вони втратили свою позицію «ідутих вперед». Тепер це частина класического фонду, одна з значимих складових людського досвіду, на яку можна покласти композитору в пошуку того, що найкращим чином відобразить його ідею. Авангардом зараз в епоху поставангарду можна вважати спробу наблизитися знову до слухача (після віддаленості від всього людського в авангарді ХХ століття), повернутися до того вічного, що складає основу людської сутності. Чи можливо це на сучасному етапі «Новий Авангард»? Головна риса авангарду - вихід за межі відомого, «дозволеного». Що можна вважати «дозволеним» зараз? Чи є ці межі?.. Час покаже.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Холопов Ю. *Змінюючись і незмінне в еволюції музичного мислення* / Холопов Ю. // *Проблеми традиції і новаторства в сучасній музиці*. – М.: Сов. композитор, 1982. – с. 52-104.
2. Холопов Ю., Кириллина Л., Кюгерян Т., Лыжов Г., Поспелова Р., Ценова В. / *Музично-теоретическі системи: підручник для історико-теоретических і композиторських факультетів музичальних вузів* / – М.: Композитор, 2006. – 631 с.
3. Чердиченко Т. *Музика в історії культури: в 2-х т.* / Чердиченко Т. – Долгопрудний: Аллегро-прес, 1994.
4. Чердиченко Т. *Музичальний запас. 70-е. Проблеми. Портрети. Случаї*. М.: Нове літературне оглядення, 2002. – 592 с.

Копійка Ганна. *Формула авангарду в сучасній музичній творчості. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор О. І. Самойленко. Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. Стаття присвячена явищу авангарду і його прояву в сучасній музичній творчості. Пропонується класифікація основних моментів, які складають сутність поняття авангард.*

Ключові слова: авангард, поставангард, ХХ століття, сучасна музика.

Kopiika Hanna. *The formula of the avant-garde in contemporary musical creation. Scientific advisor – doctor of Arts, professor Alexandra Samoilenko. The Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music. The article is devoted to the phenomenon of the avant-garde and its realization in the contemporary musical creativity. The author proposes a classification of the main points that make the essence of the concept of the avant-garde.*

Keywords: avant-garde, post avant-garde, XX century, contemporary music.