Фридерик ШОПЕН



Дом в Желязовой Воле, в котором родился Шопен



Восстание в Варшаве 29 ноября 1830 года



1810 — 1849



Ноан, имение Жорж Санд



Народный танец в польской деревне

В 1787 году в Варшаву приехал 16-летний француз Николай Шопен. Польша стала его второй отчизной. В 1794 году он вступил в ряды польских повстанцев, боровшихся за независимость своей угнетенной родины. Впоследствии Николай Шопен успешно занялся педагогической деятельностью.

22 февраля 1810 года у Н. Шопена и его жены Юстины Кжижановской родился сын Фридерик, будущий величайший польский композитор.

Семья Шопенов, жившая в это время в местечке Желязова Воля, вскоре переселилась в Варшаву. Маленький Фридерик очень рано обнаружил необычайную чуткость к музыке, превосходные пианистические способности и склонность к композиции. Свой первый публичный концерт он дал, когда ему исполнилось восемь лет. За несколько месяцев до этого был опубликован его полонез для фортепьяно. Получив хорошее музыкальное и общее образование дома, а затем в Варшавском лицее, Шопен, кроме того, в течение трех лет — до 1829 года — занимался в Высшей школе музыки под руководством видного польского композитора Ю. Эльснера.

Шопен с юных лет пленял окружающих своим большим человеческим обаянием и разносторонней одаренностью. Душевная теплота и чуткость соединялись у него с жизнерадостностью, живым умом и острой наблюдательностью. Шопен талантливо рисовал карикатуры, был наделен актерскими способностями.

Его рано начали вдохновлять природа, искусство, обычаи родной Польши. Особенно ярки и глубоки были впечатления от польской народной музыки, на всю жизнь запавшие в его сердце. Еще подростком Шопен полюбил родную литературу, в частности произведения А. Мицкевича. С годами юноша проникся горячим интересом к судьбе своей многострадальной родины. Он увлекался героической романтикой ее исторического прошлого и остро переживал бесправие Польши, поделенной между царской Россией, Австрией и Пруссией. Такие настроения родились в атмосфере патриотического национально-освободительного движения, охватившего Польшу в 1820-е годы.

В двадцатилетием возрасте Шопен уже пользовался горячими симпатиями варшавской публики как пианист необычайной одухотворенности и тонкого, совершенного мастерства, а также как талантливый композитор с яркими национально-самобытными чертами. К этому времени он уже был автором многих произведений, среди которых выделялись пьесы на польские народные — и близкие к народным — темы, первые мазурки, полонезы, ноктюрны, этюды, два концерта. Познакомившись с одним из этих сочинений, великий немецкий композитор Р. Шуман воскликнул: «Шапки долой, господа! Перед вами — гений!»

Жизнь Шопена в Варшаве была полна ярких художественных впечатлений. Но он стремился также побывать в крупнейших центрах европейской культуры. Через год после первой концертной поездки в Вену Шопен в ноябре 1830 года вновь направился в австрийскую столицу. Вскоре по приезде он узнал о вспыхнувшем в Польше революционном восстании. Страстному порыву Шопена тотчас вернуться в Варшаву воспрепятствовали письма отца и друзей: он должен был оставаться за границей.

Но всеми своими помыслами Шопен был с отчизной. Образы небывалой драматической силы возникли в ряде его новых фортепьянных сочинений, в частности в знаменитом этюде до минор, известном под названием «Революционного».

Мрак политической реакции, сгустившийся над Польшей после разгрома восстания в 1831 году, заставил Шопена отказаться от мысли о скором возвращении на родину. Обосновавшись в Париже, он провел во Франции (изредка выезжая в соседние страны) всю вторую половину своей рано оборвавшейся жизни.

