

Арнольд Шёнберг (1854-1951)

Австрийский и американский композитор, педагог, музыковед, дирижёр, публицист. Крупнейший представитель музыкального экспрессионизма, основоположник новой венской школы, автор таких техник, как додекафония и серийная техника.

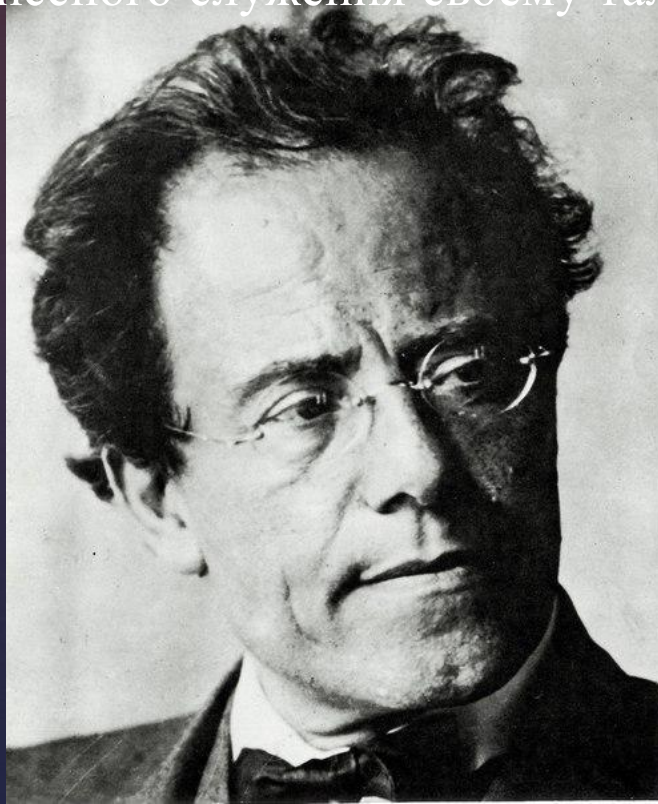


«...Музыка не должна украшать, она должна быть истинной и только...» (А.Шёнберг)

В музыке экспрессионизм сформировался в первом десятилетии 20 в.; черты его проявились в последних произведениях Г. Малера (1908–1909), в операх Р. Штрауса (Саломея, 1905; Электра, 1908). В операх Убийца, надежда женщин (1919) и Новости дня (1919) отдал дань экспрессионизму неоклассик П. Хиндемит. Черты экспрессионизма присущи произведениям С. С. Прокофьева Огненный ангел, 1928, Нос, 1930; Д. Д. Шостаковича Леди Макбет Мценского уезда, 1934; Л. Яначека Из мертвого дома, 1930; Питер Граймс Б. Бриттена, 1945; Жанна д'Арк на костре А. Онеггера, 1938. Но прежде всего музыкальный экспрессионизм связан с творчеством композиторов т. н. новой венской школы: А. Шёнберга, Альбана Берга (1885–1935), А. Веберна. Романтические идеалы раннего Шёнберга в 1910-х сменились настроениями тревоги, страха перед действительностью, пессимизмом и скепсисом (монодрама Ожидание, 1909, мелодрама Лунный Пьеро, 1912, музыкальная драма Счастливая рука, 1913, Моисей и Аарон, 1932–1935), в которых созданы ситуации кошмара и ужаса, таинственных ночных видений, гнетущих переживаний, заканчивающихся взрывом отчаяния). В 1920-е Шёнберг выработал оригинальную систему композиции, получившей название додекафонии. Произведения, написанные в свободной атональности методом двенадцатитоновой композиции, основаны на различного рода повторениях, т. н. сериях (серийная музыка). У Берга ярко выражены социально-критические мотивы, его оперы Воцтек (1921) и Лулу (1937) называли драмами крика, они проникнуты состраданием к маленькому человеку. Ученик Шёнберга Веберн впервые применил серийно-додекафонную технику в 1913. Наиболее последовательный приверженец додекафонии, он оказался самым смелым среди своих коллег.

