

RAR
УДК 7.01
ББК 85
DOI 10.34685/ИИ.2025.49.2.009

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АВАНГАРДНОЙ МУЗЫКИ

Ван Ювэй,

Кандидат искусствоведения, доцент
университета Лишуй КНР,
факультета искусств МГУ им. М.В. Ломоносова,
ул. Б. Никитская, д. 3, Москва Российская Федерация, 125009,
wangyouwei0505@qq.com

Аннотация

В статье анализируется эстетическое значение авангардной музыки. Формирование новой парадигмы музыкальной культуры началось во второй половине XIX века с постромантических и модернистских инноваций композиторов. Авангард предложил революционные принципы организации звуковой среды, определившие новую музыкальную эстетику. Важной характеристикой авангардной музыки является отступление от традиционного понимания мелодии, неспособной выразить внутренние переживания композитора-авангардиста.

Ключевые слова

Искусство, авангард, авангардная музыка, музыкальная эстетика, художественная практика.

Эстетика музыки включает философские размышления о природе, происхождении, цели, силе, ценности, значении, создании, исполнении и восприятии музыки¹. Часть из этих проблем является общей для всей эстетики, поставленной в музыкальном контексте, другая — специфична для музыки и не имеет параллелей в других искусствах. Эволюция музыкального искусства и музыкальной эстетики побуждает к концептуальным обобщениям, связанным с соотношением сущностных, транзитных и кризисных явлений в теории и художественной практике. На современное эстетическое сознание значительное воздействие оказывают новые идеи, необычные формы и средства художественной выразительности,

что требует перманентного переосмысления музыкальной эстетики в стремительно изменяющейся социокультурной ситуации.

Формирование новой парадигмы музыкальной культуры началось во второй половине XIX века с постромантических и модернистских инноваций композиторов². К началу XX века был сформирован новый творческий контекст, который определил основные параметры развития европейской культуры. Тогда музыканты разных стран стремились к трансцендентному, идя собственным путём и потому добываясь неожиданных, часто уникальных в обозримом эстетическом

1 Кутчер А.Е. Музыкальная эстетика - философия музыки: Генезис и актуальная современность музыковедения // Вестник магистратуры. 2022. № 12-5 (135). С. 63-65.

2 Берсан Ю.Л. Предпосылки формирования новой музыкальной парадигмы начала XX века // Современная музыка: новационные техники или традиция?: материалы круглого стола, 27 февр. 2020 г. Луганск : Изд-во ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М. Магусовского», 2020. С. 5-7.

опыте художественных результатов. В музыке это нашло выражение в новом гармоническом языке, фактуре, ритме, инструментовке и новом типе музыкального мышления, лежавшем за созданием качественно новых форм музыкального выражения. Авангард предложил революционные принципы организации звуковой среды, определившие новую музыкальную эстетику.

Целью работы является изучение эстетического значения авангардной музыки. Для её достижения был проведён анализ и синтез материалов по теории музыки и искусствоведению, применён системно-структурный подход к рассмотрению ключевых аспектов проблемы исследования.

Авангардным искусством считаются новаторские подходы к искусству, появившиеся на рубеже XIX–XX веков.³ Оно раздвигает границы идей и творчества и описывает искусство, которое является радикальным или отражает оригинальность видения. Авангардное искусство характеризуется выходом за пределы своего времени и привычного эстетического восприятия, экспериментами и инновациями. Оно исследует художественные приёмы и материалы, которые ранее никогда не использовались. Переходя от рациональности к неестественному, авангардисты разрушали традиционные схемы, создавая качественно новое искусство.

Особенностью музыкального авангарда, сменившего переполненные чувствами романтизм и экспрессионизм, стал перенос внимания композиторов из области психологизма, эмоций и сильных чувств в концептуально-интеллектуальную область⁴. В основе многих авангардистских произведений 1950–1960-х годов лежат изысканность стиля, эмоциональная отстранённость, стремление к ясности и практически математическая выверенность конструкции. Композиторы, радикально перестраивая своё мышление, стремились создать точный и индивидуальный звуковой мир. Повышенный композиторский интерес к технологиям, звуку и трансформации музыкального

мышления указывает на элитарность авангардного стиля и отрицание традиционных смыслов художественно-эстетического пространства.

