

УДК 782/785 (045)

МУЗЫКА КАК ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО МИФА В ЭПОХУ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

© 2020. *Е.В. Рочняк*

ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков», г. Горловка

В статье проводится разделение музыки XX века на 2 большие группы: экспериментальная, или профессионально-композиторская, и массовая, популярная. Среди первой группы выделяют, прежде всего, импрессионизм, конструктивизм и полистилизм. Вторая группа, в свою очередь, представлена такими направлениями как джаз, рок и поп. Акцентируется внимание, что в обоих случаях музыка отражает поиски адекватного выражения духа эпохи и внутреннего ощущения человека в ней. Часто она представляет собой одновременно чувственно-личное и обобщенно-философское осмысление вечных вопросов.

Ключевые слова: музыка, философия музыки, музыкальное искусство XX века, современная музыка.

Музыка – многослойное и динамичное образование – форма активной, преобразовательной деятельности человека. В ней специфически отражается, приобретает социальную значимость непосредственное мироощущение человека, субъективный опыт восприятия, переживания объективной действительности. Иными словами, музыка презентует жизненный миф человека. Это своеобразная система кодирования и экспликации эмоциональноокрашенных ценностно-смысловых центров различных картин мира. По-гречески «миф» значит «слово, обобщающее знания о мире». То есть миф – это способ осмыслить мир, свое место в нем и самого себя. Миф – это то, что рассказывает, передает нам информацию о том, как устроен мир. Не случайно он сконцентрирован на «вечных» проблемах. Миф «передает менее понятное через более понятное» [2, с. 169].

К концу XIX века музыкальное искусство обладает развитым и сложным языком. Однако эпохальные события XX века, ряд локальных войн, две мировые войны, три революции в России, революционные события в Европе, приведшие к падению империй и образованию самостоятельных национальных государств, беспрецедентная «холодная война», падение колониальной системы и образование стран «третьего мира», оказывают глубокое воздействие на процесс развития культуры. Новые общественные потребности и умонастроения естественным образом проявляются в искусстве. XX век отражает поиски адекватного выражения средствами музыки динамики мира в контексте его внутренней определенности.

Желание передать пестроту бытия, противоречивость и драматизм современного человека и невозможность этого в рамках классического канона служит причиной поисков новых интонационных моделей и музыкальных средств. Экспериментальная музыка характеризуется появлением атональности и додекафонии, отказом от законов ладового тяготения, возникновением полистилистических коллажей. Создатель атональности австрийский композитор А. Шенберг считает, что именно таким образом можно передать мир видений и призрачных снов одинокого маленького человека. Его мелодраму «Лунный Пьеро» называют «Библией экспрессионизма» благодаря представлению образов в непривычной, недосказанной, неясной форме. Целью создателя додекафонии австрийского композитора А. Берга является также передача трагического бессилия человека в современном обществе.

Музыкальный импрессионизм характеризуется подчеркнутым уходом от обнаженной эмоциональности. Намеренной зыбкости, неопределенности ритмов, завуалированности переходов, что характерно для произведений позднего романтизма, противопоставляется склонность к ясности движения, четкая графика линий голосов в ткани полифонии. Х. Ортега-и-Гассет связывает с данным направлением начало дегуманизации в творчестве XX века. «Необходимо было исключить из музыки личные переживания, очистить ее до образцовой объективизации. Этот подвиг совершил Дебюсси. Только после него стало возможным слушать музыку спокойно, сдержанно, без опьянения, без слез [1, с. 246]».

Вместе с конструктивизмом в музыку приходят четкие машинные ритмы. Его разновидностью становится конкретная музыка, отличительная черта которой – включенность в ткань произведения всевозможных естественных звуков и шумов, записанных на пленку. В балете Э. Сати «Парад» используется стук пишущей машинки, а в музыкальной пьесе Л. Руссоло «Встреча автомобиля с аэропланом» слышен рев моторов. Образ машины становится новой аллегорией эпохи. В музыке начинают господствовать утилитаризм, нарочитая простота, ритм и целесообразность. Она отражает картину мира индустриальной эпохи, в рамках которой человеку-работнику некогда заниматься «метафизическими глупостями» и разгадывать загадки бытия. Музыка, как и искусство в целом, оказывается интересна и значительна своим психо-социо-функциональным значением.

В соединении новейших музыкальных наработок с фольклорными традициями проявляется полистилизм. По этому пути идут представители многих национальных музыкальных школ: Б. Бриттен (Великобритания), М. Равель (Франция), Я. Сибелиус (Финляндия), И.Ф. Стравинский (Россия), П. Хиндемит (Германия), М. де Фалья (Испания). В их произведениях дерзкие нарушения канонов базируются на натуральности и энергичности народной музыки, духовному аристократизму противопоставляется «земная музыка», «варваризм».

Актуализация массовых музыкальных жанров в современном культурном контексте во многом имеет компенсаторную природу и выраженный культурно-практический функционализм. Когда профессиональная симфоническая или оперная музыка углубляется в философские проблемы, приобретает сложные формы выражения, востребованной оказывается легкая для восприятия, доходчивая массовая музыка. Динамика массовых музыкальных жанров чрезвычайно сложна и до сих пор плохо изучена. Среди направлений, являющихся основой всего разнообразия следует назвать джаз, рок и поп.

