

Творческий облик Шопена



- он стал первым польским музыкальным классиком.
- С конца XVIII века Польша, как самостоятельное государство, перестала существовать, ее поделили между собой Пруссия, Австрия и Россия.
- вся I половина XIX века прошла здесь под знаменем национально-освободительной борьбы.

- Шопен был патриотом, и всю жизнь мечтал об освобождении своей Родины. Благодаря этому всё творчество Шопена оказалось тесно связано с самыми передовыми устремлениями эпохи.



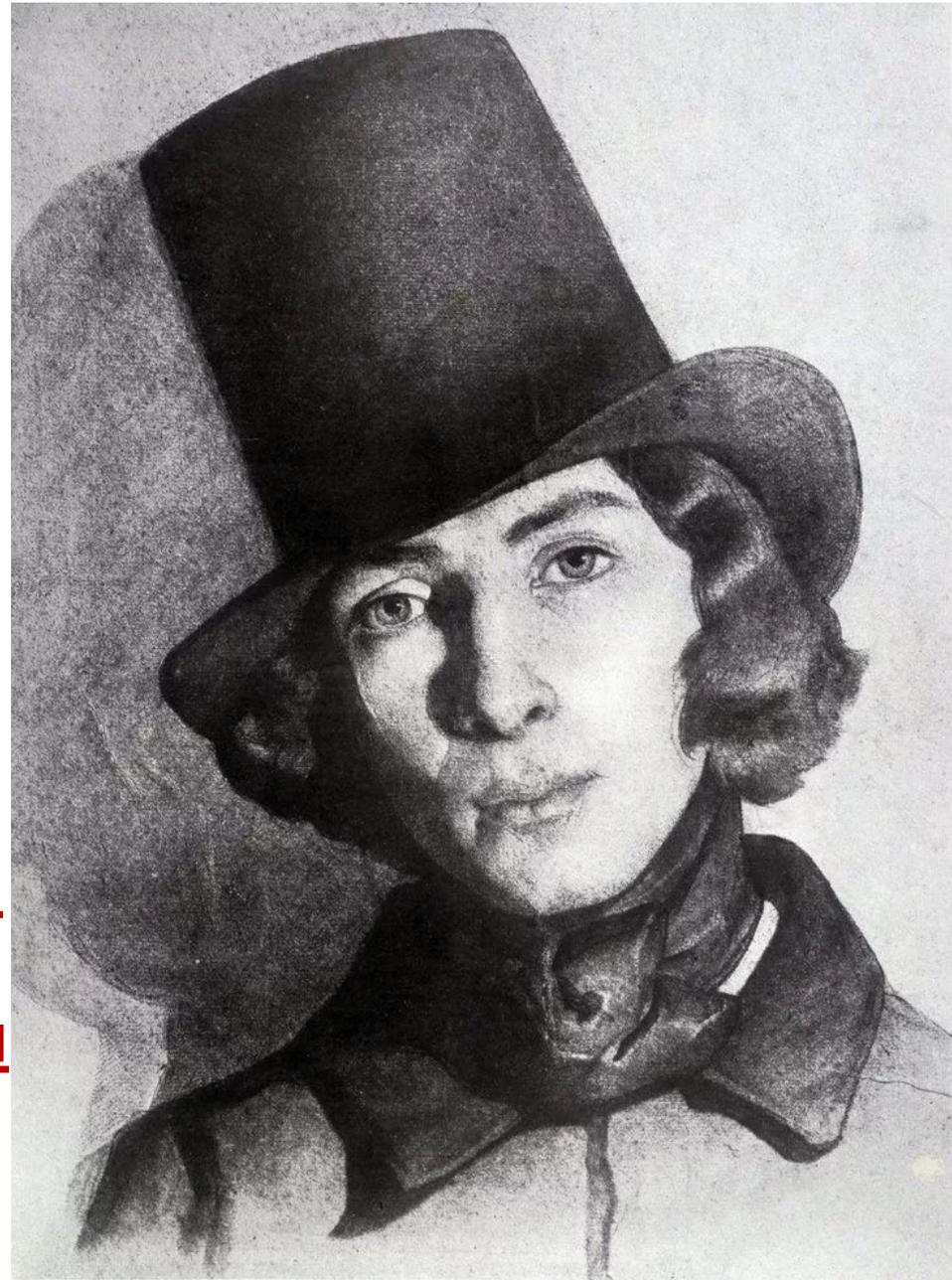
- Трагичность положения Шопена как польского композитора заключалась в том, что он, горячо любя родную страну, был оторван от нее: незадолго до крупнейшего польского восстания 1830-го года он выехал за границу, откуда ему никогда уже не суждено было вернуться на Родину.