Авангардисты считали, что музыка должна быть полностью отгорожена от социальных задач, создаваться только ради искусства⁵. К наиболее крупным течениям музыкального авангарда, соответствующим этому требованию, относятся следующие:

1. Конкретная музыка. Предполагает создание звуковых композиций путём записи различных природных или искусственных звучаний, которые потом смешиваются и монтируются.

2. Алеаторика. Провозглашает принцип случайности как формирующее начало в процессе искусства и творчества. Представители этого направления используют разнообразные методы для внесения в музыку элемента случайности, например, выстраивают музыкальную композицию с помощью жребия.

3. Пуантилизм. Выражается в изложении музыкальной мысли не в виде мелодий, а при помощи окружённых паузами отрывистых звуков и коротких мотивов, с которыми могут сливаться разнотембровые звуки-точки ударных и другие шумовые эффекты.

4. Эмбиент. Эмбиентная музыка стремилась персонализировать инструментальные эмоции ранней фоновой музыки, опираясь при этом на художественную линию, позиционирующую себя против экологического авангарда 1960-х годов⁶. В отличие от фоновой музыки, стремящейся утилитарно влиять на эмоциональное состояние слушателей, эмбиентная музыка ставит перед собой задачу по созданию настроений задумчивого спокойствия с намёком на глубокие внутренние тайны. Эмбиент усиливает акустические и атмосферные особенности окружающей среды, создавая пространство для размышлений.

Важной характеристикой авангардной музыки является отступление от традиционного понимания мелодии — музыкальной формы, состоящей из музыкальных нот разной высоты, упорядоченных во времени, и содержащей вари-

3 AVANT GARDE (2021). ArtBuzz. Available at: <https://www.artbuzz.in/blogs/art-term/avant-garde> (accessed 04.06.2024).

4 Батагова Т.Э. О некоторых эстетических аспектах исполнения отечественной вокальной музыки Авангарда-II // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2018. № 3 (83). С. 97-105.

5 Культурология: учебник для вузов / С.Н. Иконникова [и др.]; под ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2024. 495 с.

6 Roquet P. Ambient Media. Japanese Atmospheres of Self. London: Manchester University Press, 2016. 290 p.

ции высоты тона, ритма и интенсивности⁷. Исторически европейская музыка классического и романтического периодов, обладающая плавными и ясными мелодиями, гармоничными системами и полным каркасом строя песни, давала слушателю естественное и приятное для слуха звучание, соответствующее внутренним эстетическим ожиданиям. Однако мелодии классического периода не могли обеспечить достижение цели композитора-авангардиста выразить внутреннее переживание, напряжение, тревогу, противоречивую борьбу и сбивающие с толку эмоции.

В условиях эскалации социальных волнений и конфликтов в европейских обществах XX века усилились психосоциальные напряжённость и дискомфорт, что в совокупности с увеличением темпов общественного развития привело к развитию психологической потребности композитора в новаторстве. Развитие же индивидуализма вывело самосознание композитора на небывалый уровень, что выразилось в расширении пространства выражения и более разнообразных эстетических поисках.

Хотя идея авангарда предполагает стремление открыть новые горизонты, почти во всех случаях это не отражало самостоятельный интерес к новизне, а подкреплялось желанием дать более чёткое представление о «реальности»⁸. Идея авангарда традиционно имеет две интерпретации. С одной стороны, оно рассматривается в неразрывной взаимосвязи с радикальной социальной или политической программой, поэтому трансгрессивное искусство становится средством трансгрессивной социальной и политической деятельности. С другой стороны, авангардное искусство является областью чистого стилистического эксперимента, не скованного какими-либо социальными проблемами. Рождение авангарда было также рождением идеи «антиискусства»: искусство намеренно приносило свою ценность, ниспровергало или высмеивало ранее существовавшие представления о художественной ценности.

