

Модернизм

МОДЕРНИЗМ (от франц. moderne – современный) – совокупное наименование художественных тенденций, утвердивших себя в искусстве последней трети 19 века в виде новых форм творчества, где преобладает не столько следование духу природы и традиции, сколько свободный взгляд мастера, вольного изменять видимый мир по своему усмотрению, следуя личному впечатлению, внутренней идее или мистической грезе.

Наиболее значительными, часто активно взаимодействующими, его направлениями были **импрессионизм, символизм и модерн.**

Термин

АВАНГАРДИЗМ (авангард), совокупное наименование художественных тенденций, более радикальных, чем модернизм. Их ранний рубеж в изобразительном искусстве 1910-х гг. обозначен **фовизмом и кубизмом**.

Далее - **футуризм, экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм, конструктивизм**.

Соотношение авангардистского искусства с предшествовавшими стилями, с традиционализмом как таковым было особенно резким и полемичным.

Кризис авангарда обозначился к середине 20 века, когда он в значительной мере растратил свою былую «революционную» энергию.

Авангардизм

Постмодернизм это:

- реакция на модернистский культ нового
- элитная реакция на массовую культуру
- реакция на тотальную коммерциализацию культуры

«Постмодернизм – это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить, иронично, без наивности» - Умберто Эко

1. Использование готовых форм.
2. Ирония.
3. Полистилистика.

Постмодернизм

Серебряный век в фотографиях А.П. Боткиной

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

в фотографиях А.П. Боткиной

Madame L. BAKST
Paris

FRANCE

CLOUD

Moscow

Salotti di Firenze

Berlin

Серебряный век

Серебряный век – период в истории русской культуры, хронологически связываемый с рубежом XIX - XX вв.

Название «Серебряного века» эпоха получила уже после ее завершения. Понятие возникло в среде русской эмиграции, ретроспективно оценившей ушедшее время как второй расцвет русской культуры после «Золотого века», которым часто называли пушкинскую эпоху, то есть первую треть XIX века. На авторство термина претендовали философ Николай Бердяев, писатели Николай Оцуп, Сергей Мейерхольд.

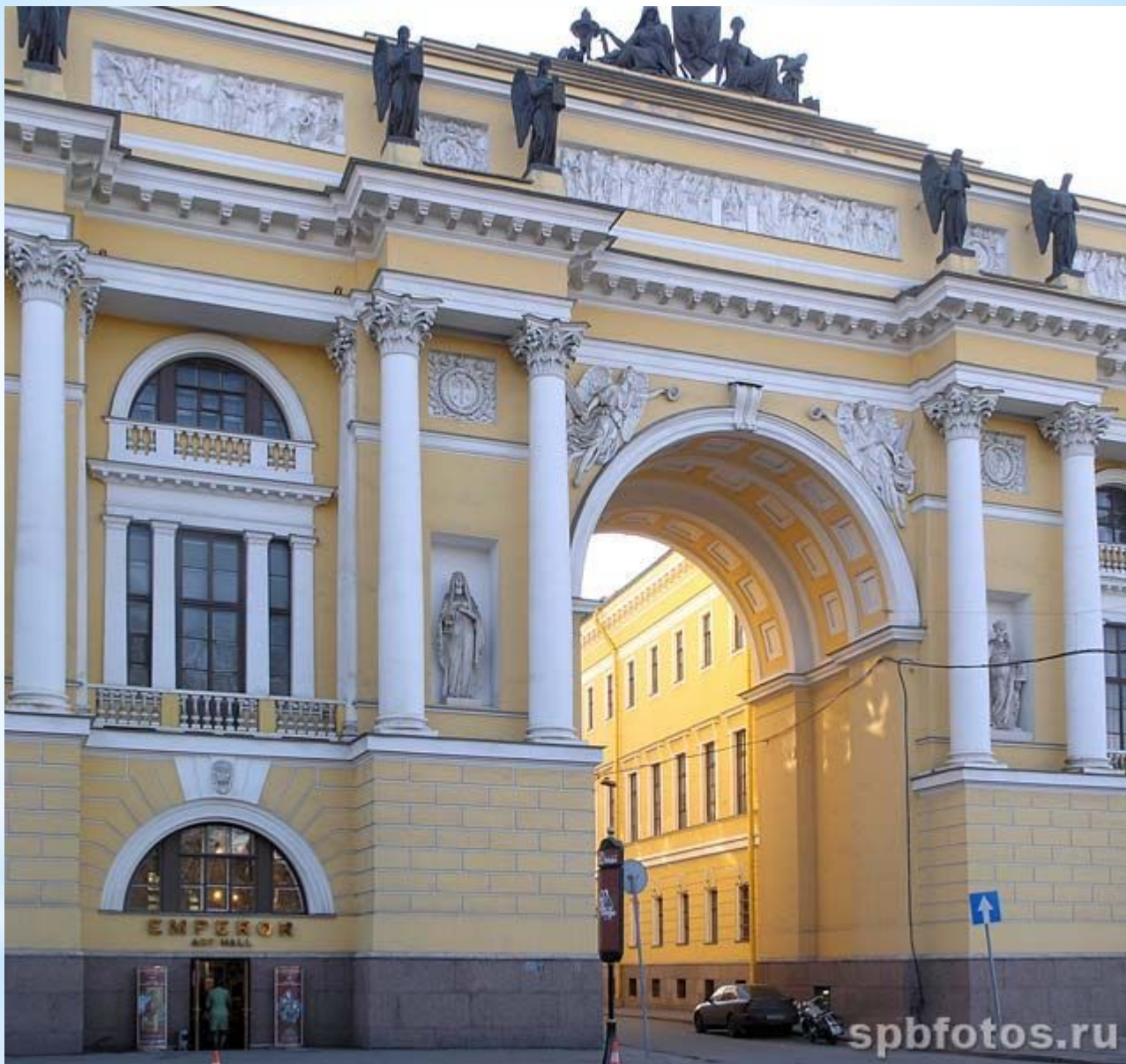
«Поэма без героя» А. Ахматова

Широкое бытование выражение «Серебряный век» получило в Советском Союзе после знакомства читателей с «Поэмой без героя» (1940-62) Анны Ахматовой (первая сокращенная публикация в сборнике «Бег времени», 1965):

«На Галерной чернела арка,
В Летнем тонко пела флюгарка
И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл...»

Арка Сената и Синода

Летний сад

Н. И. Альтман. Портрет Анны
Ахматовой . 1914

Хронологические границы

Начало «серебряного века» исследователи определяют рубежом 80-х – 90-х годов XIX века, конец этого периода может быть отнесён к рубежу 10-20-х годов. Русский серебряный век прервался в год смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилёва (1921), а также эмиграции многих поэтов и писателей в начале 1920-х годов из России. Существует точка зрения, что концом «Серебряного века» можно считать рубеж 1920-х – 1930-х годов, связанный с самоубийством Владимира Маяковского.

Поэты, писатели

- Валерий Брюсов (1873-1924)
- Константин Бальмонт (1867-1942)
  - Андрей Белый (1880-1934)
  - Иван Бунин (1870-1953)
- Максимилиан Волошин (1877-1932)
  - Зинаида Гиппиус (1869-1945)
  - Вячеслав Иванов (1866-1949)
  - Осип Мандельштам (1891-1938)
- Владимир Маяковский (1893-1930)
- Дмитрий Мережковский (1866-1941)
  - Борис Пастернак (1890-1960)
  - Игорь Северянин (1887-1941)

Литературные течения и объединения

Серебряный век отмечен появлением множества литературных течений, творческих объединений, реформой поэтического русского языка.