- изменилось содержание шопеновского творчества.
- под сильнейшим впечатлением трагических событий был создан знаменитый **«Революционный» этюд, прелюдии a-moll и d-moll, возникли замыслы 1-го скерцо и 1-й баллады.**
- С 1831 г. жизнь Шопена связана с Парижем, где он жил до конца своих дней. Таким образом, его творческая биография складывается из двух периодов:

- • I – ранний варшавский,
 - • II – с 31 года – зрелый парижский.
-
- **Вершиной первого периода стали сочинения 29-31 годов.**
 - **Это 2 фортепианных концерта (f-moll и e-moll), 12 этюдов ор.10, «Большой блестящий полонез», баллада № I (g-moll).** К этому времени Шопен блестяще завершил учебу в **«Высшей школе музыки» в Варшаве** под руководством **Эльснера**, завоевал славу замечательного пианиста.

- **В Париже** Шопен познакомился со многими крупнейшими музыкантами, писателями, художниками: **Листом, Берлиозом, Беллини, Гейне, Гюго, Ламартином, Мюссе, Делакруа**. На протяжении всего зарубежного периода он неизменно встречался с соотечественниками, в частности с **Адамом Мицкевичем**.

- В 1838 году композитор сблизился с Жорж Санд, и годы их совместного проживания совпали с наиболее продуктивным периодом шопеновского творчества, когда им были созданы 2, 3, 4 баллады, сонаты b-moll и h-moll, фантазия f-moll, полонез-фантазия, 2, 3, 4 скерцо, был завершен цикл прелюдий.
Обращает на себя внимание особый интерес к



- **Крайне тяжелыми были последние годы Шопена:** катастрофически развивалась болезнь, мучительно переживался разрыв с Жорж Санд (в 1847 г.). В эти годы он не сочинил почти ничего.
- После смерти композитора **сердце его было перевезено в Варшаву,** где хранится в костеле св. Креста. Это глубоко символично: сердце Шопена всегда принадлежало Польше, любовь к ней была смыслом его жизни, она стимулировала всё его творчество.

- **Тема родины** – главная творческая тема Шопена, которая определила основное идейное содержание его музыки. В шопеновских сочинениях бесконечно варьируются **отзвуки народных польских песен и танцев, образы национальной литературы**

- **В своей музыке Шопен всегда очень прочно опирается на польские народные истоки, на фольклор.**

Особенно наглядна эта связь в **мазурках**, что закономерно, ведь жанр мазурки непосредственно перенесен композитором в профессиональную музыку из народной среды

- Еще одна важнейшая черта шопеновского стиля – исключительное мелодическое богатство.
- Шопеновская мелодия никогда не бывает надуманной, искусственной и обладает удивительным свойством сохранять одинаковую выразительность на всем своем протяжении (в ней совершенно нет «общих мест»).
- Достаточно вспомнить лишь одну шопеновскую тему, чтобы убедиться в сказанном – о ней с восторгом сказал Лист: «Я отдал бы 4 года жизни за то, чтобы написать этюд № 3».