13 сентября 1874 года в венском гетто появился на свет Арнольд Шёнберг. Его отец — Самуил Шёнберг - был родом из Пресбурга, имел свой небольшой обувной магазин. Мать — Паулина Наход - уроженка Праги - была педагогом по фортепиано. С ранних лет мать начала учить Арнольда музыке, он подавал надежды. Но средств для продолжения обучения у семьи не было. Он самостоятельно постигал науку композиции. Несколько уроков по контрапункту ему дал шурин, известный австрийский композитор и дирижер-Александр фон Цемлинский, на сестре которого в 1901 году Арнольд женился. У них родилось двое детей — дочь и сын. Музыканты очень сдружились, всю жизнь оставались единомышленниками и нередко помогали друг другу советами, спорили об искусстве. Именно Цемлинский настоятельно рекомендовал коллеге стать профессиональным сочинителем музыки. Будущий композитор Арнольд Шёнберг уже в подростковом возрасте остро чувствовал свое призвание, и хотя обстоятельства складывались не в его пользу, все свободное время отдавал музыке. Ранняя кончина отца поставила молодого человека перед необходимостью зарабатывать на жизнь, и с 16 лет после окончания гимназии он начал работать в банке. Однако вскоре понял, что музыка из увлечения стала предназначением.

Уже в 1898 году в Вене были впервые исполнены произведения Шёнберга со сцены. В 1901 году он уезжает в Берлин, где зарабатывает уроками музыки, в консерватории Штерна он даже ведет курс композиции. В Вене начала 20 века правили бал оперетты, именно они давали возможность Шёнбергу заработать на оркестровке. С 1904 года — как частный педагог. В 1903 году в Венской опере композитор знакомится с Г. Малером. Шёнберг был горячим поклонником и пропагандистом творчества непризнанного гения. Его привлекала и творческая позиция Малера — бескомпромиссного служения своему таланту вопреки мнению общества.

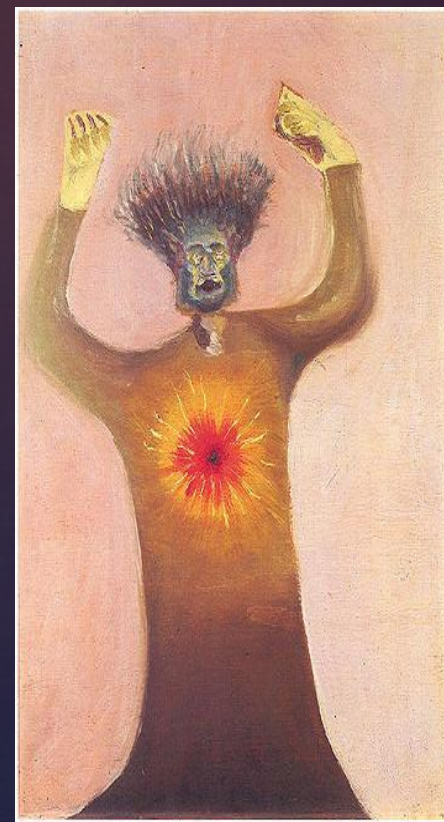
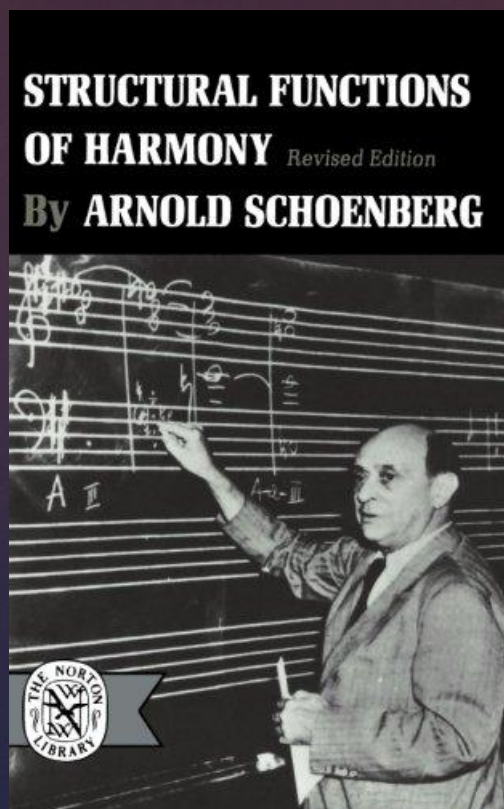


Г. Малер

В 1903 году возвращается в Вену и начинает работать в музыкальной школе. При этом он успевает писать музыку, в этот период она выдержана в традициях немецкой композиторской школы конца 19 века. Наиболее значительным произведением этого этапа стали: струнный секстет «Просветленная ночь», поэма «Пеллеас и Мелизанда» (1902-1903 гг.), кантата «Песни Гурре» (1900-1911 гг.). Арнольд Шёнберг отличался большой работоспособностью, уже в начале пути он одновременно преподавал, писал музыку, давал концерты.