- * Символизм

- * Акмеизм

- * Футуризм

На становление символизма в России повлияли две литературные традиции:

- отечественная — поэзия Фета, Тютчева, проза Достоевского;
- французский символизм — поэзия Поля Верлена, Артюра Рембо, Шарля Бодлера.

СИМВОЛИЗМ

18 сентября 1886
Париж. Газета «Фигаро»

Название, предложенное нами, - СИМВОЛИЗМ, - единственно подходящее для новой школы, только оно передает без искажений творческий дух современного искусства

Жан Мореас «Манифест символизма»

СИМВОЛИЗМ – направление в европейском и русском искусстве 1870-1910-х годов, сосредоточенное в основном на выражении интуитивно постигаемых идей и смутных чувств и ощущений посредством символа.

Стремясь проникнуть сквозь видимую реальность мира и узреть его идеальную сущность, символисты выразили неприятие буржуазных ценностей, тоску по духовной свободе, предчувствие мировых потрясений и вместе с тем доверие вековым духовно – культурным ценностям.

- *Человеческое восприятие мира несовершенно, поэтому изображаемая действительность ошибочна*
- *Тайны мира можно постичь лишь эмоционально и интуитивно*
- *Отражением этой «высшей истины» и одновременно способом её постижения является символ-намек*

Особое место отводилось МУЗЫКЕ - мерило совершенства!

*«Когда хоть ненадолго смолкает
человеческая речь, начинается
искусство музыки»*

Рихард Вагнер

Так начинается стихотворение «Искусство поэзии» П. Верлена, ставшее манифестом символистов:

За музыкою только дело.

Итак, не размеряй пути.

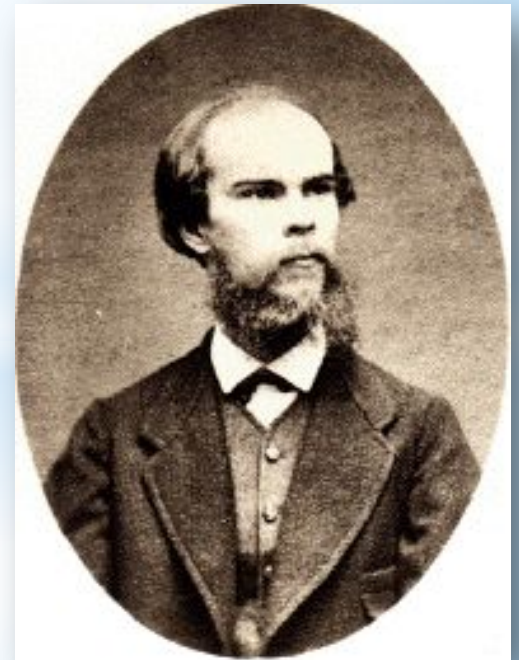
Почти бесплотность предпочти

Всему, что слишком плоть и тело.

**«De la musique avant
tout chose».**

Верлен считал, что поэтический текст должен быть воспринят не на уровне смысла, а на уровне звучания, так как мелодия и ритм стиха несут больше символического смысла, нежели семантика слов. Символика рождается в состоянии озарения, и если поэт сумел вызвать аналогичное состояние души у читателя, возникнет интуитивное взаимопонимание между ними, но смысл символа никогда до конца не будет расшифрован.

Поль Верлен (1844-1896)

Стефан Малларме (1842-1898)

Артюр Рембо (1854-1891)

Русский поэт, драматург, переводчик французских поэтов-символистов (Бодлер, Верлен, Рембо, Малларме). При жизни был малоизвестен.

Опубликовал одну книгу. Лишь незадолго до смерти его поэзия приобретает известность в кружке петербургских поэтов, группировавшихся вокруг журнала «Аполлон».

Иннокентий Анненский (1855-1909)

Тень несозданных
созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.
Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной
тишине...

(сборник «Русские
символисты», 1894-95)

**Валерий Брюсов
(1873-1924)**

К. БАЛЬМОНТ. ЛИТУРГИЯ КРАСОТЫ

Серов В.А. Портрет поэта К.Д. Бальмонта. 1905 .

«Революция есть музыка, которую имеющий уши должен услышать».

«Те, кто исполнен музыкой, услышат вздох всеобщей души, если не сегодня, то завтра», - говорил Блок ещё в 1909 году.

«Я задыхаюсь, задыхаюсь, задыхаюсь! Мы задыхаемся, мы задохнёмся все. Мировая революция превращается в мировую грудную жабу!»

Поэмы «Двенадцать» (1918),
«Скифы» (1918)

От приятия революции к трагедии

Одно из
последних
стихотворений
А. Блока (1921)

К. И. Чуковский.

Как веди, как ^{суждено} ~~суждено~~ судьбы,
Маленькие и ~~красивые~~ ~~маленькие~~ ~~маленькие~~,
или как бы ~~маленькие~~ ~~маленькие~~ ~~маленькие~~
~~какие-то~~ ~~маленькие~~ ~~маленькие~~ ~~маленькие~~...

Видно, что ~~улицы~~ ~~улицы~~ ~~улицы~~,
Видно, что ~~улицы~~ ~~улицы~~ ~~улицы~~,
~~Кремлевские~~ ~~улицы~~ ~~улицы~~ ~~улицы~~,
~~Соты~~ ~~улицы~~ ~~улицы~~, а ~~улицы~~ ~~улицы~~ ~~улицы~~
Два ~~улицы~~ ~~улицы~~ ~~улицы~~ ~~улицы~~ ~~улицы~~ ~~улицы~~ ~~улицы~~...

Александр Блок.

Март 1921.

Русский поэт, создатель школы акмеизма (литературного течения, противостоящего символизму; акмеисты провозглашали материальность, предметность тематики и образов, точность слова), переводчик, литературный критик, путешественник, офицер (был обвинен в заговоре и расстрелян в Кронштадте).

«Романтические цветы»
(1908)

**Николай
Гумилев
(1886-1921)**

Когда, изнемогши от муки,
Я больше ее не люблю,
Какие-то бледные руки
Ложатся на душу мою.

И чьи-то печальные очи
Зовут меня тихо назад,
Во мраке остывшей ночи
Нездешней мольбою горят.

И снова, рыдая от муки,
Проклявши свое бытие,
Целую я бледные руки
И тихие очи ее.

Русская поэтесса, писатель, литературовед, литературный критик, переводчик. Своё первое стихотворение она опубликовала в 1911 году. В молодости примыкала к акмеистам (сборник «Вечер», 1912). Автобиографическая поэма «Реквием» (1935-40; опубликована 1987) — одно из первых поэтических произведений, посвящённых жертвам репрессий 1930-х годов.

Н. Гумилев и А. Ахматова с сыном

Анна Ахматова (1889-1966)

Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе,
Ты в своих путях всегда уверенный,
Свет узревший в шалаше.

И тебе, печально-благодарная,
Я за это расскажу потом,
Как меня томила ночь угарная,
Как дышало утро льдом.

В этой жизни я немного видела,
Только пела и ждала.
Знаю: брата я не ненавидела
И сестры не предала.

Отчего же Бог меня наказывал
Каждый день и каждый час?
Или это ангел мне указывал
Свет, невидимый для нас?

Первая декларация футуристов
«Пощечина общественному вкусу»:

«Только мы- лицо нашего времени...

Прошлое тесно. Академия и Пушкин
непонятнее иероглифов...

Бросить Пушкина, Достоевского,
Толстого и проч. с парохода
современности...»

Футуризм

Основные черты футуризма:

- Цель искусства - вера в преобразующую силу искусства;
- Образы - отвлеченные, абстрактные фигуры, образ художника-творца;
- Мир, базируется на новой системе ценностей урбанистической цивилизации;
- Главное - обновление поэтических средств.

