

Un émancipateur artistique du XXe. siècle

Arnold Schönberg (1874-1951)

Arnold Schönberg est compositeur, peintre et théoricien né à Vienne. Il émancipa la musique de la tonalité et inventa le dodécaphonisme, qui aura une influence marquante sur la musique du xxe siècle.

Obligé de s'exiler aux États-Unis en 1933 pour fuir le nazisme, il décèdera à Los Angeles.

Schönberg apparaît aujourd'hui comme un point de non-retour car, en se détournant aussi radicalement de toute référence à la tonalité, il a permis à l'ensemble de la musique savante de s'autoriser toutes les audaces.

1874 : naissance d'Arnold (Avraham en hébreu) Schönberg à Vienne, dans une famille juive de petits commerçants.

1895 : rencontre avec le compositeur et chef d'orchestre Alexander von Zemlinsky ; Schönberg devient membre de la société de musique Polyhymnia, où il joue du violoncelle.

1898 : Schönberg se convertit au protestantisme, en prenant pour nom de baptême Franz Walter.

1901 : Épouse Mathilde von Zemlinsky, sœur d'Alexander ; installation à Berlin ; Schönberg est engagé comme chef d'orchestre à l'Überbrettel, un théâtre de cabaret fondé par le baron Ernst von Wolzogen.

1902 : Rencontre avec Richard Strauss, grâce auquel il donne des cours d'harmonie au conservatoire Stern de Berlin ; création de *La Nuit transfigurée* à Vienne.

1902-1903 : *Pelléas et Mélisande*, op. 5, poème symphonique d'après le texte de Maurice Maeterlinck.

1903 : Richard Strauss obtient pour Schönberg une bourse de deux ans attribuée par la fondation Liszt ; retour à Vienne.

1904 : Rencontre Gustav Mahler ; Anton Webern et Alban Berg deviennent élèves de Schönberg ; ils formeront l'École de Vienne ; Schönberg est membre fondateur de la Vereinigung Schaffender Tonkünstler [Association des musiciens créateurs], qui défend et soutient la musique moderne ; Mahler en est le président d'honneur.

1907 : Rencontre le peintre Richard Gerstl ; Schönberg se met à peindre avec ardeur.

1908 Quatuor à cordes n° 2, op. 10, avec voix de soprano ; sa création à Vienne déclenche un scandale considérable ; cette pièce représente une césure au sein de l'œuvre de Schönberg : l'introduction du Sprechgesang [parlé-chanté] abolit la norme traditionnelle du quatuor à cordes.

1908-1909 Quinze Poèmes du *Livre des jardins suspendus* de Stefan George, op. 15, pour voix et piano ; l'idéal expressif et formel de cette période se condense dans la méthode de composition dite "atonale" ou à "tonalité libre".

1909 : rencontre Oskar Kokoschka et Max Oppenheimer.

1911 : Début de sa correspondance avec Vassily Kandinsky ; quatre de ses peintures sont présentées au sein de l'exposition du Blaue Reiter [Cavalier bleu] à la galerie Thannhauser à Munich.

1912 : *Pierrot lunaire*, op. 21, pour voix parlée et cinq instrumentistes, d'après les poèmes d'Albert Giraud

1915-1922: *Die Jakobsleiter* [L'Échelle de Jacob], oratorio pour huit solistes, chœur mixte et orchestre inspiré d'August Strinberg.

1915 : Retour à Vienne ; Schönberg, engagé volontaire, est incorporé dans l'armée.

1918 : Il fonde le Verein für musikalische Privataufführungen [Société pour les exécutions musicales privées], une école de musique qui donne principalement des concerts d'œuvres contemporaines.

1921 : **À la suite de manifestations antisémites, les Schönberg quittent Mattsee**, près de Salzbourg, un lieu de villégiature où ils passaient l'été ; **cet incident amène le compositeur à faire retour à son identité juive ; il développe sa technique de composition dodécaphonique.**

1923 : **Rupture avec Vassily Kandinsky** en raison de présumées tendances antisémites au Bauhaus ; mort de Mathilde Schönberg.

1924 : Schönberg épouse Gertrud Bertha Kolisch, sœur de son élève, le violoniste Rudolf Kolisch.

1925 : Schönberg est nommé directeur d'une classe de composition musicale à l'Académie des arts de Berlin.

1926 : Installation à Berlin ; Schönberg devient membre du Sénat de l'Académie des arts.

1926-1929 : *Der biblische Weg* [Le Chemin biblique], drame parlé sioniste avec esquisses scéniques.

1928-1934 : *Moses und Aron* [Moïse et Aaron], oratorio scénique ; l'œuvre restera inachevée.

1933 : **Avril : mise à pied de tous les fonctionnaires d'origine juive par le régime nazi ; exclu de l'Académie des arts, Schönberg quitte définitivement Berlin.**

24 juillet : **il revient au judaïsme à Paris**, devant Louis-Germain Lévy, rabbin de l'Union libérale israélite de France ; Marc Chagall et Dimitri Mariano), le beau-fils d'Albert Einstein, sont ses témoins.

Fin juillet : la famille Schönberg part pour Arcachon, où elle séjourne jusqu'en septembre ; **Schönberg y rédige des écrits sur l'identité juive et esquisse des plans pour une future politique juive ; c'est là également qu'est ébauché le projet de constitution d'un parti juif unifié.**

Octobre : Schönberg s'embarque pour les États-Unis avec son épouse et sa fille ; il commence à donner des cours de théorie musicale et de composition au conservatoire Malkin à Boston et à New York ; il ne reviendra jamais en Europe.

1934 : Pour des raisons de santé, il s'installe à Los Angeles; conférences sur la situation des juifs.

1935 : Schönberg ouvre une classe privée pour six élèves, parmi lesquels John Cage ; l'université de Californie du Sud lui offre la « chaire Alchin », où il enseigne la composition en tant que professeur invité, jusqu'en 1936.

1936 : Schönberg est nommé professeur à l'université de Californie à Los Angeles ; amitié avec George Gershwin.

1938 : Création de *Kol Nidre*, op. 39, pour récitant, chœur mixte et orchestre, sous la direction de Schönberg, à Los Angeles ; **dans un manifeste visionnaire, programme en quatre points sur la question juive, il prédit l'assassinat de sept millions de juifs par les nazis et livre un condensé de ses idées sur le peuple juif.**

1947 : *A Survivor from Warsaw* [Un survivant de Varsovie], op. 46, pour récitant, chœur d'hommes et orchestre ; Schönberg est élu membre de l'American Academy of Arts and Letters.

1949 : *Dreimal tausend Jahre* [Trois fois mille ans], op. 50A, pour chœur mixte a cappella ; Schönberg est nommé in absentia « citoyen d'honneur de la ville de Vienne » par le conseil municipal viennois.

1951 : Création à Darmstadt de la « Danse autour du Veau d'or » tirée de Moïse et Aaron ; Schönberg est nommé président honoraire de l'Académie israélienne de musique à Jérusalem ; il s'éteint le 13 juillet à Los Angeles.

Source : dossier de presse de l'exposition " Arnold Schönberg. Peindre l'âme" au mahJ du 28 septembre 2016 au 29 janvier 2017: <http://www.mahj.org/documents/dossier-de-presse-exposition-Arnold-Schonberg-Peindre-l-ame.pdf>