- Несмотря на то, что за всю свою жизнь композитор выступил публично **не более 30 раз, а в 25-летнем возрасте фактически отказался от концертной деятельности** из-за физического состояния, слава Шопена-пианиста стала легендарной, с ней могла **соперничать разве что слава Листа.**

Мазурки Шопена

Мазурка

Мазурка – народный танец польского народа

Его отличительные черты – трёхдольный метр, быстрое движение.

Ритмический рисунок мазурки, полон острых и угловатых интонаций, резких акцентов.

Всего Шопен сочинил 60 мазурок



- К мазурке Шопен обращался чаще, чем к любому другому жанру (в ПСС их около 60). Мазурка была постоянной спутницей его жизни, «зеркалом души», «венцом» всего шопеновского творчества – как известно, первым произведением композитора стал полонез, а последним – мазурка.

- **Мазурки Шопена выросли из трех родственных между собой польских народных танцев:**
- • **мазур**, народный танец Мазовии – задорный и веселый. Характерна острая ритмика с «пунктиром» на первой доле, разнообразные акценты;
- • **куявяк**, народный танец Куявии – более плавный, текучий, напоминает вальс, но с более изменчивой, акцентированной ритмикой;
- • **оберек** – более оживленная часть куювяка, имеет акцент на 3й доле каждого четного танца.

- Есть мазурки жанрово-бытовые, рисующие картины деревенского праздника. Сам композитор называл их obrazki – «картинки». Своим задорным характером они напоминают крестьянские танцы. Для них характерны простые мажорные тональности – G, F, особенно C-dur.
- Примеры: C-dur-ные мазурки № 15 (основная тема – в параллельно-переменном ладу) и № 34 (с обыгрыванием лидийской кварты и «гудением» тонической квинты в басу. В Польше эту пьесу называют «мазуркой мазурок» за ее яркий национальный колорит), а также № 50 (F-dur).

- **Другая разновидность – мазурки бальные** – более «аристократические», элегантные, изысканные.
- Ярким примером может служить мазурка **№ 5, B-dur,** с ее «взлетающей» вверх мелодией и широкими бойкими скачками

- Особенно многочисленна группа лирических и лирико-драматических мазурок, где танцевальная основа сохраняется лишь как повод для чисто лирического высказывания. Такие повокальному льющиеся мазурки могут быть лишены пунктирного ритма и вообще ритмической остроты – важнейшего признака всего жанра. Большинство подобных мазурок относится к позднему творчеству Шопена.
- Примеры – № 13, № 47, № 49, все три в a-moll. Лирические мазурки часто окрашены чувством грусти, ностальгии.

- Формы шопеновских мазурок **тяготеют к трехчастности** (в самых разных вариантах) и **рондо**. Обычно в них **чередуются несколько разнохарактерных тем. Нередко имеются небольшие вступления, повторяемые затем в конце пьес (прием обрамления).**

Полонезы

По сравнению с мазурками, это - более масштабный жанр. В полонезах Шопен воссоздаёт героический дух прошлого Польши. Гораздо больше виртуозности, крупная аккордовая техника, охват крайних регистров, часто фортепиано звучит как оркестр. Полонезы насыщены яркими контрастами. В них есть и изобразительные моменты, напоминающие батальные сцены. Почти все полонезы написаны в сложных 3-х частных формах.

ПОЛОНЕЗ

- В переводе на русский, означает «польский» - рожденный в Польше.
- Старинный торжественный танец – шествие, который открывал бал.
- Его танцуют парами, величаво ступая и изящно приседая в конце каждого такта музыки.



- Шопеновские полонезы можно условно разделить на 2 группы, в связи с их содержанием:
 - более традиционные. Это именно танцы-шествия (№ 3 и № 6).
 - полонезы трагедийные или героико-драматические. Их содержание напрямую связано с общественно-политическими событиями в Польше.