Русский поэт и прозаик, один из деятелей русского авангарда. Входил в число основоположников русского футуризма; реформатор поэтического языка, экспериментатор в области словотворчества и «зауми».

В. Хлебников
1888-1922

Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй - пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то
соответствий
Вне протяжения жило Лицо.

В. Хлебников

И я свирел в свою свирель,
И мир хотел в свою хотель.
Мне послушные свивались
звезды в плавный кружеток.
Я свирел в свою свирель,
выполняя мира рок.

В. Хлебников

Владимир Маяковский

Право творца созидать свой мир,
соединяя несоединимое, видеть
реальность
через призму собственной души
утверждал
Владимир Маяковский в стихотворении
«А вы могли бы?»»

**Я сразу смазал карту будня,
Плеснувши краску из стакана;
Я показал на блюде студня
Косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
Прочёл я зовы новых губ.
А вы
Ноктюрн сыграть
Могли бы
На флейте водосточных труб?**

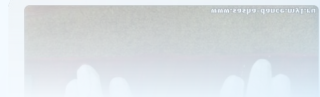
А.Н. Скрябин

С.В. Рахманинов

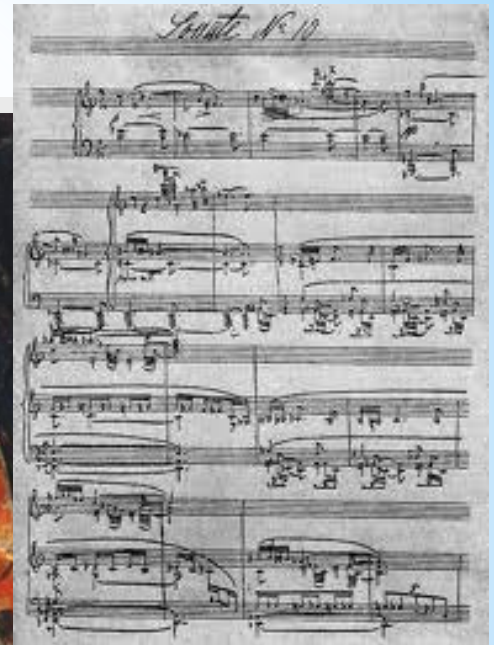

**Серебряный век
в русской музыке**

R. S. 1916

*Tutti per Luce
 2 Flauti
 2 Oboi
 2 Clarinetti
 2 Fagotti
 2 Trombe
 2 Tromboni
 1 Contrabbasso
 1 Violino I
 1 Violino II
 1 Viola
 1 Cello
 1 Basso

*Tutti per Luce
 2 Flauti
 2 Oboi
 2 Clarinetti
 2 Fagotti
 2 Trombe
 2 Tromboni
 1 Contrabbasso
 1 Violino I
 1 Violino II
 1 Viola
 1 Cello
 1 Basso

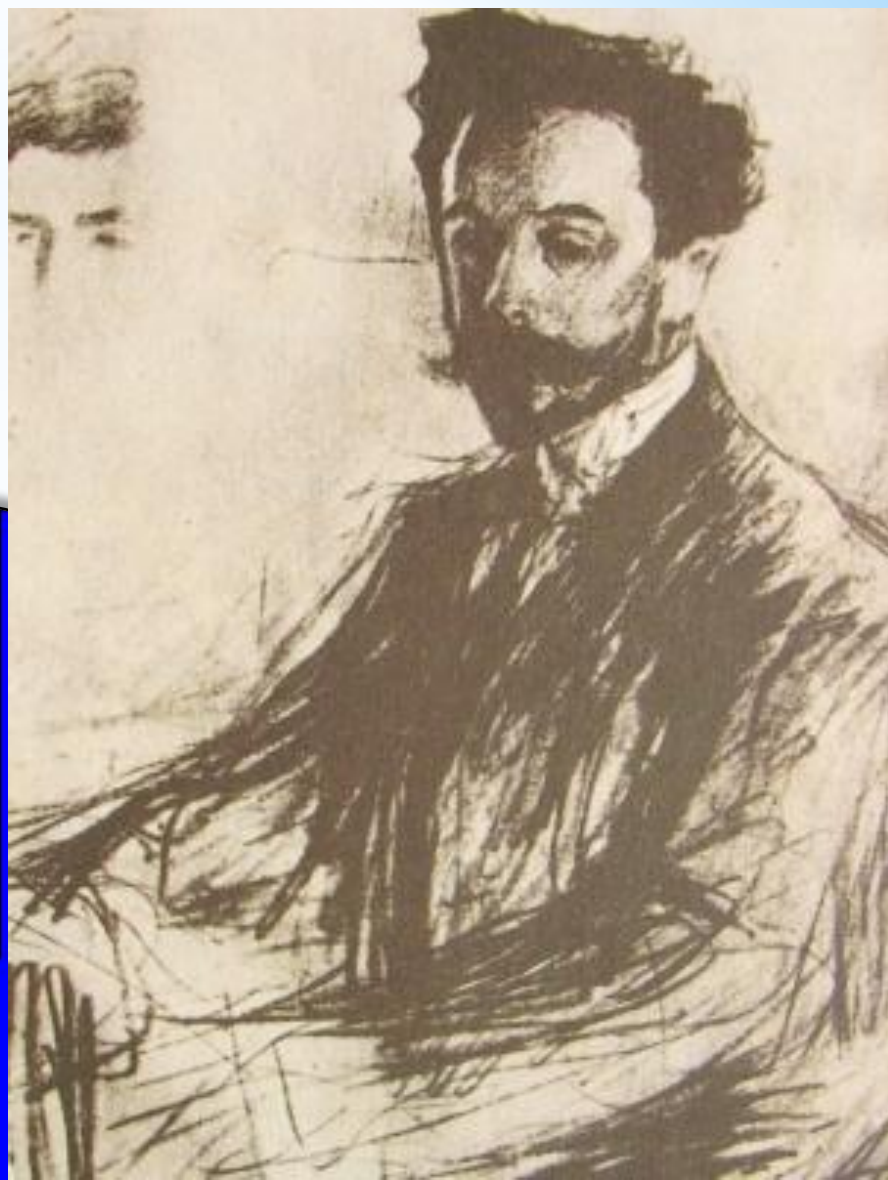
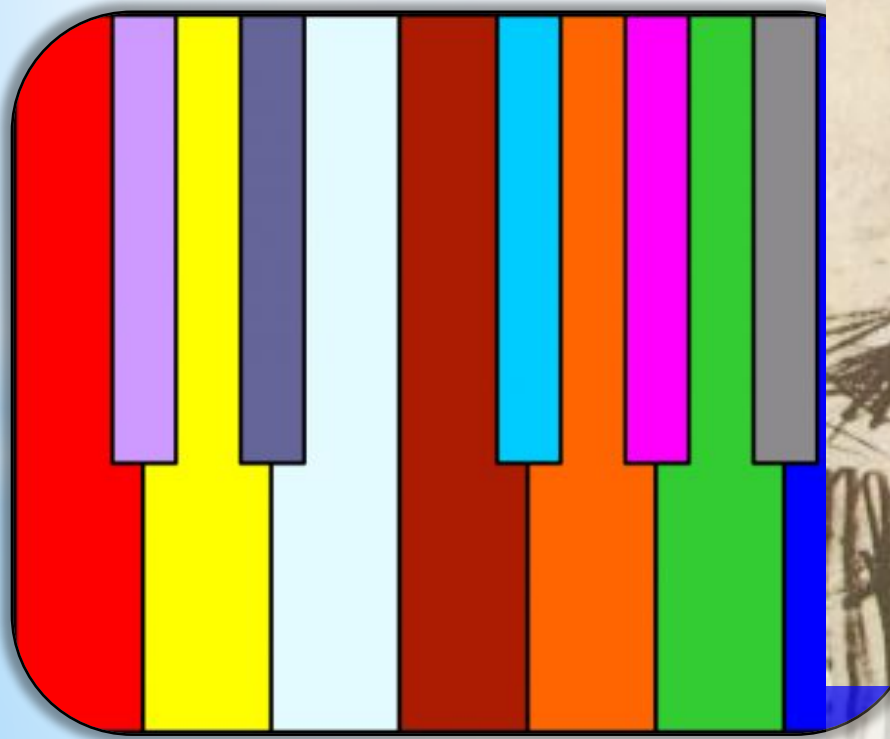
*Tutti per Luce
 2 Flauti
 2 Oboi
 2 Clarinetti
 2 Fagotti
 2 Trombe
 2 Tromboni
 1 Contrabbasso
 1 Violino I
 1 Violino II
 1 Viola
 1 Cello
 1 Basso

