7.05.2020

Лазария Н.В

музыкальная литература ХХ века (зарубежная)

Т3

Сдать до 14.05.2020

Тема: Новые техники композиции XX века: сонористика (Польский авангард)

План работы:

1. Читать лекцию

2. Слушать «Трен (плач) памяти жертв Хиросимы» Пендерецкого, «Атмосферы» Лигети на викторину»

3. Смотреть интервью с Пендерецким в телепередаче «Энигма» <https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=4t9y-mkjrwI&feature=emb_logo>

Сонористика

(Польский авангард).

Польская музыкальная культура

Кароль Шимановский (1882 – 1937) – крупнейший польский композитор ХХ века, основатель композиторской группы "Молодая Польша", возникшей на рубеже 19-20 веков в Варшаве. Эта творческая группа сыграла важную роль в утверждении национальной польской музыки, она способствовала изданию и исполнению новых сочинений польских композиторов и приобщению польских музыкантов к новейшим течениям мирового музыкального искусства.

Шимановский оказывал огромное влияние на композиторов младшего поколения, можно сказать, был воспитателем нового поколения композиторов: **К. Пендерецкого, В. Лютославского**, Г. Бацевича. Совершенствуясь в Париже, Берлине и Вене, эти композиторы испытали влияния Стравинского, французского неоклассицизма и новой венской школы (в меньшей степени).

Претворяя национальные традиции польского фольклора в своих произведениях, использовали крайне острые современные выразительные средства: сонористику, алеаторику. Сформировалось понятие "польский авангард". В жанровом плане в творчестве композиторов польского авангарда преобладал интереса к симфонической и камерной музыке.

Одна из главных идей Авангарда II волны – открытие «нового звука».

Сонористика или сонорика[[1]](#footnote-1) (от лат. sonorus - «звучный», «звучащий») – метод композиции, получивший развитие во второй половине ХХ века. На первый план здесь выдвигается тембр (темброкрасочные звучности, звуковые пятна). Главной звуковой единицей становится не нота (звук-тон), а «сонор[[2]](#footnote-2)» – комбинация группы звуков разной высоты и тембра. В соноре, в отличие от аккорда, слух человека не дифференцирует отдельные звуки (элементы звуковысотной структуры). Звук освобождается от высотной и ритмической зависимости. Типичный пример сонора — кластер. На первый план выдвигаются краски звучания, а также моменты перехода от одного сонора к другому. Задача композитора – составление оригинальных по тембру соноров и затем соединение их в музыкальную ткань.

Фактурные формы сонорной музыки:

1. точка, россыпь (группа точек в мелких длительностях), линия (непрерывная одноголосная линия);
2. пятно (группа точек в одновременности), поток (пульсирующая звучность, образуемая сплетением нескольких полифонических линий), полоса (соединение двух и более одноголосных мелодий).

Наиболее распространенные приемы: нетрадиционные смешение готовых тембров, нетрадиционные приемы игры, микрополифония.

Яркий представитель сонористики - **Кшиштов Пендерецкий (1933 - 2020).** В начале [1960-х годов](https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B) Пендерецкий получил всемирную известность как один из главных представителей [восточноевропейского](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0) музыкального [авангарда](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_%28%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29). Композитор регулярно участвовал в международных фестивалях современной музыки в [Варшаве](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0), [Донауэшингене](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD), [Загребе](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1).

В раннем творчестве Пендерецкий экспериментировал в области современных свойств выразительности — главным образом [сонорики](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0), активно применял [кластеры](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4), нетрадиционные способы пения (в том числе [хорового](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80)) и игры на музыкальных инструментах, имитировал музыкальными средствами различные крики, стоны, свисты, шёпоты. Для адекватного воплощения музыкального замысла композитор использовал в [партитурах](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%29) специально придуманные знаки. Среди характерных сочинений этого периода — «[Плач по жертвам Хиросимы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%87_%D0%BF%D0%BE_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B)» ([1960](https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5)), [Симфония № 1](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_1_%28%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29&action=edit&redlink=1) ([1973](https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5)).

♪1960 - **Трен (плач) памяти жертв Хиросимы** поражает своей трагичностью. Замысел «Трена» - воссоздание состояний человека, максимально приближенных к ощущениям в минуту атомного взрыва в Хиросиме[[3]](#footnote-3). Звуковая картина огромного эмоционального накала и силы выразительности - сонорный экспрессионизм. Партитура Пендерецкого хранится в музее Хиросимы.

Трен предназначен для 52 струнных инструментов. Но голоса отдельных инструментов неразличимы в общей массе звуков. В «Плаче» нет ни мелодии, ни гармонии, ни полифонии в привычном смысле слова. Голоса сливаются в сонорные комплексы, кластеры, которые то стоят, то движутся, то сжимаются, то расширяются. Композитор отменяет тактовую черту, длительность разделов музыкального произведения обозначается в секундах.

Пендерецкий использует новые приёмы игры на струнных инструментах: музыканты играют за подставкой, стучат по корпусу инструментов древком смычка.

Для фиксации музыки произведения композитор использует оригинальные графические приёмы: геометрические фигуры, которые показывают местоположение звуков в пространстве и их длительность.

Первый раздел пьесы «строится» на многочисленных «звуковых» приемах игры на струнных: вибрация, пиццикато, арпеджио по всем струнам, хлопание по инструменту, «напряженные хроматические кластерные пласты, движущиеся прямо, вверх и вниз, глиссандо с внезапной сменой динамики, использованием флажолетов и медленного тремоло».

