

Границы "Новой музыки"

Григорий Пантиелев

Курс рассчитан на 37 лекционных и семинарских занятий в режиме онлайн, каждая по 2 академических часа, раз в неделю. Целевая аудитория – нынешние и будущие студенты и аспиранты, заинтересованные в среднем и высшем музыкальном образовании, в расширении культурологического взгляда на историю музыки и ее истолкования, в участии в самостоятельной исследовательской деятельности и активной научной дискуссии. Предварительные требования – готовность работать с литературными, музыкальными, сценическими текстами на русском, английском, немецком языках, к подготовке кратких устных рефератов по заранее сформулированным заданиям.

Цель курса – совместное обсуждение и поиск ответов на вопросы по поводу так называемой Новой музыки. Когда она начинается? Продолжается она и сейчас? Является ее основным отличием труднопонимаемость и необщительность (разрыв с "грамматикой" и герменевтикой позднеромантической музыки)? Как быть с "понятными" произведениями XX века? Является Теодор Адорно автором понятия и определил ли он смысл его "навечно"? В чем состоит и насколько аргументированна его позиция? Способны мы сегодня критически к ней отнестись? Поставить ее под сомнение? Опровергнуть ее? Как быть с языком описания Новой музыки? Является ли он единым для всех произведений и всех композиторов эпохи? И вопрос вопросов - идет речь о музыкальной герменевтике или об описании музыкального языка?..

Майевтический способ ведения курса подразумевает обоюдные вопросы, диалог в процессе исследования. За этим предполагается, вероятно, не только любопытство, но и знание предмета или, по крайней мере, желание его интенсивно изучить: изучить изнутри, как факт-объект музыки, со всем музыковедческим инструментарием, который к этому относится; осознать музыку как смыслообразование (а не набор звуков, аккордов, ритмов); научиться уходить от наукообразия, трепа. Поэтому и структура курса делится на введение в конкретные музыкальные произведения, расположенные большей частью в хронологическом порядке, и на обсуждение их различных трактовок, то есть на каждую тему, за исключением первой вводной, отводятся по два занятия по принципу – (открытая для вопросов) лекция и семинар. Для большинства произведений подобраны образцы для сопоставления, противопоставления, взаимного отрицания.

В центре стоит дискуссия с текстами Теодора Адорно по теме, поэтому выбор произведений нацелен на проверку его позиции и влияния. Отсутствуют многие имена и произведения, не рассматривается музыка конца XX-начала XXI века, не представлены Джон Кейдж, Эдгар Варез, Бернд Алоиз Циммерманн, Витольд Лютославский, Пьер Булез, Яннис Ксенакис, Луиджи Ноно, Лючано Беррио, Хельмут Лахенманн и многие-многие другие именитые композиторы авангарда. Точно также и список литературы не претендует на полный охват безбрежного моря и является только лишь выборкой, преимущественно рассчитанной на критический диалог.

Работа с источниками включает тренировку самостоятельных поисковых навыков в интернете в условиях малодоступности библиотек. Групповые работы в закрытых чатах между заседаниями поощряются. Аудио- и видеопримеры прослушиваются-просматриваются-обсуждаются в рамках курса совместно. Запись занятий не ведется: наличие навыков конспектирования предусматривается.

Перспективный тематический план курса (с возможными отклонениями, ответвлениями, сокращениями в ходе естественного развития дискурса):

Тема 1. Музыкальные манифесты в истории музыки: появляются они до изменений музыкальной грамматики/музыкального языка? Одновременно с изменениями? После их осуществления?

Примеры: Ars nova, Монтеверди и рождение оперы, Глюк и реформа оперы, Шёнберг и додекафония, Мессиаан и сериализм

Тема 2. Пьеса Клода Дебюсси "Весенние хороводы" (1909) в сравнении с его же сюитой "Весна" (1887/1912)

Тема 3. Пьеса Арнольда Шёнберга опус 11,1 (1909) в сравнении с Прелюдией Сергея Рахманинова опус 32,12 (1910)

Тема 4. Пьеса Чарльза Айвза "Вопрос, оставшийся без ответа" (1908) в сравнении с пьесой "Завод" Александра Мосолова (1928)

Тема 5. Балет Игоря Стравинского "Весна священная" (1913, финальная сцена) в сравнении с балетом Мориса Равеля "Дафнис и Хлоя" (1912, финальная сцена)

Тема 6. Девятая соната для фортепьяно Александра Скрябина (1913) в сравнении с пьесой Аллегро барбаро Белы Бартока (1911)

Тема 7. Балет "Чудесный мандарин" Белы Бартока (1926, фрагменты) в сравнении с оперой Альбана Берга "Воццек" (1925, фрагменты)

Тема 8. Симфония Антона Веберна (1928, первая часть) в сравнении с Третьей симфонией Сергея Прокофьева (1929, третья часть)