В 1911 году в рамках мюнхенской выставки экспрессионистов были показаны и полотна Шёнберга. В это же время выходит его первая книга — «Учение о гармонии». Еще 4 книги и сборник статей будут изданы в 40-60-е годы.



В творчестве композитора Шенберга выделяют три периода: тональный (с 1898 г. по 1908 г.), атональный (1909–1922 гг.) и додекафонный (с 1923 г.). Эволюция музыканта связана с его поисками нового пути и новой выразительности. Его судьба связана сначала с экспрессионизмом, на основе которого он позже делает свои революционные открытия. До 1907 года Шёнберг движется в традиционном русле классической музыки. Но в этом году происходит радикальное изменение его художественного мировоззрения, он много размышляет о музыке, пишет теоретический труд. Происходит усложнение его музыкального языка, возрастает тяга к диссонансу, но пока сохраняется традиционная гармония. И в 1909 году начинается новый виток его жизни. В 1911 году Арнольд Шёнберг, биография которого набирает обороты в музыкальном мире, вновь едет в Берлин, где в течение 4 лет гастролирует в качестве дирижера. К этому времени он был уже достаточно известным в Европе музыкантом. В 1915 году композитора на два года призывают в армию.



Этот атональный период характеризуется отказом от тонального центра произведения, Шёнберг старается равноправно применять 12 тонов хроматического звукоряда. В 1923 году он получает звание профессора музыки и приглашение работать в Берлинской школе музыки. С приходом к власти нацистов в 1933 году Шёнберга увольняют из консерватории, и он, опасаясь дальнейших гонений как представитель еврейской нации, эмигрирует. Сначала он уезжает во Францию, а позже в США. Третий период творчества композитора ознаменован его главными открытиями. Он начинает тяготеть к рациональной организации музыкального ряда, композиции строятся из двенадцати тонов, которые не повторяются в одном ряду. Так появляется додекафонная музыка. В творчестве Шёнберга в полной мере отразилась эпоха, полная перемен, а также его субъективно-эмоциональные переживания.

Лишь в 1994 году выходят в свет работы, объединенные в один том, - «Взаимосвязь, контрапункт, инструментовка, учение о форме». Эти размышления о музыкальной логике и мысли, об оркестровке, о подготовительных упражнениях в контрапункте и о композиции не были завершены автором, но показывают направление, в котором шли его исследования. «Основы музыкальной композиции» были изданы уже в конце 20 века учениками мастера. Арнольд Шёнберг внес значительный вклад в теорию музыки, он сумел увидеть эволюцию музыкальной мысли и предвосхитить ее развитие на годы вперед. В своих трудах Шёнберг размышляет о целостности произведения, развитии музыкальной мысли и приходит к идее монотональности.



Педагогическая деятельность

Композитор на протяжении всей жизни занимался преподаванием - сначала в школе, потом в консерватории в Берлине. В эмиграции он работал в университетах Бостона, Южной Калифорнии, Лос-Анджелеса, преподавая теорию музыки и композицию. Арнольд Шёнберг создал целую композиторскую школу, которая получила наименование "Новая венская школа". Он воспитывал студентов в духе служения музыке, он им категорически не советовал следовать его примеру, а искать только собственный путь в искусстве. Его лучшими учениками считаются А. Берг и А. Веберн, которые до конца дней сохраняли верность его идеям и выросли самостоятельными композиторами, достойными своего учителя. Шёнберг вел все музыкальные предметы, особое внимание уделяя полифонии, которую считал основой мастерства. Со своими учениками композитор продолжал тесно общаться и после их выпуска, он был для них непререкаемым авторитетом. Именно это и позволило сформировать ему целую плеяду единомышленников.