Париж привлек Шопена как центр мировой культуры. В 1830—40-е годы здесь подолгу жили и работали литераторы О. Бальзак, В. Гюго, Г. Гейне, Жорж Санд, А. Мюссе, А. Дюма (отец) музыканты Д. Россини, Г. Берлиоз, Ф. Лист, В. Беллини, Дж. Мейербер, художник Э. Делакруа. Шопен вскоре сблизился со многими из них, в частности со знаменитым венгерским композитором и пианистом Ф. Листом.

Но разнообразие художественных впечатлений не мешало Шопену видеть резкие социальные контрасты и противоречия, остро сказывавшиеся в столице буржуазно-монархической Франции. Собственное существование Шопена, несмотря на огромный успех его концертных выступлений и сочинений, не было ограждено от серьезных материальных трудностей. Ему приходилось тратить много времени и сил на малоинтересные частные уроки фортепьянной игры.

В 1838 году спутницей жизни Шопена стала знаменитая французская писательница Жорж Санд. В связи с развивавшейся у Шопена болезнью легких зиму 1838/39 года она провела с ним на острове Майорка, расположенном в Средиземном море у берегов Испании. Красота южной природы дала Шопену много романтически-прекрасных впечатлений. Очень благоприятными для Шопена были летние месяцы, проводимые в течение ряда лет на юге Франции — в Ноане, имении Жорж Санд, среди сельской тишины и уюта семейной жизни. На этот период (конец 1830-х — начало 1840-х годов) приходится расцвет творчества Шопена, создание множества фортепьянных пьес, в том числе большинства крупных произведений и среди них — знаменитой сонаты си-бемоль минор (с Похоронным маршем).

К концу 1840-х годов жизненная судьба Шопена стала складываться чрезвычайно тяжело. Смерть отца в 1844 году, разрыв с Жорж Санд, происшедший в 1847 году, обострение болезни, тяжесть материальных забот — все это быстро исчерпало его силы. Последней отрадой послужил для Шопена приезд в Париж его сестры Людвики, на руках которой он скончался 17 октября 1849 года. По завещанию Шопена его сердце было перевезено в Варшаву, где оно хранится и поныне.

Вдохновленное высокими патриотическими идеями, творчество Шопена с непревзойденной яркостью и подлинно всечеловеческой широтой запечатлело лучшие черты свободолюбивого польского народа. Музыка Шопена — одно из величайших и, одновременно, самых широко доступных сокровищ мирового искусства. Его произведения глубоко восхищают как знатоков-профессионалов, так и рядовых слушателей.

Гениально одаренный пианист, Шопен ограничил свое творчество почти исключительно областью фортепьянной музыки, намного расширив и обогатив ее выразительные возможности. Для фортепьяно им написан ряд крупных произведений, в том числе — 2 концерта (в сопровождении оркестра), 3 сонаты, 4 баллады, 4 скерцо, фантазия фа минор, 18 полонезов. Среди мелких фортепьянных пьес Шопена насчитывается более полусотни мазурок, 26 прелюдий, 21 ноктюрн, 27 этюдов, 18 вальсов. Помимо произведений для фортепьяно, Шопен написал 17 песен и несколько камерно-инструментальных ансамблей.

Музыка Шопена связана с разнообразными музыкальными жанрами — такими, как песня, танец, романс, марш, серенада, баркарола и другими. Важнейшей основой музыкального стиля Шопена послужило использование характерных особенностей польских народных песенно-танцевальных напевов. Наиболее непосредственно это проявилось в знаменитых шопеновских мазурках (мазур — народный польский танец). Шопен тоже опоэтизировал вальс — популярнейший танец XIX века.
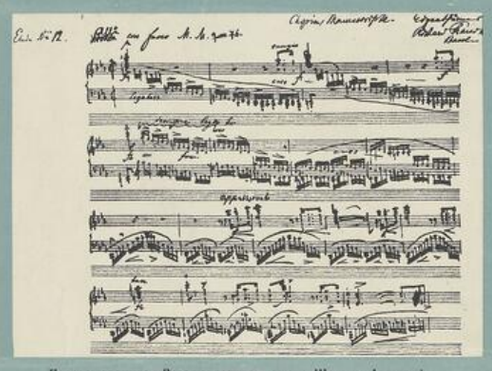
Вместе с тем Шопен был смелым новатором в отношении многих важнейших элементов музыкального языка — мелодии, гармонии, ритма, формы. Он создал свой оригинальный художественный стиль, отличающийся неповторимой красотой и изяществом. Шопен явился одним из родоначальников нового, романтического стиля и в области фортепьянного исполнительства.