- При разнообразии содержания все зрелые полонезы Шопена обладают рядом общих черт:
 - • **Маршевость в ритме**, несмотря на трехдольность.
 - • **Стремление к монументальности.**
 - • **Виртуозный концертный стиль** – сложная фактура, яркие гармонические краски, огромный регистровый диапазон
 - • **Необычайно яркая картинность образов** – музыка легко вызывает определенные зрительные ассоциации. • **Яркие контрасты.** Полонез – жанр, предполагающий многотемность. Его композиция, как правило, опирается на сложную 3-х частную форму.
 - • **Эпико-величавый тон, патриотическое настроение.** Для Шопена полонез – это жанр, неотделимый от национальной истории.

- **Полонез es-moll №2 (op.26 № 1)**
- Это одно из самых трагических сочинений Шопена, созданное после поражения варшавского восстания. В его музыке, насыщенной мрачной тревогой и взрывами драматизма отразились переживания передовых деятелей польской эмиграции о судьбах родины.

Прелюдии Фредерика Шопена

Прелюдия-это музыкальное произведение, которое, как правило, пишется для фортепиано и отличается небольшим объемом и не имеет установленной формы.

- **в эпоху романтизма прелюдия становится самостоятельным и излюбленным жанром фортепианной миниатюры.** Ее индивидуальность и право на автономное существование определились в творчестве Шопена. **Композитор написал 26 прелюдий, 24 из которых организованы в единый цикл, затрагивающий все тональности.**

- **24 прелюдии ор.28**
- Этот цикл стал настоящей **«энциклопедией романтизма»**, вобравшей все типичные для этого направления образы, жанры, интонации, принципы формообразования. Большая часть пьес была написана **Шопеном в Париже с 1836 по 1839 годы**, когда развитие его гениального таланта приближалось к своей кульминации.

- **В отличие от «ХТК», Шопен расположил свои прелюдии по квинтовому кругу с чередованием параллельных тональностей.** В каждой пьесе раскрывается только один образ, одно эмоциональное состояние **(есть только два исключения – прелюдия cis-moll и Des-dur, построенные на контрастных образах).** Идея лирической миниатюры выражена в прелюдиях в предельно лаконичной форме – большинство пьес отличается краткостью, порой максимальной (как, например, **№ 7 и № 20**)

Ноктюрн

Французское слово «nocturne»
как и итальянское «notturno» в
буквальном переводе означает -
ночной.

Термин этот, употребительный в
разных искусствах, появился в
музыке XVIII века

- **ноктюрновая мелодика Шопена** – далеко не только «пение на фортепиано». ***Кантилена всегда очень органично сочетается с речевой выразительностью и чисто инструментальными приемами развития, а также богатейшей орнаментикой и танцевальными элементами, в результате чего возникает характерный для шопеновского стиля сплав – синтетическая мелодика***

- **Почти все ноктюрны изложены в контрастных 3х частных формах**, где образный контраст между крайними частями и серединой нередко подчеркнут и жанровыми элементами
- **(как в ноктюрне № 13).**
- **Шопен создал 20 ноктюрнов.** Его подход к этому жанру в принципе не менялся на протяжении всего творческого пути;

- Мягкий, оттеняющий контраст образов в названных ноктюрнах сменяется (в № 3, Си-мажор и № 4 Фа-мажор) резким, конфликтным соотношением основных, собственно ноктюрновых разделов и бурных, драматичных средних частей, что намного расширило образный диапазон жанра. В отношении материала эти ноктюрны представляют **более заметный отход от бытовой основы.**

- **В ноктюрне Фа-диез мажор (№5)** обращает на себя внимание связующий переход к новому фактурно-интонационному материалу середины, что придает форме некоторое **сходство с сонатностью**.
- **Шестой, соль-минорный ноктюрн** целиком **уподобляется сонатной экспозиции**. Вообще соль минор в лирике Шопена — тональность особой искренности, исповедальности.

ЭТЮД

(французское слово *etude*, буквально - изучение)

- пьеса, предназначенная для совершенствования техники на каком-либо инструменте. В XIX веке развивается новый жанр – концертный этюд. Его технические трудности подчинены раскрытию художественного замысла композитора.