Личная жизнь

Арнольд Шенберг, фото которого сегодня можно увидеть во всех учебниках по истории музыки, прожил насыщенную жизнь. Кроме музыки, он много занимался живописью, его работы выставлялись в крупных галереях Европы. Он дружил с Кокошкой, Кандинским, был членом Прусской академии художеств. За свою жизнь написал около 300 работ. Арнольд Шёнберг женился в первый раз довольно рано, для этого он в 1898 году перешел в протестантство. Жена ему изменяла, уходила к любовнику, но затем вернулась в семью, а ее возлюбленный покончил с собой.



Матильда скончалась в 1923, а годом позже 50-летний маэстро женился на Гертруде Колиш. Она также была сестрой, но уже не его учителя, а его ученика. В этом браке родилась дочь и два сына. С 1925 года композитора пригласили преподавать в Берлинскую консерваторию. Однако работа там продлилась до 1933 – в Германии развивались антисемитские настроения, и Шёнберги переехали в США. В Новом свете он не нашел интереса к своему творчеству, хотя на протяжении 8 лет и преподавал в Калифорнийском университете. Несмотря на свои достижения в области нового музыкального языка – додекафонии, Шёнберг всю жизнь учил студентов основам классической композиции и истории музыки. Выйдя на пенсию, денежное содержание которой было весьма скромным, композитор был вынужден подрабатывать частными уроками. После второй мировой войны его произведения вновь стали широко исполняться. Последние годы жизни он провел в Лос-Анджелесе. В 1946 у него случился инфаркт, а 13 июля 1951 года маэстро скончался.

Интересные факты

Шёнберг — один из немногих композиторов, которые писали музыку не за инструментом, а за столом. Таким же образом работали Моцарт, Берлиоз, Шостакович.

Композитор имел суеверный страх перед числом 13, даже несмотря на то, что он родился 13-го. Однако умер он также 13-го, в возрасте 76 (в сумме 13) лет. Кстати, оба этих 13-х числа приходились на пятницу. Даже 13-й (или кратный ему) такт своих произведений он считал неудачным.

Несмотря на то, что Шёнберг имел славу скандального композитора и новатора, он был скромным, тихим и деликатным человеком.

Композитор был отличным теннисистом.

На музыку «Лунного Пьеро» поставлены два балета — в 1962 году Гленом Тетли для собственной труппы, в 2008 — Алексеем Ратманским для примы Мариинского театра Дианы Вишневой.

Интересные факты

Шёнберг дважды менял вероисповедание – в 1898 году он был крещен в протестантскую веру, а в 1933 – вновь принял иудаизм.

Дочь Шёнберга Нурия была женой итальянского композитора Луиджи Ноно, который также использовал технику додекафонии. В 1992 году Нурия написала биографическую книгу о своем отце.

Светомузыка «Счастливой руки» - не единственное произведение в подобном роде. А. Скрябин соотносил музыку с цветом и писал световую партитуру для изобретенного им же инструмента. Б. Барток в опере «Замок Синей бороды», созданной на два года раньше, также отождествлял своих героев и эпизоды сюжета с определенными цветами.

Несравнимо более известный как композитор, Шёнберг был еще и плодовитым художником – экспрессионистом. Им созданы более 300 картин, которые принимали участие во многих выставках, среди них – множество автопортретов.

Интересные факты

Портреты Шёнберга были написаны Р. Герстлем, О. Кокошкой, Э. Шиле. Один из портретов создал его коллега-композитор Д. Гершвин - Шёнберг познакомился с ним, эмигрировав в Америку. У них было много общего, помимо любви к музыке оба писали картины (говорят, что Гершвин – лучше) и увлеченно играли в теннис.

В декабре 1912 года композитор единственный раз посетил Санкт-Петербург, где дирижировал «Пеллеасом и Мелизандой». После 1930-х Шёнберг в СССР не исполнялся ввиду несоответствия его музыки официальным представлениям об искусстве. Интерес к изучению его творчества возродился в нашей стране только три десятилетия спустя.

Первая постановка оперы «Моисей и Аарон» потребовала 50 оркестровых и 350 хоровых репетиций.

Макс Блонда – таков был псевдоним второй супруги композитора, Гертруды, под которым она написала для него либретто одноактной оперы «С сегодня на завтра» (1928). В основе сюжета произведения - взаимоотношения между мужем и женой.

Ученики Шёнберга А. Берг, А. Веберн, Х. Эйслер были последователями музыкального стиля композитора, основав так называемую «нововенскую школу».

