

Americký modernismus první poloviny 20. století

Dějiny hudby 20. století

Problém americké „národní“ hudby

- „bostonská“ či „druhá novoanglická škola“:
 - John Knowles Paine (1839-1906)
 - George Chadwick (1854-1931)
 - Horatio Parker (1863-1919)
 - Edward MacDowell (1861-1908).
 - Působení A. Dvořáka, žák Arthur Farwell (1872-1951) jako organizátor a vydavatel.

Charles Ives

- Narodil se v Danbury, Connecticut, 20.10.1874, zemřel v New Yorku 19.5.1954.
- Na Yalské univerzitě studoval hudbu u Horatio Parkera (1894-98).
- Nehudební profese v pojišťovnictví

Ives o své profesi

- „The fabric of existence weaves itself whole. You can not set art off in the corner and hope for it to have vitality, reality and substance. There can be nothing “exclusive” about a substantial art. It comes directly out of the heart of experience of life and thinking about life and living life. My work in music helped my business and my work in business helped my music.“

Recepce díla

- Izolace skladatele.
- Dílo bylo až do roku 1939 prakticky neznámé s výjimkou *klavírní sonáty č. 2 „Concord, Mass., 1840-1860*, kterou Ives vydal roku 1919 vlastním nákladem, a sbírky 114 písní, vydané stejným způsobem v roce 1922.
- Teprve provedení skladeb *Three Places in New England* v roce 1930 a *Concord Sonata* v roce 1939 přivedlo Ivesovu hudbu do povědomí zasvěcených avantgardních kruhů hudebního publika.

Charakteristiky stylu:

- strukturální povaha disonancí v Ivesově hudbě (emancipace disonance) („*Beauty in music is too often confused with something that lets the ears lie back in an easy chair.*“).
- polytonalita
- emancipace zvukové barvy
- polyrytmie
- „montáž izolovaných prvků v hudbě“
nesynchronní proudy či pásma

Poetika

- Hudba podle Ivese vyjadřuje duchovní a etické kvality.
- V *Essays Before A Sonata* napsal: „My God! What has sound got to do with music!“
- Za kvalitu umění považoval „substance“.
- Podle něj Wagner či Debussy příliš zdůrazňovali techniku, formu a slyšitelnou, smyslovou kvalitu. *„Debussy’s content would have been worthier his manner if he had hoed corn or sold newspapers for a living.“*

Duchovní a intelektuální kontext

- Největšími umělci, majícími „substance“, jsou podle něj Bach, Beethoven a spisovatelé Emerson a Thoreau.
- Ralph Waldo Emerson - americký filozof a spisovatel (1803-1882). Usadil se v Concord, Mass.
 - „Our day of dependence, our long apprenticeship to the learning of other lands, draws to a close... We have listened too long to the courtly muses of Europe... We will walk on our own feet; we will work with our own hands; we will speak our own minds.“
- Jeho žákem Henry David Thoreau (1817-62)
 - *Walden, or Life in the Woods* 1854

Symfonie

- 4 symfonie číslované
- *Third Symphony „The Camp Meeting“*
1904
 - 1. Andante „Old Folks Gathering“
 - 2. Allegro „Children’s Day“
 - 3. Largo „Communion“

Další symfonické skladby

- *The Unanswered Question* 1906
- 3 Orchestral sets
- *First Orchestral Set (A New England Symphony; Three Places in New England)* 1908-?14
 - 1. The Saint-Gaudens in Boston Common
 - 2. Putnam's Camp, Redding, Connecticut
 - 3. The Housatonic at Stockbridge
- *A Symphony: New England Holidays*
 - Washington's Birthday
 - Decoration Day
 - The Fourth of July
 - Thanksgiving and Forefathers' Day