- **Шопеном написано 27 этюдов: из них 24 сгруппированы в две тетради по 12 пьес** (ор.10 и ор.25), и 3 этюда опубликованы отдельно без обозначения опуса. **«Двенадцать больших этюдов»** ор.10, созданный в 1831-32 годах, содержит **посвящение: «моему другу Ференцу Листу»**. В Листе Шопен видел замечательного истолкователя своих произведений. Вторая тетрадь, датированная **1836 годом, посвящена Мари д'Агу.**

- **В каждом из этюдов поставлена конкретная педагогическая задача.** Например: **в «хроматическом» этюде a-moll (№ 2)** – укрепление наиболее слабых четвертого и пятого пальцев правой руки в новой аппликатуре (перекладывание пальцев); **в этюде Ges-dur (№ 5)** – игра на черных клавишах (ими строго ограничена партия правой руки); **в этюде H-dur (№ 18)** – беглость правой руки в двойных терциях; **в этюде h-moll (№ 22)** – legato в двойных октавах.

- Близки к **«Революционному»** этюду три последних этюда ор.25, которые выделяются глубоким драматизмом, виртуозным размахом и крупными масштабами.
- **Стихийную мощь а-тол'ного этюда (ор. 25 № 11)** удачно подчеркивает закрепившееся за ним название **«Зимний вихрь»**, хотя содержание его музыки гораздо шире.



Мария Водзиньская

- Среди медленных лирических этюдов Шопена выделяются **№ 3 и № 6 из op.10** (E-dur и es-moll) и **№ 7** op.25 (cis-moll). Их мелодика имеет абсолютно вокальный характер.
- Этюд **№ 19 cis-moll** можно назвать лирическим дуэтом.
- Светлый и мечтательный **14-й этюд f-moll** (op. 25 № 2) считается «музыкальным портретом» Марии Водзиньской

Соната

От латинского слова *sonare* - *звучать*.

Произведение для одного или двух инструментов, состоящее из 3 (4) частей.

Соната №2 Шопена

- **В художественном наследии Шопена – 3 фортепианные сонаты**, созданные им в разные периоды творчества. **Первая, c-moll'ная, написанная в 18-летнем возрасте**, далека от совершенства. Композитор собирался ее переработать, но не осуществил своего намерения.
- **Следующая, b-moll'ная соната**, созданная приблизительно **через 10 лет после первой**, стала одним из самых глубоких, самобытных сочинений Шопена. Ее новаторство, однако, осталось не оцененным многими современниками композитора, в том числе и таким великим «провидцем», как Шуман. Лирическая **Третья соната (h-moll), подобно второй**, принадлежит к высшим творческим достижениям Шопена.
- Во всех трех сонатах Шопен сохраняет традиционную структуру **4х-частного классического цикла**, от которой отошел в своих поздних фортепианных опусах Бетховен и принципиально отказался Лист (в сонате h-moll).

- **Эмоциональным центром сонатного цикла стала его III часть – Траурный марш.** Марш возник раньше остальных частей сонаты (убедительное доказательство того, что именно здесь родилась общая идея сочинения)

- Вводя в свою сонату похоронный марш, композитор опирался на бетховенскую традицию («Похоронный марш» в 12, As-dur'ной сонате, которую Шопен очень любил, и в Третьей, «Героической» симфонии).

- **1 часть, Grave** - Doppio movimento (**b-moll**).
Здесь возникает **образ мрачного раздумья**.
- **2 часть, скерцо (es-moll)**. Скерцо, подобно первой части, воспринимается как выдержанный в суровых тонах рассказ о жизненной трагедии. Здесь господствует **настроение «бури и натиска»**.
- **3 часть (b-moll)** - разворачивается картина траурного шествия, пронизанная реальными ассоциациями с движущейся похоронной процессией

- **Финал (b-moll)**
- Самая необычная часть сонаты – финал с его унисонным изложением в единообразном триольном ритме и непрерывной сменой гармоний. Он проносится вихрем в предельно быстром темпе, совершенно лишенный (в отличие от всех предыдущих частей) каких бы то ни было контрастов. **Здесь раскрывается один образ, который находится за гранью реальности – в музыке явно ощущается нечто потустороннее, бесплотное, холодное и бесстрастное.**



Музыкальная фантазия



Фантазия

(греч. phantasia -
воображение) -
виртуозное произведение
свободной формы.