*Tutti per Luce
 2 Flauti
 2 Oboi
 2 Clarinetti
 2 Fagotti
 2 Trombe
 2 Tromboni
 1 Contrabbasso
 1 Violino I
 1 Violino II
 1 Viola
 1 Cello
 1 Basso

*Tutti per Luce
 2 Flauti
 2 Oboi
 2 Clarinetti
 2 Fagotti
 2 Trombe
 2 Tromboni
 1 Contrabbasso
 1 Violino I
 1 Violino II
 1 Viola
 1 Cello
 1 Basso

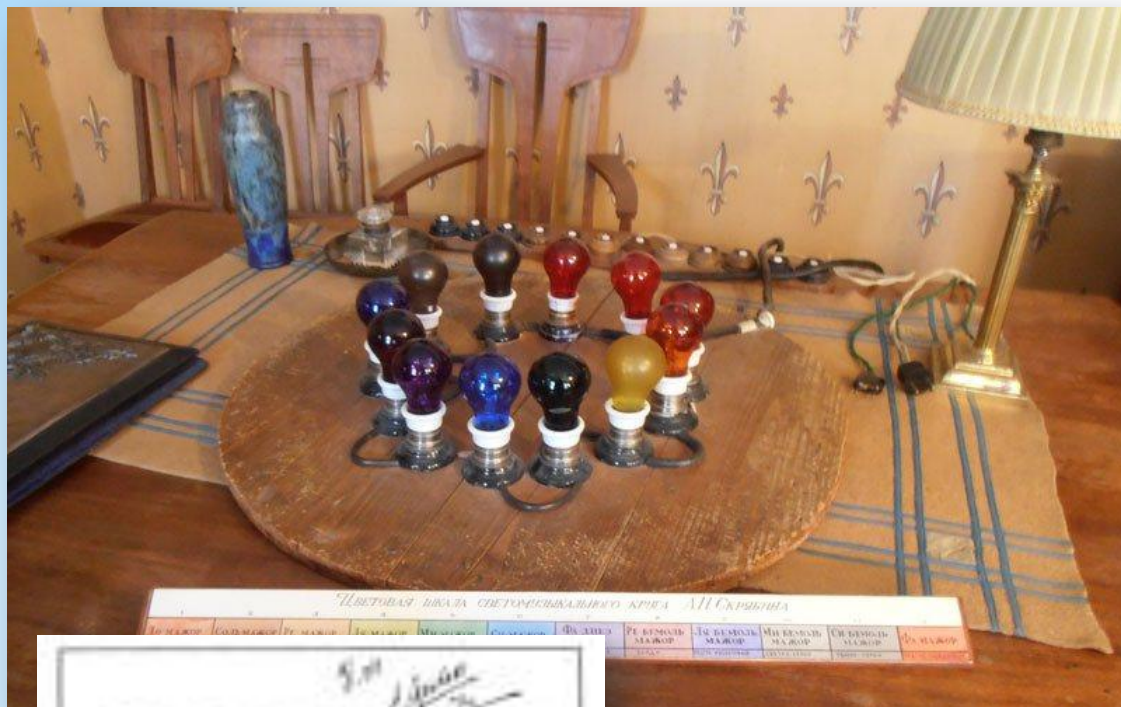

Прометей

Прометей

ento. Brumeux $\text{♩} = 60$

T.uce

Flauto piccolo

3 Flauti

3 Oboi

С.В. Рахманинов (1873-1943)

Сергей Васильевич Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в дворянской семье в усадьбе Семёново Старорусского уезда Новгородской губернии. Первые уроки игры на фортепиано дала ему мать, затем была приглашена учительница музыки А. Д. Орнатская. При её поддержке осенью 1882 года Рахманинов поступил на младшее отделение Санкт-Петербургской консерватории. Обучение в Петербургской консерватории шло плохо, так как Рахманинов часто прогуливал занятия, поэтому на семейном совете мальчика было решено перевести в Москву.

Несколько лет провел Рахманинов в известном московском частном пансионе музыкального педагога **Николая Зверева**. Здесь в возрасте 13 лет Рахманинов был представлен **Петру Ильичу Чайковскому**, который позже принял большое участие в судьбе молодого музыканта.

Золотая медаль

В 1888 году Рахманинов продолжил обучение на старшем отделении Московской консерватории в классе двоюродного брата А. И. Зилоти, а спустя год под руководством С. И. Танеева и А. С. Аренского начал заниматься композицией.

В возрасте 19 лет Рахманинов окончил консерваторию как пианист (у А. И. Зилоти) и как композитор с большой золотой медалью. Дипломной работой стала опера «Алеко» по произведению А. С. Пушкина «Цыганы», за которую Чайковский ему поставил **5 +++.**

Провал Первой симфонии

В возрасте 20 лет, из-за нехватки денег, он стал преподавателем в московском Мариинском женском училище, в 24 года — дирижёром Московской русской частной оперы Саввы Мамонтова. Рахманинов рано приобрёл известность как композитор, пианист и дирижёр. Однако его успешная карьера была прервана 15 марта 1897 года неудачной премьерой Первой симфонии (дирижёр — А. К. Глазунов), которая окончилась полным провалом.

Рахманинов в 1917 году

В 1909 году Рахманинов совершил большое концертное турне по Америке и Канаде, выступая как пианист и дирижёр. В конце 1917 года вместе с женой Натальей Александровной и дочерьми покинул Россию. 1 ноября 1918 года вместе с семьёй отплыл из Норвегии в Нью-Йорк.

В Америке

<http://www.liveinternet.ru/users/anmak/>

* На Страстном бульваре

* В Великом Новгороде

ДЯГИЛЕВ Сергей Павлович (1872-1929), русский театральный и художественный деятель. Вместе с А. Н. Бенуа создал художественное объединение «Мир искусства», соредактор одноименного журнала. Организатор выставок русского искусства, исторических русских концертов, «Русских сезонов» (с 1907) за границей. Создал труппу «Русские балеты Дягилева» (1911-1929).