Джаз представляет собой сплав европейской и африканской музыкальных культур, импровизацию на темы популярных в быту песен, известных оперных увертюр и арий на основе характерной ритмики (синкопирование, полиритмия). В период Первой мировой войны джаз Нового Орлеана является еще народной музыкой, к тридцатым годам он становится известным во всех крупных городах США и Европы, а к шестидесятым – повсеместно признан как особый вид искусства. Он представлен классическим джазом (блюз, рэг-тайм, уорк-сонг), зрелым (свинг и традиционный, или Новоорлеанский джаз) и современным джазом (боп- и кул-джаз). На его основе вырастает современная рок- и поп-музыка, где яркая индивидуальность и эксцентричность являются нормой, непременным условием. Его элементы используются в значительной части симфонических и камерных произведений.

Рок – первая музыкальная форма, созданная специально для молодых людей, выражающая их отношение к действительности. Появившись в виде саундтрека «Rock

around the clock» к фильму «Blackboard jungle» как сомнения в моральных и политических устоях послевоенного мира, он превращается к концу шестидесятых годов в мощное культурное направление. Это звуковой фон целого поколения, самовыражение молодежных бунтов, потрясающих основы общества, общение. Каждое десятилетие характеризуется появлением новой разновидности рока, начиная от Э.Пресли и ливерпульской четверки, через хэви метл, хиппи и панк-рок к трэш метл, гранж и готике, при одновременном существовании классик-рока (симфо-рока, рок-оперы).

Поп-музыка характеризуется установкой на коммерческий успех, максимально облегченным содержанием и упрощенной звуковой формой. Ее цель – расслабление, развлечение. Изначально она рассчитана на широкую аудиторию, охватывающую разные слои населения и представляющую различные страны. Именно поэтому в данном направлении современной музыки особенно активно проявляется процесс глобализации. Ярким примером этого служит всемирное признание творчества М. Джексона или шумный успех российской поп-группы «Тату». Благодаря широкому использованию технических средств в эстрадной музыке происходит переакцентирование элементов в сравнении с традиционными жанрами: главенствующую роль приобретают громкость, метроритм, аранжировка, броскость мелодических рисунков, узнаваемость манеры исполнения, эмоциональная взвинченность, эпатажность. Все это в определенной степени обеспечивает общедоступность этого музыкального языка.

При всей своей привязанности к конкретному разрезу эпохи и географической местности музыка в наше время имеет универсальный характер, пронизывает все коммуникативные и семиотические ситуации мира. Внутри культурной системы устанавливаются сложные взаимоотношения между элементами. Здесь нет традиционной смены одного стиля другим, доминирует установка на гибкую полиморфную систему, которая находится в самопоиске и саморазвитии. Музыка XX века в основном характеризуется не столько индивидуализацией общего, сколько порождением индивидуальных смыслов в конкретном музыкальном произведении. Художнику становится важнее не выразить самого себя, а передать определенную информацию о мире, помочь другим перейти из статуса созерцателя (реципиента) в статус участника (соавтора).

Художественная культура Новейшего времени чрезвычайно неоднородна и неоднозначна. Некоторые ее открытия и наработки сразу признаны современниками, некоторые же только ждут своего понимания. Для одних людей современная музыка примитивна и бессмысленна (Г. Маркузе, С. Московичи, Х. Ортега-и-Гассет, Б. Розенберг), другие же (З. Бжезинский, Г. Ганс, Э. Шилз, К. Штокгаузен) видят в ней глубины, недоступные классической европейской музыке. Современное искусство осваивает беспорядок действительности, который является не слепым и губительным хаосом, а плодотворной основой. Отметим, что, обращаясь к воображению, искусство способствует разрешению мировоззренческого кризиса, предлагает нам различные картины и образы мира.

Таким образом, мы видим, что музыка в Новейшее время условно разделяется на два больших массива: экспериментальная, или профессионально-композиторская, и массовая, популярная. Первая характеризуется поиском новых форм и средств выражения, творческим экспериментом (появление атональности и додекафонии, отказ от законов ладового тяготения, возникновение полистилистических коллажей, включение в ткань произведения всевозможных естественных звуков и так далее). Вторая – утилитарностью, нарочитой простотой.

Ведущими направлениями становятся джаз (сплав европейской и африканской музыкальных культур, импровизация на основе характерной ритмики), рок (музыка

молодежи, выражение молодежного бунта, эмоциональная взвинченность, эпатажность) и поп (общедоступность, установка на коммерческий успех, максимально упрощенная форма и облегченное содержание).

В целом современная музыка характеризуется гибким и универсальным характером, пронизывает все коммуникативные системы мира.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Житомирский, В. В. К изучению западноевропейской музыки XX века / В. В. Житомирский // Современное западное искусство. Идеиные мотивы, пути развития. Театр, кино, живопись, музыка. – М. : Наука, 1971. – С. 195–274.
2. Мелетинский, Е. М. Поэтика мифа. / Е. М. Мелетинский. – М. : Восточная литература, 2000. – 407 с.

Поступила в редакцию 26.02.2020 г.

MUSIC AS A REFLECTION OF A MYTH OF LIFE IN THE MODERN EPOCH

E. V. Rochnyak

The article divides the music of the twentieth century into two large groups: experimental, or professional, and popular. In the first group impressionism, constructivism and polystylism are distinguished in the first row. The second group, is represented accordingly by such styles as jazz, rock and pop. It is emphasized that in both cases the music represents the search for an adequate expression of the order of the epoch and the inner sensation of a person in it. Often, it is both a sensually personal and a general philosophical understanding of eternal issues.

Key words: music, philosophy of music, musical art of the twentieth century, modern music.

Рочняк Елена Владимировна

кандидат философских наук,
доцент кафедры философии и истории
ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных
языков».
E-mail: lero1981@yandex.ru

Rochniak Elena Vladimirovna

Candidate of Philosophy,
associate professor of the Department
of Philosophy and History of
EEHPE «Gorlovka Institute for Foreign Languages»
E-mail: lero1981@yandex.ru