

УДК 7.036.7

**«МУЗЫКА НЕ ДОЛЖНА УКРАШАТЬ, ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ИСТИННОЙ И ТОЛЬКО...»**

**Скокова А.В. (Университет ИТМО)**

**Научный руководитель – к.п.н., доцент Жиркова Г.П.  
(Университет ИТМО)**

Арнольд Шенберг - яркий представитель экспрессионизма в музыке. Такая музыка может тяжело восприниматься неподготовленным слушателем. Однако можно найти подход к пониманию формы музыкального произведения через его смысловую наполненность.

**Введение.**

Кризис классической гармонии приводит к появлению «атональности» в музыке. На первый взгляд, новый принцип построения музыкальных произведений выглядит как хаотичный набор звуков, однако, в сущности, наоборот, берет в свою основу строго организованную систему. Такая система подразумевает превосходство формы над содержанием, что затрудняет восприятие музыки широкой публикой. Однако композитор не может полностью абстрагироваться от собственных чувств и эмоций, поэтому наполняет ими свои произведения. Можно сказать, что такая форма более точно передает сильные, болезненные переживания, поскольку слушатель начинает смотреть на мир через фильтр восприятия автора произведения. Поскольку такой фильтр отличается высоким уровнем индивидуальности, он не принимается аудиторией. Для преодоления этого барьера можно обратиться к более общим смыслам, а именно к тому, на чем основаны композиции, что привело к их созданию.

**Основная часть.**

Подход Арнольда Шенберга к творчеству можно проследить, начиная с его живописных работ. Оттачивая свое мастерство на воспроизведении предметов реального мира, Шенберг отдает предпочтение воплощению в жизнь образов, рождающихся в его голове.

Ранние музыкальные произведения Шенберга еще близки к традиционному пониманию формы и используемых инструментов. Так, «Просветленная ночь» (1899) – программная композиция на стихи Р. Демеля с понятным сюжетом о любви. Рассмотрение данного произведения помогает определить образы, близкие композитору, а также дает стартовую позицию для наблюдения развития тем и приемов, которые претерпевают значительные изменения в последующие периоды «атональности» и авторской серийной техники.

В целях укрепления и распространения ценностей нового видения музыки Арнольд Шенберг собирает вокруг себя учеников, организовав объединение «Новой венской школы». Можно повторно отметить значимость эмоциональной составляющей в творчестве композитора, обратившись к произведениям его последователя Антона фон Веберна, музыка которого наиболее полно посвящена идеалам формы.

В качестве примера атонального периода Шенберга можно проанализировать вокальный цикл «Лунный Пьеро» (1912). Здесь композитор использует технику «речевого пения», которая в комбинации с выбором персонажа мастерски способствует раскрытию тем, затронутых в стихах А. Жиро, на которых основан цикл.

Важнейшим произведением творчества композитора стала опера «Моисей и Аарон» (1954). В ней можно увидеть как переживания, связанные с военным временем, так и размышления о собственных отношениях с аудиторией и возможным внутреннем разладе композитора.

**Выводы.**

Арнольд Шенберг использовал инструменты, не направленные на контакт с публикой. Они могут восприниматься и в качестве провокации. Однако при ближайшем рассмотрении, эти техники оказываются наиболее подходящими. Они сосредоточены на наиболее точном отражении действительности, а потому эффективны.

Скокова А.В. (автор)

Подпись

Жиркова Г.П. (научный руководитель)

Подпись