Большое прогрессивное содержание творчества и яркое художественное новаторство, опирающееся на лучшие традиции музыкальной классики прошлого, сделали Шопена одним из самых замечательных представителей романтического искусства XIX века. Широта и глубина народной основы сближают творчество Шопена с великими русскими композиторами-классиками. Крупнейшие русские музыканты, начиная с великого Глинки, питали к искусству Шопена горячие симпатии.

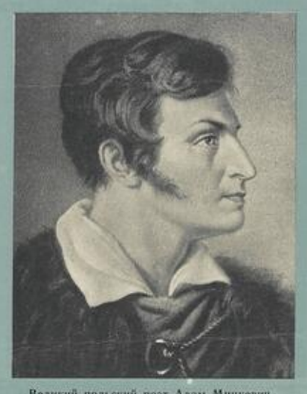
Музыка Шопена издавна находила и продолжает находить в нашей стране глубокое истолкование со стороны множества выдающихся исполнителей. Советские пианисты многократно одерживали победы на международных шопеновских конкурсах. Творчество Шопена пользуется огромной популярностью среди широких кругов советских слушателей.



Шопен за роялем. С рисунка Я. Гетценбергера, 1838 г.



Первая страница «Революционного» этюда Шопена. Автограф



Великий польский поэт Адам Мицкевич (1798—1855). Шопена увлекала романтическая национально-патриотическая поэзия Мицкевича. Баллады Мицкевича повлияли, в частности, на образное содержание шопеновских фортепьянных баллад

МОГУЧАЯ НОТА ПОЛЬСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, НЕНАСЫТНАЯ СТРАСТНАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ К СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ НИКОГДА НЕ ИССЯКАЛИ В НЕМ И ПРОВЕЛИ ВЕЛИЧАВУЮ, ГЛУБОКУЮ ЧЕРТУ В ЕГО СОЗДАНИЯХ.

В. В. Стасов о Ф. Шопене



Музыкальный вечер у Ф. Листа (с картины И. Данхаузера). Слева направо: А. Дюма, В. Гюго, Жорж Санд (в кресле), Н. Паганини, Д. Россини, Ф. Лист (за роялем)

ЗДЕСЬ ВСЯ ПОЛЬША: ЕЕ НАРОДНАЯ ДРАМА, ЕЕ БЫТ, ЧУВСТВОВАНИЯ, КУЛЬТ КРАСОТЫ В ЧЕЛОВЕКЕ И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, РЫЦАРСТВЕННЫЙ ГОРДЫЙ ХАРАКТЕР СТРАНЫ, ЕЕ ДУМЫ И ПЕСНИ

Б. В. Асафьев о мазурках Шопена

Знаменитые русские музыканты Антон и Николай Рубинштейны (1829—1894 и 1835—1881 гг.), выдающиеся интерпретаторы фортепьянного творчества Шопена

Советские издания произведений Шопена

Выдающийся советский пианист Л. Н. Оборин — победитель 1-го международного конкурса имени Шопена в Варшаве в 1927 году.

Автор-составитель *В. Бляхерова*. Редактор *В. Панкратова*
Ш01094. 23/I-60 г. Объем 1 п. л. Тираж 5000. Цена 2 руб. Зак. 424.

Государственное музыкальное издательство
Москва 1960

Полиграфкомбинат, г. Калинин, проспект Ленина, 5.

A/544