В авангардной музыке это привело к расширению концепции звука и процедур его произ-

водства⁹. В результате в настоящее время создание музыки как классического, так и неакадемического происхождения связано не только с элементами мелодии и гармонии и их временной артикуляцией, но и с новыми факторами, относящимися к более широкой акустической среде. Появление усовершенствованных форм нотной записи и неортодоксальных техник игры, включение в звуковое полотно театральных постановок, видео, освещения, пространства и хореографии превратило современную музыку в гибридную форму искусства.

Для музыкантов-авангардистов целью являлось не абстрактное отрицание искусства и не романтическое примирение с жизнью, а постоянное испытание условностей того и другого¹⁰. Авангардная практика в своих лучших проявлениях противоречива и подвижна. Поскольку значение авангарда заключается в его концепциях, концептуальная составляющая произведения ставится в приоритет над всем остальным. В результате оценка музыки переходит в нематериальную сферу идеи, что отводит слушанию и всей сенсорной способности второстепенную роль. На передний план выдвигается церебральный аспект музыки, поскольку публике приходится использовать мыслительный процесс для установления внутреннего послания — сущности, содержания и значения исполняемого произведения.

Авангард идентифицирует музыкантов, композиторов и мыслителей-интеллектуалов, чьи формы выражения выходят за рамки условностей и рассматриваются как радикальные или расширяющие границы¹¹. Для поколения музыкантов и композиторов, бросивших вызов традиционным практикам исполнения в 1960-х и 1970-х годов, авангард был не просто ярлыком, а вызовом культурной инфраструктуре и сопротивлением

7 Hou J., Rattanachaiwong N., Liu L. Musical Aesthetics Reflections in solfeggio Education. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 2023, vol. 21, 11 p.

8 Summary of Avant-Garde Art. The art story foundation. Available at: <https://www.theartstory.org/definition/avant-garde/> (accessed 04.06.2024).

9 Graugaard I. The elusive avant-garde (2020). ENTERTAINMENT. Available at: <https://www.meer.com/en/62904-the-elusive-avant-garde> (accessed 04.06.2024).

10 Singsen D. The Historical Avant-Garde from 1830 to 1939: l'art pour l'art, blague, and Gesamtkunstwerk. *Modernism/modernity Print Plus*, 2020, vol. 5, c. 2. DOI: 10.26597/mod.0154

11 Kernodle T.L. Beyond the Chord, the Club, and the Critics: A Historical and Musicological Perspective of the Jazz Avant-Garde. *Creative Black Music at the Walker*, 2020, vol. IV. Available at: <https://walkerart.org/collections/publications/jazz/creative-black-music-introduction> (accessed 04.06.2024).

системной эксплуатации, которая пыталась контролировать их творческое самовыражение.

В XX веке получили развитие методы музыкальных исследований, которые пытались философски демистифицировать «природу» музыки: её существо, смысл и ценность¹². Аналитическая эстетика в англо-американской философии шла по стопам формалистической эстетики XIX века, утверждавшей примат музыкальной автономии и концепции произведения, и стремилась теоретически характеризовать музыкальные произведения. Типичные вопросы, которые волновали эстетиков-аналитиков, включали природу музыки, местонахождение и характер музыкального значения, природу отношений между музыкой и эмоциями, а также существо произведения. Подобные вопросы привели к появлению философских теорий, пытающихся объяснить природу, значение и ценность произведений искусства. Но в попытках дать окончательную характеристику произведений искусства были подняты вопросы о том, почему искусство считается значимым. Пытаясь объяснить «природу» эстетического опыта или «природу» искусства как такового, эстетики-аналитики упускали суть специфического эстетического опыта — конкретных и особых переживаний, возникающих при занятиях художественной практикой.