Тема 9. Четвертая симфония Дмитрия Шостаковича (1936, первая часть) в сравнении с Четвертой симфонией Жана Сибелиуса (1911, четвертая часть)

Тема 10. Джазовая композиция *'round midnight* Телониуса Монка (1944) в сравнении с ее позднейшими обработками

Тема 11. "Уцелевший из Варшавы" Арнольда Шёнберга (1947) в сравнении со стихотворением Пауля Целана "Фуга смерти" (1947)

Тема 12. Теодор Адорно "Философия Новой музыки" (1949)

Тема 13. Пьеса Дьёрдя Лигети "Атмосферы" (1961) в сравнении с Одиннадцатой симфонией Дмитрия Шостаковича (1957, первая часть)

Тема 14. Пьеса для органа "Стих для праздника Посвящения" Оливье Мессиаана (1960) в сравнении с Третьим струнным квартетом Конлона Нэнкарроу (1987)

Тема 15. Конкретная музыка Пьера Анри "Вариации для двери и вдоха" (1963/1967) в сравнении с минималистской музыкой Стива Райха "Фазы" (1967)

Тема 16. Электронная музыка Карлхайнца Штокхаузена "Телемузыка" (1966) в сравнении с альбомом группы Битлз "Бэнд клуба одиноких сердец сержанта Пеппера" (1967, три фрагмента)

Тема 17. Третья симфония Авета Тертеряна (1975) в сравнении с радиокомпозицией Маурисио Кагеля "Обращение Америки" (1976, фрагменты)

Тема 18. Первый концерт grosso Альфреда Шнитке (1977, фрагменты) в сравнении с скрипичным концертом Альбана Берга (1935, фрагменты)

Тема 19. Мюзикл Эндрю Ллойд-Уэббера "Призрак оперы" (1986, дуэт) в сравнении с кантатой/оперой Альфреда Шнитке "История доктора Фауста" (1983/1994, танго) и заключительная дискуссия

Список литературы

Адорно Т. Философия новой музыки. М.: "Логос", 2001. – 352 с.

Адорно Т. Избранное: Социология музыки. М.: РОССПЭН, 2008. – 448 с.

Акопян Л.О. Музыка XX века. - М.: "Практика", 2010. – 855 с.

Булез П. Ориентиры. Воображать. Избр. статьи. М.: "Логос-Альтера", "Esse homo", 2004. – 200 с.

Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М.: Музыка, 1975. – 143 с.

Зарубежная музыка XX века. Материалы, документы. Уч. пособие под ред. И.В. Нестьева. М.: Музыка, 1975. – 257 с.

Когоутек Ц. Техника композиции в музыке 20 века. М.: "Музыка", 1976. – 368 с.

Конен В. Дж. Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века. М.: Музыка, 1994. – 160 с.

Кюрегян Т.С. Форма в музыке XVII-XX веков М.: ТЦ "Сфера", 1998. – 344 с.

Музыка XX века: очерки в 2-х частях, 5-ти книгах 1890-1945. М.: Музыка, 1976-1987.

Рондарев А. Грандиозная история музыки XX века. М.: "РИПОЛ классик", 2021. – 864 с.

Соколов А.С. Введение в музыкальную композицию XX века. Уч. пособие. М.: "ВЛАДОС", 2004. – 231 с.

Сыров В. Н. Стилиевые метаморфозы рока: уч. пособие. СПб.: "Лань", "Планета музыки", 2022. – 296 с.

Холопов Ю. Гармонический анализ: в 3-х ч. Ч.2. – М.: Музыка, 2001. – 193 с.

Холопов Ю. Гармония. Практический курс. Учебник: в 2-х ч. Ч.2. Гармония XX века. М.: "Композитор", 2005. – 624 с.

Чередниченко Т. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи. М.: "Новое литературное обозрение", 2002. – 592 с.

Шёнберг А. Стил и мысль. Статьи и материалы. – М.: "Композитор", 2006. – 528 с.

Шульгин Д.И. Теоретические основы современной гармонии. Уч. пособие. М.: 1994. – 376 с.

XX век. Зарубежная музыка: Очерки и документы (Вып. 1). – М.: Музыка, 1995. – 158 с.

Bekker P. Ges. Schriften. Bd. 3. Neue Musik. Stuttgart u. Berlin 1923. – 207 S.

Lexikon Neue Musik. Hrsg. von Jörn Peter Hiekel, Christian Utz. Stuttgart/Kassel 2016. – 686 S.

The Cambridge History of Twentieth-Century Music. Ed. by Nicholas Cook and Anthony Pople. Cambridge Univ. Press 2004. – 818 p.

The Oxford Handbook of the New Cultural History of Music. Ed. by Jane F. Fulcher. Oxford Univ. Press
2011. – 642 p.