Klavírní dílo

- *Second Piano Sonata „Concord, Mass., 1840-60“*, komponováno 1909-15, vydání vlastním nákladem v roce 1920, drobné úpravy a revize však pokračovaly až do 40. let.
 - 1. Emerson
 - 2. Hawthorne
 - 3. The Alcotts
 - 4. Thoreau
- *Three Quarter-tone Pieces (1923-24)*

Organizační struktury moderní hudby v USA

- *International Composer's Guild* (1921-27) a její nástupkyně *Pan-American Association of Composers* (1928-34) – modernisté, Edgar Varèse a Charles Ives
- *League of Composers* (1923 - ca. 1946) – francouzsky orientovaní skladatelé, Aaron Copland
- *New Music Society* (založena 1925 Henry Cowellem), časopis *New Music Quarterly*

První americká avantgarda

- American Five - kromě Charlese Ivese (někdy Edgara Varèse) Henry Cowell , Charles Ruggles (1876-1971), John Becker (1886-1961) a Wallingford Riegger (1885-1961).
- rozchod s tradicí
- pojem *dissonant counterpoint*, který se v americké hudební teorii objevuje od roku 1916 zásluhou Charlese Seegera

Další skladatelé

- Ruth Crawford (1901-1953)
- George Antheil (1900-1959) – spojení s francouzským prostředím.
 - klavírní *Airplane Sonata* (1921), *Death of Machines* (1923), *Sonata Sauvage* (1922-23) a *Jazz Sonata* (1922-23)
 - *Ballet mécanique* (1923-1925)

Henry Cowell (1897-1965)

- kontakt s ISCM
- publikoval své vize nové hudby v knize *New Musical Resources*, jež vznikla v letech 1916-1919, vydána 1930
- *Tone-clusters*

Inovace

- rozšíření hudebního materiálu o bruitistické prvky typu klastrů či jiných sonoristických postupů na pomezí tónu a hluku;
- uvolnění časové koordinace jednotlivých vrstev hudební struktury díky polyrytmii a polymetrii;
- experimentování s otevřenými formami.

Dílo

- klavírní skladby *Aeolian Harp* (1923), *The Banshee* (1925), *The Fairy Bells* (1929) a *The Sinister Resonance* (1930).
- *Quartet Romantic* (1917) pro dvě flétny, housle a violu
- smyčcový *Quartet Euphometric* (1919)
- *Mosaic Quartet* (1935)

Edgar Varèse (1883-1965)

- Studoval na Schola Cantorum, kde byli jeho učiteli Vincent d' Indy a Albert Roussel, a na pařížské konzervatoři u Charlese Marii Widora.
- Do New Yorku přišel v roce 1915.
- Vliv F. Busoni

Dílo

- *Amériques* (1918-1921, 1927) *Offrandes* (1921) pro soprán a komorní orchestr
- *Hyperprism* (1922-1923), pro dechy, žestě a bicí
- *Octandre* (1923)
- *Intégrales* (1924-1925)
- *Arcana* (1925-27; 1960) pro velký orchestr
- *Ionisation* (1930-1931) pro 13 hráčů na bicí
- *Ecuatorial* (1932-1934, 1961) pro bas, žestě, klavír, varhany a bicí a thérémin. *Déserts* (1950-1954) pro dechy a bicí střídanými s elektronickými zvuky
- *Poème électronique* (1958)

Kolektivismus a „americká vlna“

- ekonomická krize
- *American Wave* ve 30. letech – „služba společnosti“
- *Federal Music Project*, zahájený v roce 1935.

Aaron Copland (1900-1990)

- V letech 1921-24 studoval v Paříži u Nadii Boulanger
- *Vitebsk* (1929), *Symphonic Ode* (1930).
- Ve třicátých letech obrat - symfonická báseň *El Salón México* (1936) je prvním dílem této nové orientace.
- Balety *Billy the Kid* (1938) a *Rodeo* (1942) využívají kovbojských písní.
- Později, od roku 1950, Copland začal pracovat s dvanáctitónovou technikou.