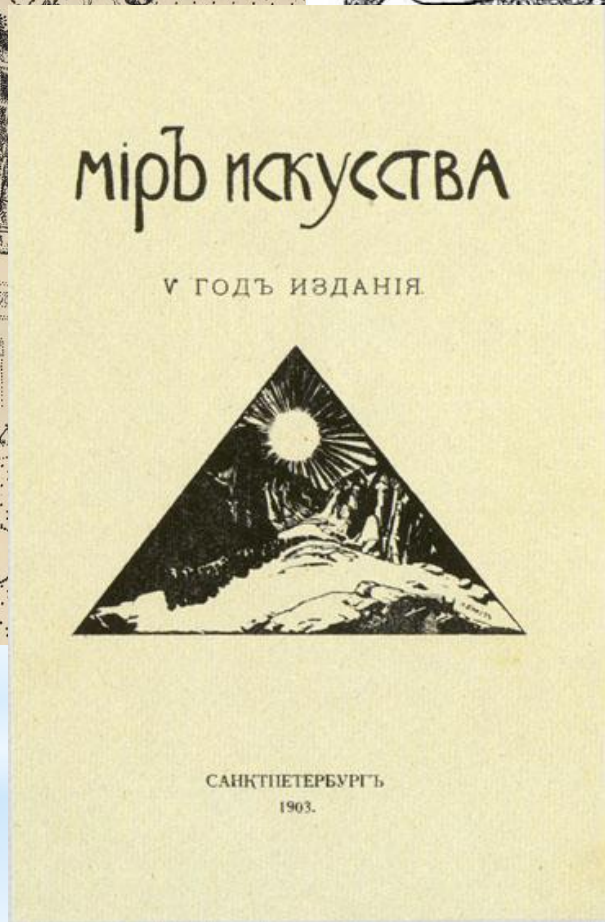

Антреприза С. Дягилева в Париже

«**МИР ИСКУССТВА**» - российское художественное объединение (1898-1924), создано в Санкт-Петербурге А. Н. Бенуа и С. П. Дягилевым . Выдвигая лозунги «чистого» искусства и «преображения» жизни искусством, представители «Мира искусства» отвергали как академизм, так и тенденциозность передвижников; опираясь на поэтику символизма, они уходили часто в мир прошлого и гротескных полусказочных образов (Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, А. П. Остроумова-Лебедева, К. А. Сомов). Издавало одноименный ежемесячный иллюстрированный литературно-художественный журнал (1898/99-1904, Санкт-Петербург).

«**МИР ИСКУССТВА**»,

Обложки журналов «Мир искусства». 1898 по 1904 гг

В 1908 Дягилев вывез в Париж русские оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, «Руслан и Людмила» М. И. Глинки, «Князь Игорь» А.П. Бородина и др. В 1909 состоялись и первые совместные оперно-балетные «Русские сезоны» в Париже. В последующие годы он стал вывозить только балет, который пользовался огромным успехом. С началом Первой мировой войны он навсегда покинул Россию, создал за границей постоянно действующую труппу «Русский балет» Сергея Дягилева, которая просуществовала до 1929.

Русские сезоны

В течение 20 лет в его антрепризе работали самые выдающиеся балетмейстеры своего времени – М. М. Фокин (для дягилевской антрепризы он создал свои лучшие балеты, покорил Париж «Половецкими плясками» в оп. «Князь Игорь»), В. Ф. Нижинский, Л. Ф. Мясин, Б. Ф. Нижинская, Дж. Баланчин, С. Лифарь. Многих воспитал сам Дягилев. Он всегда был чуток ко всему новому. К тому же, у него был «нюх» на таланты. «Удиви меня», – говорил он постановщикам, когда затевал новые проекты. Именно Дягилев привел в балет лучших художников эпохи. Его спектакли оформляли А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, Н. Н. Рерих, А. Я. Головин, Н. С. Гончарова, М. Ф. Ларионов, А. Матисс, П. Пикассо и др.

Балетмейстеры и художники

У Дягилева блистал весь цвет русского балета — А. П. Павлова, Т. П. Карсавина, О. А. Спесивцева, Нижинские, А. Д. Данилова др. В качестве композиторов он привлекал к работе известных французских мастеров К. Дебюсси, М. Равеля, Э. Сати. Дягилев открыл Европе и имена молодых русских композиторов: И. Ф. Стравинского, создавшего для дягилевской труппы партитуры «Жар-птицы», «Петрушки», «Весны священной», «Свадебки», «Аполлона Мусагета» и др., и молодого С. С. Прокофьева («Шут», «Стальной скок»).

Танцовщики и композиторы

**Игорь
Стравинский
(1882-1971)**

Фокин предлагает **А. Лядову**, чьи партитуры "Волшебного озера" и "Кикиморы" обворожили своей изысканной фантастикой, тонко разработанное либретто на сюжет "Жар-птицы". Конечно, Лядов написал бы и "Жар-птицу", если бы не неодолимая лень, донимавшая его большую часть жизни. Лядов согласился и... подвел. Времени оставалось совсем мало. Положение сложилось безвыходное. Тогда Дягилев вспомнил о Стравинском, с которым был знаком благодаря Федору Стравинскому - басу Мариинского театра, отца композитора. Риск был велик. Но в молодого Стравинского Дягилев уверовал.

25 июня 1910 года - точная дата начала мировой славы Игоря Стравинского, дата премьеры "**Жар-птицы**" на сцене парижской Гранд Опера.

И.Ф. Стравинский
(1882-1971)

**Т. Карсавина
и М. Фокин
«Жар-птица»**

В следующем году - новая премьера на Елисейских полях - "Петрушка". Этот балет Стравинский пишет на либретто Александра Бенуа. Незримо здесь присутствует и Блок с его "Балаганчиком", с Пьеро - родным братом Петрушки, с картонной невестой, напоминающей Балерину, героиню балета, в которую трагически влюблен Петрушка и из-за которой он и гибнет от удара сабли кривоногого Арапа.

Балет «Петрушка»

В 1874 году состоялась выставка группы молодых художников, противопоставивших себя официальному академическому искусству.

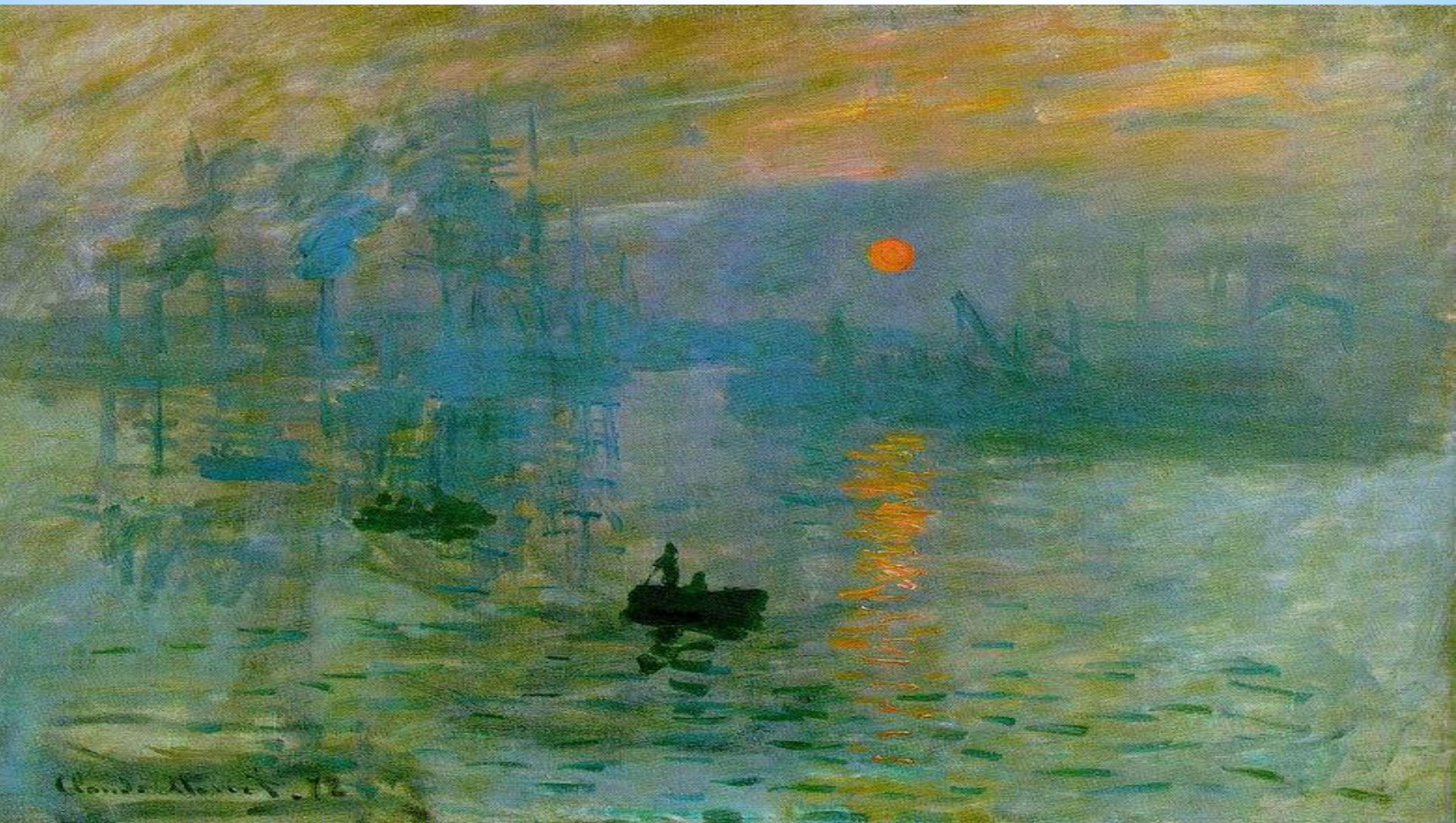
«Это была самая абсурдная пачкотня, страшная мазня, смехотворная коллекция нелепостей» - американский искусствовед.

