

Поиск средств новой музыкальной выразительности в деятельности Ивана Александровича Вышнеградского

Научный руководитель – Борисова Людмила Николаевна

Кэ Мэйли

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,
Кафедра музыкального искусства, Москва, Россия

E-mail: 18070366209@163.com

Рубеж 19 - 20 столетий стал временем существенных перемен в области музыкального искусства. Это привело к трансформации всех основных сторон композиторского творчества - от обращения к новым стилистическим направлениям и жанровым формам до изобретения новых принципов и способов организации музыкальной ткани.

Система тональной гармонии, которая властвовала западной музыкой на протяжении сотен лет, постепенно утратила свое лидирующее значение. Это было зафиксировано. В частности, в фундаментальном труде музыковеда Эрнста Курта (Австрия, Швейцария) «Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера» (1920 г.). Существенное обновление средств музыкальной выразительности, сопряженное с изменением способов организации звукового материала потребовало теоретического осмысления и объяснения. Начавшись в эпоху музыкального романтизма (Роберт Шуман), параллельная творческая и научно - просветительская деятельность с новой силой продолжилась в первой половине 20 столетия. Таковыми явились, к примеру, труды Арнольда Шенберга («Учение о гармонии», «Основы музыкальной композиции»), ставшие на долгое время настольными книгами творцов музыки. Иное направление художественного поиска зафиксировано в работах русско - французского композитора Ивана Вышнеградского, и в частности, в его труде «Руководство по четвертитоновой гармонии».

С начала 20 века появились различные новые средства музыкального выразительности, такие как: серийное письмо, додекафония, сонористика, микрохроматика др.

Микрохроматика - это род интервальной системы (по Ю.Н.Холопову), меньше полутона, содержащий микроинтервалы - четвертитон, трететон, шестинатон, двенадцатитон и их производные интервалы[1,с.134]. Начиная с 1920-х годов, мексиканский композитор Хулиан Каррильо (1875-1965 г), американский композитор Чарльз Айвз (1874-1954 г), чешский композитор Алоис Хаба (1893-1973 г), российско-американский композитор А.В. Лурье (1892-1966 г) и И.А.Вышнеградский предпринимали усилия к объединению средств микрохроматики (в основном четвертитонной) в качестве звукового материала - с додекафонией (принципом его организации). А одним из первых композиторов микрохроматику систематически внедрял И. А. Вышнеградский (1883-1987 г).

И.А.Вышнеградский в своем труде «Руководство по четвертитоновой гармонии» (1932г) изложил концепцию тональной системы четвертитона и обосновал гармонию четвертитоновой микрохроматической системы.

Микрохроматика в творчестве Вышнеградского является своего рода стержнем, объединяющим его эстетико-теоретические воззрения и композиторскую практику. В труде «Руководство по четвертитоновой гармонии» и в других теоретических работах автора часто используется термин "континуум". Это исходит от того, что композитор пытается понять микрохроматику с точки зрения звуковысотной системы и уже познает возможность ее существования в рамках известных форм. Идея "континуума" Вышнеградского

стала одним из проявлений сближения музыки и философии - одной из ярких примет творчества первой половины 20 века. Наталья Анатольевна Гуренко, изучая деятельность И. Вышнеградского, пишет: «Идея "континуума" И. Вышнеградского перекликается с концепцией "чистой длительности" (конкретного времени, составляющего подлинную сущность человеческого сознания) Анри Луи Бергсона, о которой композитор знал по работе философа "Восприятие изменчивости". Идею "континуума" он распространял на звуковысотную (микрохроматика) и ритмическую организацию (ритмическая микрохроматика) своих сочинений »[2,с. 86].

В 1916 году в первом зрелом произведении композитора «День бытия», и в 1918 году в первой официальной практике в области четвертитона «Четыре фрагмента» - достижение "континуума" Вышнеградский связывал с пробуждением "космического сознания", с тем, которое он испытал дважды. После того было решено расширить хроматический звукоряд, разделив его на микроинтервалы, тем самым расширив звуковое пространство и создав бесконечную плотность.

В 1930 году Вышнеградский предложил идею «циклической гармонии». В 1932 году композитор написал четвертитоновую фортепианную миниатюру «Прелюдия и фуга» (Op.21) по этой системе, в 1934 году - сочинил цикл фортепианных миниатюр «24 прелюдии для двух фортепиано, настроенных в 1/4 тона» (Op.22). Экспериментируя со звуковысотностью, композитор выявил три формы организации материала - квартовую гармонию, диатонизированную хроматику и циклическую гармонию; он провозгласил консонантность секунд, септим и диссонантность терций и секст. В дальнейшем принципы циклической (неоктавной) гармонии нашли отражение в фортепианных миниатюрах 1950-х годов, как некое «расщепление» атональности и тональности («Этюд на тему магического квадрата» ор. 40).

В 1943 году Вышнеградский предложил идею «цветового ультрахроматизма». Композитор разработал «цветовую шкалу» из шести основных тонов: 1/2 тона (красный), 1/12 (оранжевый), 1/6 (жёлтый), 1/4 (зелёный), 1/3 (синий), 5/12 (фиолетовый) [2,с.87]. Препятствием к осуществлению новаторских планов композитора стало отсутствие соответствующего им инструментария. Сложное устройство инструмента требовало, по мнению И. Вышнеградского, дополнительных средств, к которым он относил отображение цветовой гаммы. Кроме того, технические возможности современного рояля (пианино) исключают исполнение четвертитоновой музыки. В дальнейшем, в парижский период жизни И. Вышнеградский «пришел к идее трех клавиатур с разницей в настройке по отношению к нижней клавиатуре в 1/3 (средняя) и 2/3 тона (верхняя), а впоследствии — к осуществлению проекта двухмануального инструмента, верхняя клавиатура которого настроена на 1/4 тона выше нижней» [3, С. 234].

Несмотря на трудности практического освоения, теория Вышнеградского внесла важный вклад в развитие техники композиции 20 века и оказала огромное влияние на композиторов «музыкального авангарда» нового поколения.

Источники и литература

- 1) Дьячкова Л., «Гармония в музыке 20 века», 2003, РАМ имени Гнесиных. Луо Майшо Перевёл-Пекини:издательство высшего образования, 2017. — 312 С.
- 2) Гуренко.Н.А., Микрохроматика И.Вышнеградского:история ,теория, практика освоения. Екатеринбург, 2010г.
- 3) Иван Вышнеградский: Пирамида жизни: Дневник, статьи, письма, воспоминания //Русское музыкальное зарубежье в материалах и документах. Кн. 2 / сост. и ред. А. Бретаницкая, публ. Е. Польшаевой. М., 2001.— 320 С.