Фантазия f-moll Шопена

- Шопен трактует свою фантазию как **грандиозную романтическую балладу**, хотя и не называет ее так. Чрезвычайно ярко представлен в ней **свободный балладный стиль**, а также **характерные черты одночастной свободной формы**, сочетающей элементы различных классических форм.

• Скерцо

• От итал. *Scherzo* - шутка

- музыкальная пьеса в живом, стремительном темпе, с острохарактерными ритмическими оборотами,
 - в трехдольном размере.



И.С. Бах



Жанр скерцо в творчестве

Шопена

- **Жанр скерцо сформировался в эпоху классицизма** – первоначально в квартетах Гайдна, затем в сонатно-симфонических циклах Бетховена. В своем «типовом» варианте скерцо связано с выражением юмора, шутки
- **Четыре скерцо Шопена** (h-moll op.20, b-moll op.31, cis-moll op.29, E-dur op.54) – это предельно серьезная музыка, полная мятежного пафоса, напряженного драматизма.

Музыкальный словарь

Баллада – сольное вокальное произведение, написанное на фантастический, исторический либо драматический сюжет, или инструментальная пьеса.

Жанр баллады в творчестве Шопена

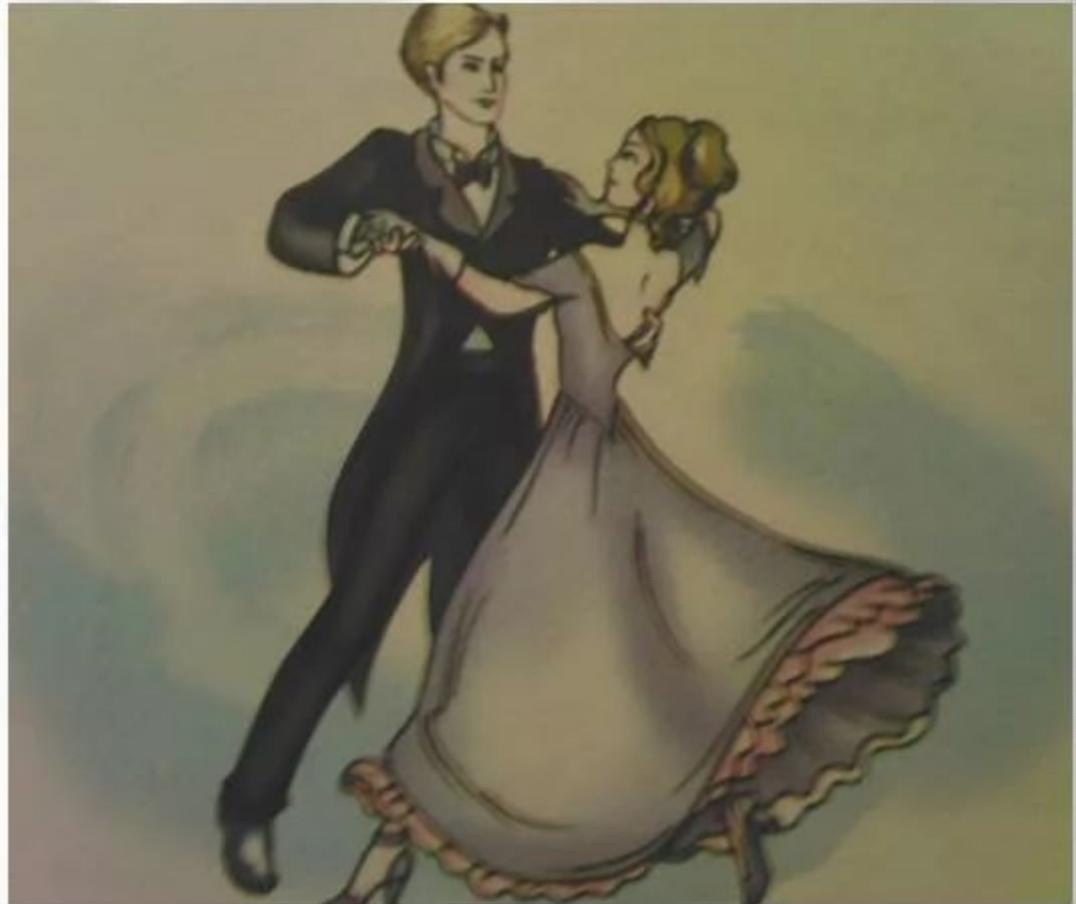
- В музыке баллада появилась сначала как жанр вокальный. Его основоположником по праву считается Шуберт. Шопен же явился создателем фортепианной баллады. Романтическое содержание, драматизм коллизий (острые ситуации, резительные контрасты, трагические развязки), лирическая насыщенность (субъективно-эмоциональная окраска событий, идущая от «рассказчика») и жанровая многоплановость (лирика, эпос, драма, фантастика, картинная изобразительность)