Французский критик **ЛЕРУА** в насмешку назвал молодых живописцев «импрессионистами» по названию картины Клода Моне «Impression»

Импрессионизм в живописи

Клод Моне

Impression soleil levant 1872
Впечатление. Восходящее солнце

Клод Моне, Камиль Писсаро,
Эдуард Мане, Огюст Ренуар,
Эдгар Дега, Поль Сезанн.

*«Не создается пейзаж, лицо,
создается впечатление от
времени дня, пейзажа, лица»*

Э. Мане

Художники-импрессионисты

Слово **импрессионизм** по отношению к музыке впервые прозвучало в конце 1887 года в Отчете Непременного секретаря Академии изящных искусств о сюите молодого французского композитора Клода Дебюсси «Весна» (для женского хора с оркестром).

Закрепилось в 1901 году после исполнения «Ноктюрнов» К. Дебюсси

Импрессионизм в музыке

Родился в предместье Парижа. В 1870 году начал брать первые уроки фортепиано; занимался под руководством Антуанетты Моте де Флёрвиль, тёщи поэта Поля Верлена, называвшей себя ученицей Фредерика Шопена. В 1872 году, в возрасте десяти лет, Клод поступил в Парижскую консерваторию. В классе фортепиано он занимался у известного пианиста и педагога Альбера Мармонтеля, орган ему преподавал сам Сезар Франк.

Клод Дебюсси
(1862-1918)

В качестве домашнего пианиста и учителя музыки в семье богатой русской меценатки **Надежды Филаретовны фон Мекк** Дебюсси совершил путешествие по Швейцарии и Италии. Лето 1881 и 1882 годов Дебюсси провёл под Москвой, в её имении Плещеево.

Общение с семьёй фон Мекк и пребывание в России благотворно повлияло на развитие молодого музыканта. В её доме Дебюсси познакомился с новой русской музыкой Чайковского, Бородина, Балакирева и близких к ним композиторов.

Дебюсси и Россия

В 1884 году Дебюсси получил Большую Римскую Премию за кантату «Блудный сын». В следующем году он отправился за казённый счёт в Рим, где ему два года полагалось жить и работать на вилле Медичи наряду с другими лауреатами премии. Именно там была написана сюита «Весна», по отношению к которой был использован термин **импрессионизм**.

На вилле Медичи

«Несомненно, Дебюсси не грешит плоскими оборотами и банальностью. Наоборот, его отличает ясно выраженное стремление к поискам чего-то странного и необычного. Он обнаруживает чрезмерное чувство музыкального колорита, которое временами заставляет его забывать важность чёткости рисунка и формы. Он должен особо остерегаться расплывчатого импрессионизма, столь опасного врага правды в произведениях искусства».

Отзыв академии изящных искусств

В конце 1880-х годов Дебюсси сближается с **Эрнестом Шоссонем**, композитором-любителем, секретарём Национального Совета Музыки и просто очень богатым человеком, на помощь и поддержку которого он очень рассчитывал. Блестящий артистический салон Шоссона еженедельно посещали такие знаменитости, как композиторы **Анри Дюпарк, Габриэль Форе и Исаак Альбенис**, скрипач **Эжен Изаи**, певица **Полина Виардо**, пианист **Альфред Корто-Дени**, писатель **Иван Тургенев** и художник **Клод Моне**. Именно там Дебюсси знакомится и с поэтом-символистом **Стефаном Малларме**, и становится сначала постоянным посетителем его поэтического кружка, а затем - и близким другом.

Дебюсси и Малларме

18 сентября 1886
Париж. Газета «Фигаро»

Название, предложенное нами, - СИМВОЛИЗМ, - единственно подходящее для новой школы, только оно передает без искажений творческий дух современного искусства

Жан Мореас «Манифест символизма»

- *Человеческое восприятие мира несовершенно, поэтому изображаемая действительность ошибочна*
- *Тайны мира можно постичь лишь эмоционально и интуитивно*
- *Отражением этой «высшей истины» и одновременно способом её постижения является символ-намек*

Особое место отводилось МУЗЫКЕ -
мерило совершенства!

Так начинается стихотворение «Искусство поэзии» П. Верлена, ставшее манифестом символистов:

За музыкою только дело.

Итак, не размеряй пути.

Почти бесплотность предпочти

Всему, что слишком плоть и тело.

 «**De la musique avant
tout chose**».

Музыкальный импрессионизм гораздо ближе поэтическому символизму, нежели живописному импрессионизму.

«Первоначальная сущность музыки основана на тайне; музыка «исчерпывает себя», пытаюсь воспроизвести нечто реальное, «слишком человеческое» - К. Дебюсси

Реально не то, что происходит или переживается, а то, что ассоциативно возникает в памяти.

«Я творю свои произведения сквозь нежный туман далеких воспоминаний» - К. Дебюсси.

Дебюсси, импрессионизм и символизм

Название каждой прелюдии помещено не в начале, а в конце пьесы - в скобках, ибо композитор словно не хочет навязывать свой образный мир слушателям, а предоставляет им право самим вызвать в собственном сознании образные ассоциации с тем или иным явлением.

Прелюдия «Лунный свет»

**Цикл Прелюдий для
фортепиано (1910, 1913)**

«Послеполуденный отдых фавна» - 1894.

В 1876 году французский поэт-символист Стефан Малларме сочинил эклогу «Послеполуденный отдых фавна». Основные персонажи её - козлоногий Фавн (бог полей, лесов, пастбищ и животных), воздушные нимфы, наяды, русалки и другие мифологические существа. Сюжет эклоги статичен: фавн лениво дремлет на раскалённом песке и грезит о нимфах. Дебюсси создает шедевр импрессионистической звукописи, оркестровый этюд, полный томления и упоительной неги.