Таким образом, в настоящее время музыкальная эстетика является самостоятельным направлением философии искусства, а музыкальное произведение считается полностью самодостаточным миром, наделённым художественно-эстетическим духом и выполняющим собственно эстетические функции. Определяющей чертой современной музыкально-эстетической рефлексии является направленность на широкие культурологические обоснования, выходящие за рамки традиционных методов теории музыки и искусствоведения. Музыканты-авангардисты, обладающие новым эстетическим вкусом и широтой творческих интересов, способствовали раскрытию полноты интерпретационных возможностей и новых перспектив музыкального восприятия, а их произведения оказали существенное влияние на процесс обновления и актуализации пространства эстетических ценностей.

Список литературы

1. Берсан Ю.Л. Предпосылки формирования новой музыкальной парадигмы начала XX века // Современная музыка: новационные техники или традиция?: материалы круглого стола, 27 февр. 2020 г. Луганск : Изд-во ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М. Матусовского», 2020. С. 5–7.
2. Батагова Т.Э. О некоторых эстетических аспектах исполнения отечественной вокальной музыки Авангарда-II // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2018. № 3 (83). С. 97–105.
3. Кутчер А.Е. Музыкальная эстетика — философия музыки: Генезис и актуальная современность музыковедения // Вестник магистратуры. 2022. № 12–5 (135). С. 63–65.
4. Культурология: учебник для вузов / С.Н. Иконникова [и др.]; под ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2024. 495 с.
5. AVANT GARDE (2021). ArtBuzz. Available at: <https://www.artbuzz.in/blogs/art-term/avant-garde> (accessed 04.06.2024).
6. Graugaard I. The elusive avant-garde (2020). ENTERTAINMENT. Available at: <https://www.meer.com/en/62904-the-elusive-avant-garde> (accessed 04.06.2024).
7. Hou J., Rattanachaiwong N., Liu L. Musical Aesthetics Reflections in solfeggio Education. Journal of Education, Humanities and Social Sciences, 2023, vol. 21, 11 p.
8. Kernodle T.L. Beyond the Chord, the Club, and the Critics: A Historical and Musicological Perspective of the Jazz Avant-Garde. Creative Black Music at the Walker, 2020, vol. IV. Available at: <https://walkerart.org/collections/publications/jazz/creative-black-music-introduction> (accessed 04.06.2024).
9. Lewis J. Reification and the Aesthetics of Music. New York: Taylor & Francis Group, 2016. 67 p.
10. Roquet P. Ambient Media. Japanese Atmospheres of Self. London: Manchester University Press, 2016. 290 p.
11. Summary of Avant-Garde Art. The art story foundation. Available at: <https://www.theartstory.org/definition/avant-garde/> (accessed 04.06.2024).
12. Singen D. The Historical Avant-Garde from 1830 to 1939: l'art pour l'art, blague, and Gesamtkunstwerk. Modernism/modernity Print Plus, 2020, vol. 5, с. 2. DOI: 10.26597/mod.0154.

12 Lewis J. Reification and the Aesthetics of Music. New York: Taylor & Francis Group, 2016. 67 p.

THE AESTHETIC SIGNIFICANCE OF AVANT-GARDE MUSIC

Wang Youwei,

Candidate of Art History, Associate Professor,
Lishui University of China,
Faculty of Arts, Lomonosov Moscow
State University, 3 B. Nikitskaya St.,
Moscow, 125009, Russian Federation,
wangyouwei0505@qq.com

Abstract

The article analyzes the aesthetic significance of avant-garde music. The formation of a new paradigm of musical culture began in the second half of the 19th century with post-romantic and modernist innovations of composers. The avant-garde proposed revolutionary principles for organizing the sound environment, which determined a new musical aesthetics. An important characteristic of avant-garde music is a departure from the traditional understanding of melody, which is unable to express the inner experiences of the avant-garde composer.

Keywords

Art, avant-garde, avant-garde music, musical aesthetics, artistic practice.