- Все баллады Шопена написаны в новаторских для своего времени формах, получивших название свободных. Это одночастные произведения, в которых свободно сочетаются признаки различных классических форм (**сонатность, вариационность, рондообразность, трехчастность** и т.д.).
- **К сонатной форме ближе всего композиция 1-й баллады; в 4-й (f-moll)** особенно велика роль вариационного развития.
- **Каждая из 4-х баллад Шопена отличается индивидуальным обликом.** Вместе с тем, в их драматургии есть нечто общее, обусловленное опорой на основные черты поэтической баллады.

- Основное содержание шопеновских баллад связано с главной темой всего его творчества – **темой Родины**. Это мысли о Польше, тоска по ней, думы о ее судьбе.
- **Первая баллада появилась в трагический для Польши 1831 год** – год неудавшегося польского восстания. Она написана под несомненным воздействием этого события, не случайно современники **назвали балладу «польской»**.

ВАЛЬС

Вальс (с фр. и нем.- кружиться)- парный бальный танец, в основе которого лежат народные танцы Австрии, Германии и Чехии.



Вальсы Шопена

- По сравнению с польскими танцевальными жанрами, **вальс в творчестве Шопена занимает более скромное место (18 произведений)**. Первые свои вальсы он написал в **16-17 лет, то есть в 1826-27** годах. Эти пьесы, долгое время остававшиеся **неизвестными**, обычно не включаются в собрания его сочинений. **Три вальса оп.64 (1846-47)** принадлежат к самым последним произведениям композитора

- В большинстве виртуозных вальсов композитор **применяет разнообразную фортепианную фактуру** (октавную и аккордовую технику, стремительные гаммы, «фейерверк» изящных фигураций). Использование всего арсенала современной пианистической техники делает эти вальсы эффектным и выигрышным материалом для эстрадного выступления. Это «легкая музыка» в лучшем значении этого слова.
- Ярким примером может служить **вальс Es-dur op.18 (в полном собрании сочинений – № 1, 1831), ставший «официальным» дебютом Шопена в данном жанре**

- Вальс a-moll Вальс №7 cis-moll Вальс №10 h-moll. – являются самыми яркими примерами вальсового творчества Шопена.
- Более ранние вальсы были изданы посмертно. Среди них – вальс As-dur, вписанный в альбом дочери Эльснера, Es-dur, E-dur, a-moll, e-moll.
- Этот вальс, очень польский по музыке, иногда называют «прощальным». Его рукопись с надписью в заголовке: pour M-lle Marie Шопен вручил Марии Водзиньской при их расставании в 1835 году в Дрездене.
- Он известен как «вальс-минутка». По преданию, в остинатном кружении его основной темы отразились впечатления Шопена от погони собачки Жорж Санд за