**Манифест музыкального
импрессионизма**

Экспрессионизм - фр.- интенсивное выражение, выявление чувства. Проявился в разных сферах искусства: живописи, поэзии, литературе. музыке.

В экспрессионизме отразились:

- предчувствие грядущих социальных катастроф
- неустроенность личности, заброшенной в мир тревог и сомнений
- отчужденность художника от общества, враждебного индивидууму

Экспрессионизм

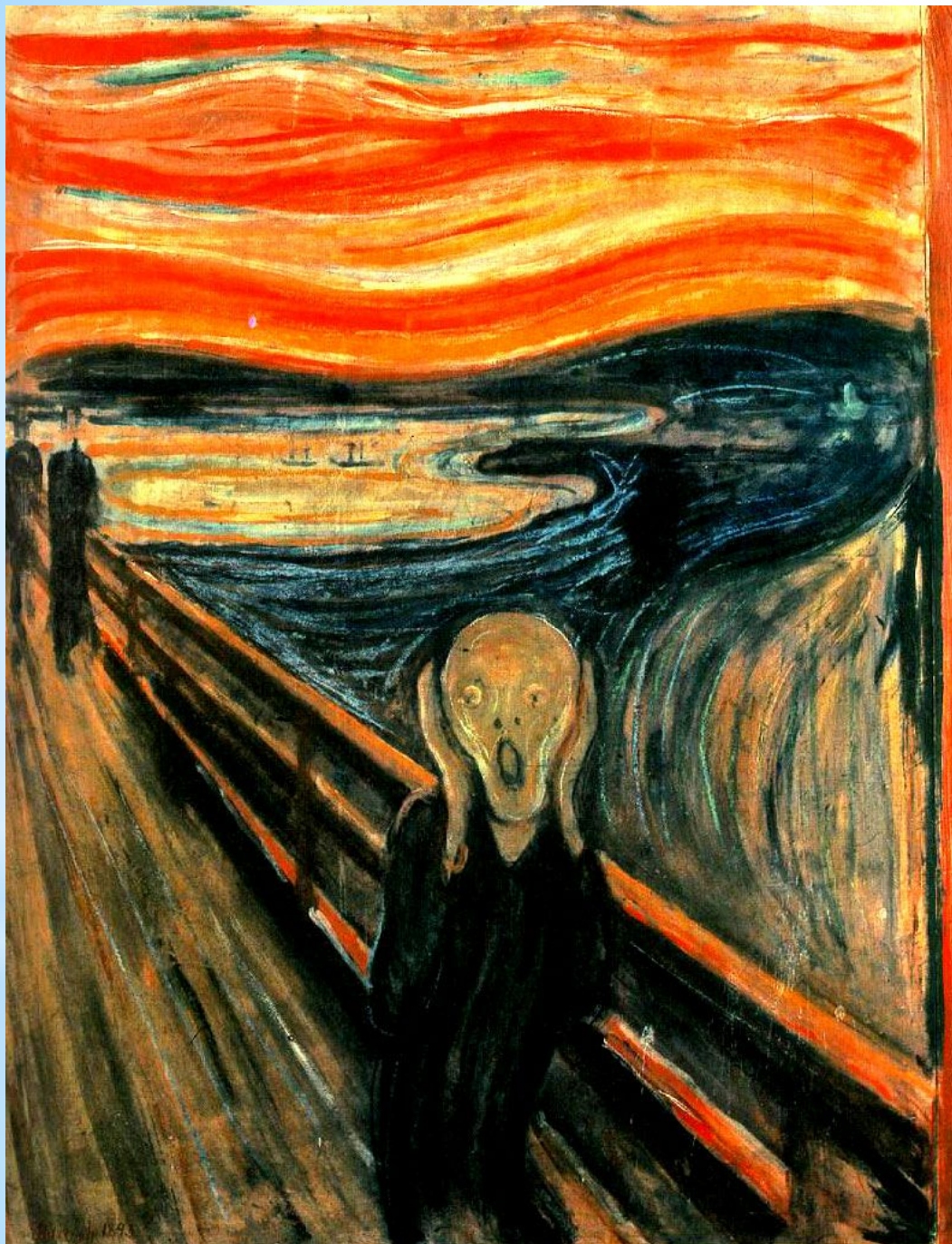
В экспрессионизме романтическая печаль становится обреченностью, депрессией; отчаяние превращается в истерию; юмор становится гротеском; основное настроение - боль!

«Никогда не было такого времени, потрясенного таким ужасом, таким смертельным страхом. Никогда мир не был так мертвенно нем. Никогда радость не была так далека и свобода так мертва. Нужда вопит, человек зовет свою душу, время становится воплем нужды. Искусство присоединяет свой вопль в темноту, оно вопит о помощи, оно зовет дух: это экспрессионизм!»

писатель Герман Бар 1916г.

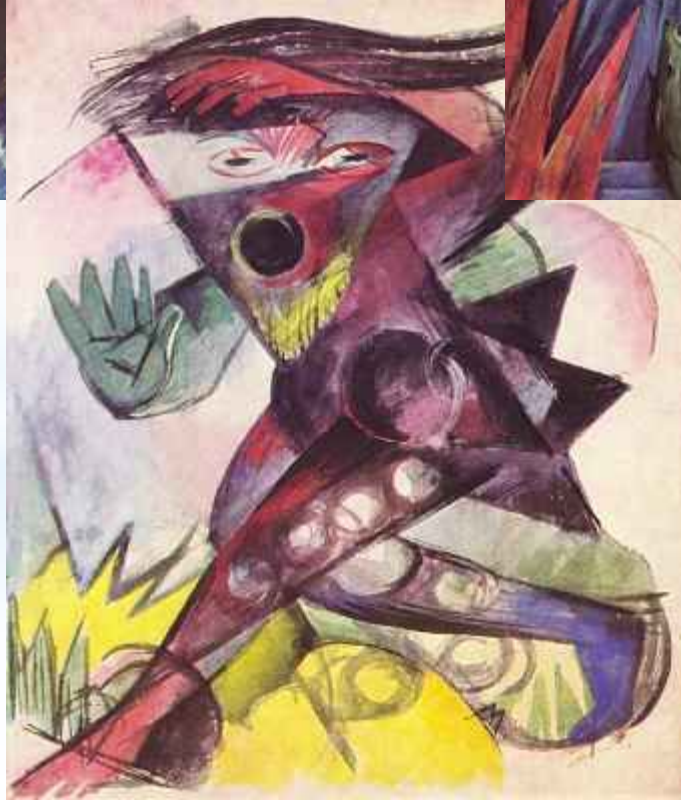
Экспрессионизм и романтизм

Эдвард
Мунк
Крик

Марк Франц

Экспрессионизм в музыке

Австрийский композитор,
музыковед, педагог, дирижер.

А. Шенберг и два его ученика -
Альбан Берг и Антон Веберн -
представители **нововенской школы.**

Арнольд Шенберг
(1874-1951)

Арнольд Шенберг «Лунный Пьеро» - цикл мелодрам для голоса и пяти инструменталистов: «Трижды семь стихотворений Альбера Жиро» (немецкий перевод Хартлебена) - **1912 год.**

Первая исполнительница - **Альбертина ЦЕМЕ** - драматическая актриса. Новый прием нотированного пения-декламации - *Sprechstimme*.

**Библия музыкального
экспрессионизма**

Герой - наследник героев романтических вокальных циклов Шуберта и Шумана - странствующий поэт, Пьеро, который проходит череду преобразований в обликах странных двойников, символизирующих многосложный путь блужданий в странном, фантастическом и страшном мире. Спутником его является Луна.