Во втором разделе техника соноров соединена с пуантилизмом,

третий раздел возвращает начальные соноры, приводящие к кульминации – «мощному суммарному кластеру». (Стригина)

<https://vk.com/club193401924?z=video161906403_456239096%2F2535afb0dddb267968>

<https://www.youtube.com/watch?v=HilGthRhwP8>

Еще одна из первых сонорных композиций – **«Атмосферы» Дьердя Лигети** (венгерский композитор, 1923-2006).

♪ 1961 - «Атмосферы» для большого оркестра без ударных. Статичная сонорная композиция. Сверхмногоголосные кластеры разного диапазона и регистра. Точная запись (нотами).

«Пьеса «Атмосферы» воспринимается как непрерывно длящийся поток неясных звуковых образований – густых или рыхлых, туманных или более рельефных, приглушенных или чуть более резких; чередуются разные регистры, едва заметно модулируют красочные оттенки, но в этих калейдоскопических сменах ничто «не образуется», и музыка, по определению самого композитора, остается статичной, хотя в глубине этой неподвижности происходят какие-то внутренние изменения». Особенность «Атмосфер» – густая, вибрирующая многоголосная фактура. Нет мелодии, гармонии, ритма; все сосредоточено на своеобразной «гармонии» кластера, непрерывно меняющего плотность, окраску, динамику. «Кластер» – в переводе с английского «гроздь» – созвучие, состоящее не менее чем из двух секунд (термин ввел американский композитор Генри Кауэлл, который в пьесе «Рекламное объявление» (1930) предписал пианисту играть ладонью, предплечьем, кулаками). Все внимание композитора сосредоточено на красочных «смесях», «на композиции звуков самих по себе». Такую сонорную технику Лигети назвал «микрополифонией», в основе которой движение многих голосов, близких по высоте, «сужение и расширение» этого пятна образует музыкальную форму. Создается статичная композиция, основанная не на смене разных состояний, а на изменении одного состояния. Начало произведения – «сверхмногоголосное кластерное созвучие: длящаяся вертикаль оркестра из 72 звуков». Лигети писал: *«Представление о «статической» музыке, которое я воплотил много лет позднее, в 1961 году в ―Атмосферах ‖, существовало у меня уже с 1950 года. Я знал, что какнибудь смог бы сочинить музыку без мелодии, без ритма, музыку, в которой формальные очертания – множество наполняющих ее подробностей – не будут восприниматься как отдельные моменты, но друг с другом переплетаться, связываться, музыку, где краски будут радужно пере ливаться»* . Композитор Софья Губайдулина назвала «Атмосферы» началом новой эпохи – эпохи «хорошо темперированной сонорности».

Идеи сонорной музыки витали в «атмосфере» 60-х годов. (Стригина)

<https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=JWlwCRlVh7M&feature=emb_logo>

⃰ ⃰ ⃰ Яркие примеры сонорной гармонии: «Атмосферы» Д.Лигети (1961), «Плач по жертвам Хиросимы» («Трен», 1960), обе пьесы «De natura sonoris» (1966, 1971) К.Пендерецкого, вторая часть Второй симфонии В.Лютославского (1967), вторая часть Концерта для фагота и низких струнных С.А. Губайдулиной (1975), I ч. Третьей симфонии А.Я. Эшпая (1964).

К сонорике иногда также причисляют «статистическую» композицию К.Штокхаузена, «стохастическую» музыку Я. Ксенакиса, «технику звукокрасочных полей» (нем. Klangfarbenfeldtechnik) Э.Салменхаара, «кластерную технику» Г.Коуэлла.

Разработкой теории сонорики в России специально занимался ученик Холопова А.Л. Маклыгин (автор диссертации «Сонорика в музыке советских композиторов», защищённой в 1986)

⃰ ⃰ ⃰ Сонорика и сонористика

Российские музыковеды используют термин «сонорика» наряду с термином «сонористика», пытаясь придать им разный смысл. А.Л.Маклыгин (1990) определял сонорику как «музыку звучностей, в которой при ярком ощущении краски звучания различается лишь меньшая часть образующих его тонов», сонористику — как «музыку темброзвучностей (без определённой высоты и эффекта тоновости), которые воспринимаются как целостные, не делимые на тоновые части красочные блоки». В реальных сонорных композициях эммелические (высотно определённые, «делимые на части») и экмелические (высотно неопределённые, «не делимые на части») созвучия зачастую используются в пределах одной пьесы (например, внутри одного её формального раздела); в подобных случаях различение «сонорики» и «сонористики» (в указанном понимании) не имеет практического смысла.

Польские музыковеды, настаивая на различии «соноризма» (польск. sonoryzm) и «сонористики» (польск. sonorystyka), дают противоречивые и порой обескураживающие определения обеих техник. Так, изобретатель термина «сонористика» Хоминьский в 1961 году называл сонористикой «новую область знания, предметом которой является звуковая техника в музыке [XX века]», а в 1990 он же определял сонористику как технику современной композиции, «аналогичную гармонии, контрапункту и оркестровке», «сущность которой — в концентрации на звуковых свойствах музыкального материала и включении немузыкальных звуков». Сонорику же польский автор Збигнев Гранат (2008) определял как «стиль польской музыки 1960-х гг., для которого характеры контрасты инструментовки, фактуры, тембра, артикуляции, динамики, движения и экспрессии, трактуемые как первичные формообразующие элементы», из чего следует, что описанные (выше) примеры из венгерской и русской музыки XX века сонорикой не являются.

1. Близкие по значению названия - музыка тембров, кластерная техника [↑](#footnote-ref-1)
2. Термин Ю.Н. Холопова [↑](#footnote-ref-2)
3. Первый город в мире, который был подвергнут ядерной бомбардировке. В 1945 году американский бомбардировщик [сбросил на Хиросиму](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8) первую [атомную бомбу](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0) под названием «[Малыш](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88)». [↑](#footnote-ref-3)