Список основных произведений

Оперы

«Ожидание», монодрама на слова М. Паппенхайм, ор. 17 (1909)

«Счастливая рука», драма с музыкой, слова А.Шёнберга, ор. 18 (1913)

«С сегодня на завтра», либретто Макса Блонды (псевдоним Гертруды Шёнберг, второй жены композитора), ор. 32 (1928)

«Моисей и Аарон», либретто А.Шёнберга (1930—1932, не окончена)

Произведения для оркестра

«Пеллеас и Мелизанда», симфоническая поэма по М. Метерлинку, ор. 5 (1903)

Первая камерная симфония для пятнадцати инструментов, ор. 9 (1906)

Пять пьес, ор. 16 (1909)

Вариации, ор. 31 (1928)

Музыка к киносцене, ор. 34 (1930)

Вторая камерная симфония, ор. 38 (1939)

Концерты

Концерт для скрипки с оркестром, ор. 36 (1936)

Концерт для фортепиано с оркестром, ор. 42 (1942)

Вокально-симфонические произведения

«Песни Гурре» для солистов, хора и оркестра на слова Е.П.Якобсена в переводе Р.Ф. Арнольда (1900; завершение инструментовки - 1911)

«Лестница Иакова», оратория для солистов, хора и оркестра на слова А. Шёнберга (1917—1922, не окончена)

«Уцелевший из Варшавы» для чтеца, мужского хора и оркестра на текст А.Шёнберга, ор. 46 (1947)

Инструментальные ансамбли

«Просветленная ночь», струнный секстет (по одноименному стихотворению Р. Демеля), ор. 4 (1899; вариант для струнного оркестра — 1917)

Первый струнный квартет, d-moll, ор. 7 (1905)

Второй струнный квартет, fis-moll (III и IV части с солирующим сопрано, на слова С. Георге), ор. 10 (1908)

Духовой квинтет, ор. 26 (1924)

Сюита для трех кларнетов, скрипки, альта, виолончели и фортепиано, ор. 29 (1926)

Третий струнный квартет, ор. 30 (1927)

Четвертый струнный квартет, ор. 37 (1936)

Струнное трио, ор. 45 (1946)

Фантазия для скрипки и фортепиано, ор. 47 (1949)

Фортепианные произведения

Три пьесы, ор. 11 (1909)

Шесть маленьких пьес, ор. 19 (1911)

Пять пьес, ор. 23 (1920—1923)

Сюита, ор. 25 (1921 — 1923)

Две пьесы, ор. 33 a, b (1928, 1931)

Произведения для хора a cappella

«Мир на земле» для смешанного хора на слова К. Ф. Майера, ор. 13 (1907)

Четыре пьесы для смешанного хора на слова А. Шёнберга и из «Китайской флейты» Х.

Бетге, ор. 27 (1925)

Три сатиры для смешанного хора на слова А. Шёнберга, ор. 28 (1926)

Шесть пьес для мужского хора, ор. 35 (1930)

Камерно-вокальные произведения

Пятнадцать стихотворений для сопрано и фортепиано из «Книги висячих садов» С.

Георге, ор. 15 (1909)

«Побеги сердца» для высокого сопрано, челесты, гармонiuма и арфы на слова М.

Метерлинка, ор. 20 (1911)

«Лунный Пьеро», трижды семь стихотворений Альбера Жиро (в переводе О.

Хартлебена) для голоса, скрипки (также альты), флейты (также пикколо), кларнета

(также бас-кларнета), виолончели и фортепиано, ор. 21 (1912)

Серенада для кларнета, бас-кларнета, мандолины, гитары, скрипки, альты, виолончели

и баритона (IV часть – на текст сонета 217 Петрарки), ор. 24 (1920—1923)

«Ода Наполеону Бонапарту» для чтеца, струнного квартета и фортепиано на слова Дж.

Байрона, ор. 41 (1942)

Литературные произведения, музыкально-теоретические труды и учебные пособия

«Учение о гармонии» (1911, расширенное и исправленное издание - 1922)

«Модели для начинающих обучаться композиции» (1943)

«Стиль и идея» (сборник статей, 1950; расширенное издание — 1973)

«Формообразующие функции гармонии» (1954)

«Начальные упражнения в контрапункте» (1963)

«Основы музыкальной композиции» (1967)