«Лунный Пьеро»

БОЛЬНАЯ ЛУНА

Смертельно бледная
луна,
Там, в этой черной
вышине,
Твой взгляд тревожит
душу мне
Словно неведомый напев.
Задушена своей тоской,
Ты в смерть уходишь от
любви,
Смертельно бледная
луна,
Там, в этой черной
вышине.

....

НОЧЬ

Тень гигантских черных
крыльев
Убивает солнца блеск.
Заколдован, затенен,
Дремлет горизонт в
молчаньи.
Запах темных испарений
Душит лет прошедших
память.
Тень гигантских черных
крыльев
Убивает солнца блеск.

ОТСЕЧЕНИЕ ГОЛОВЫ

Клинок - разящий серп
луны
Турецкой саблей с неба
блещет,
Огромен, бел - как
призрак он,
Грозящий в скорбной
тьме.

СЕРЕНАДА

Скрип и стон: смычком
громادным
На альте Пьеро
скрежещет,
Словно аист одноногий,
Щиплет хмуро
пиццикато.

Дадаизм (от франц. *dada* - конек, детская деревянная лошадка) - литературно-художественное движение, получившее развитие во многих странах Европы, а также в США. Дадаизм возник как протест творческой молодежи против мировой войны и культуры, приведшей к ней. Его концепция не содержала позитивных идеалов и была пронизана пессимизмом. Принципами дадаизма стали разрыв с традициями мировой культуры и отрицание всяческих ценностей; представление о мире как о хаосе безумия, которому противопоставляется безумие творческое; алогичность мышления, выведение искусства за грань серьезного, придание ему оттенков веселья и смеха.

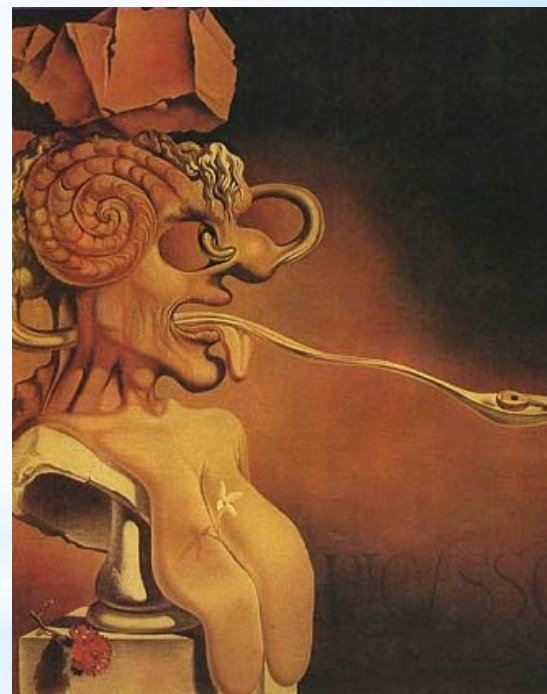
Тристан Тцара (Швейцария) придумал название новому объединению и написал «Манифест Дада».

Дадаизм (1916 - 1920)

Здесь читатель начинает кричать,
Начинает кричать, начинает кричать; в крике
появляются флейты, расцветивающиеся кораллами.
Читатель хочет умереть, может быть, танцевать,
а начинает кричать,
Он — замызганный худосочный идиот, он не понимает
Моих стихов и кричит.
Он крив.
В душе его зигзаги и много rrrrrr
Нбаз, баз, глянь на подводную тиару, расстилающуюся
золотыми водорослями.
Оозондрак трак
Нфунда нбабаба пфунда тата нбабаба

Т. Тцара

Сюрреализм (фр. *surréalisme* — сверхреализм) — направление в искусстве, сформировавшееся к началу 1920-х во Франции. Отличается использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний форм.

Сюрреализм

“Чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить – или устно, или письменно, или любым другим способом – реальное функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений”.

**Анри Бретон
(1896-1966)**

Воскресенье

Ткет самолет телефонные провода
но ручей напевает как в давние
времена

Кучера потягивают оранжевый аперитив
но глаза машинистов белым-белы
а дама гуляя в лесу обронила улыбку

Филипп Супо

Урбани́зм (лат. urbanus — городской) — направление, возникшее в начале XX века, представители которого утверждали идею главенствующей и безусловно позитивной роли городов в современной цивилизации.

«**Шестерка**» - дружеское объединение молодых французских композиторов, провозгласивших идеалы нового искусства - А. Онеггер,, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Ж. Тайефер, Ж. Орик, Л. Дюрей.

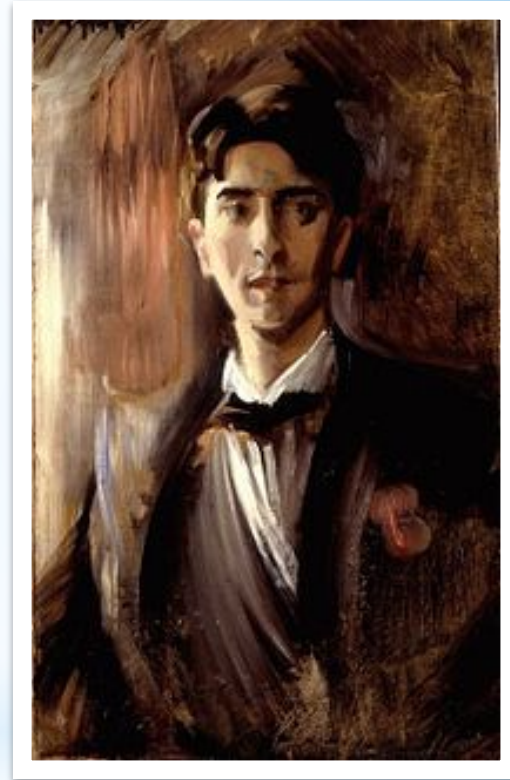
«**Шестерка**»
Урбанизм

Статья Анри Колле называлась «Русская пятёрка, французская шестёрка и господин Сати» (фр. *Les cinq russes, les six français et M. Satie*).

В 1918 году **Жан Кокто**, близко связанный со многими французскими музыкантами, выступил с книгой "Петух и Арлекин", ставшей, по выражению одного из исследователей, "своего рода эстетической библией новейших течений модернизма, противопоставлявшего себя расплывчатости импрессионистского и символистского искусства". Кокто писал: **"Хватит облаков, волн, аквариумов, наяд, ночных ароматов. Нам нужна музыка земная, музыка повседневности. Мы хотим музыки острой и решительной... "**

**Жан Кокто - литератор, критик,
либреттист (1892-1964)**

Элен Журдан-Моранж писала: "В памяти возникают небольшие, но дерзновенные для того времени концерты (речь идет о периоде между 1918 и 1930 годами.), которые проводились по инициативе Феликса Дельгранжа в мрачном ателье на улице Юген на Монпарнасе. Мы исполняли там только что появившиеся произведения: струнный квартет Луи Дюрея, сонаты Мийо и Пуленка, квартет Тайефер, трио Орика, сонату Онеггера и др.

«**Девиз молодых композиторов - создавать "Музыку повседневности". Музыка города, цирка, кабаре и кафе.**

Цикл Д. Мийо на тексты каталога с выставки сельскохозяйственных машин.

Музыка повседневности

Направление в академической музыке XX века, представители которого стремились к возрождению стилистических черт музыки раннеклассического и доклассического периода. Наибольшего развития достигло в 1920-х — 1930-х годах.

Неоклассицизм

**«Царь Эдип» - опера-оратория
И. Стравинского (1927)**

Токио, 1993 год
постановка Джулии Теймор