

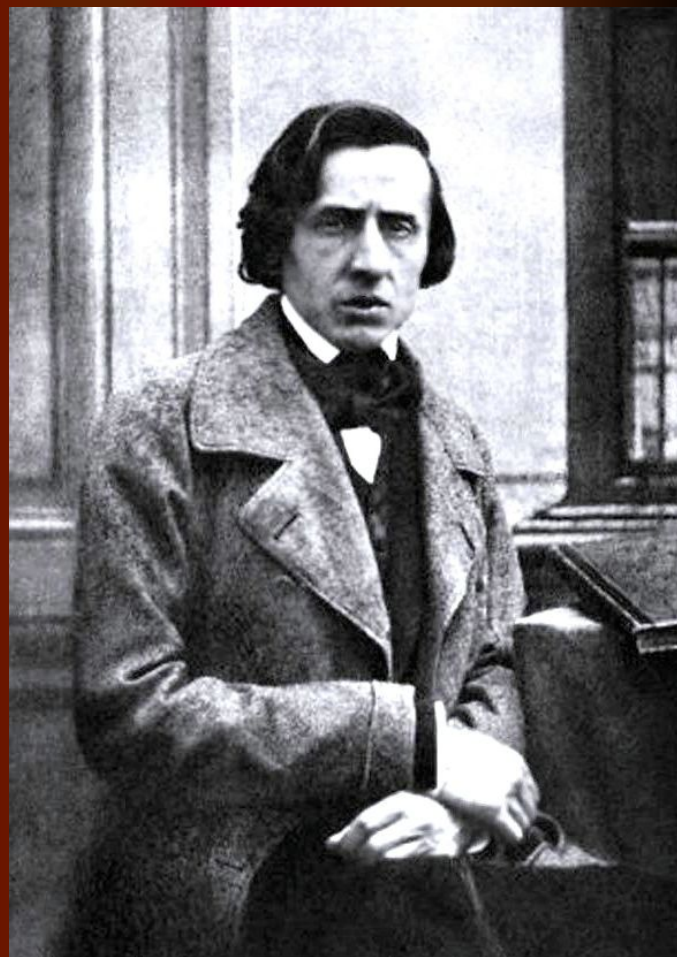
«Великий гений гармонии»

к 200-летию со дня рождения
композитора Фредерика Шопена

Презентацию подготовила
учитель музыки Ерощенко
Светлана Николаевна

Происхождение и семья

- Отец композитора — Николя Шопен (1771—1844) — француз, сын лотарингского крестьянина, ещё в молодые годы переселился в Польшу. Трудно сказать, что заставило его покинуть Францию, но в Польше он нашёл новую родину и принимал горячее участие в её судьбе. Николя Шопен вместе с польскими патриотами принимал участие в борьбе за независимость Польши. После разгрома восстания Костюшко и окончательного раздела Речи Посполитой (1795 год) Николя Шопен, капитан армии Костюшко, несмотря на шаткость своего положения, решил остаться в Польше. Человек широкого умственного кругозора и образования, он занялся педагогической деятельностью и вскоре завоевал репутацию одного из лучших педагогов Варшавы.

- В 1802 году Николая Шопен, приглашённый в качестве воспитателя к детям графа Скарбка, поселился в имении Скарбков Желязова-Воля. В 1806 году состоялся брак с дальней родственницей Скарбков, — Юстиной Кшижановской. По сохранившимся свидетельствам, мать композитора была чрезвычайно музыкальна, хорошо играла на фортепиано, обладала красивым голосом. Своей матери Фредерик обязан первыми музыкальными впечатлениями, привитой с младенческих лет любовью к народным мелодиям. Интеллигентность и чуткость родителей спяли всех членов семьи любовью и благотворно сказывались на развитии одаренных детей. Кроме Фредерика в семействе Шопенов было ещё три сестры: старшая — Людвика (в замужестве Енджеевич), бывшая его особенно близким и преданным другом, и младшие — Изабелла и Эмилия. Сёстры обладали разносторонними способностями, а рано умершая Эмилия — выдающимся литературным талантом.

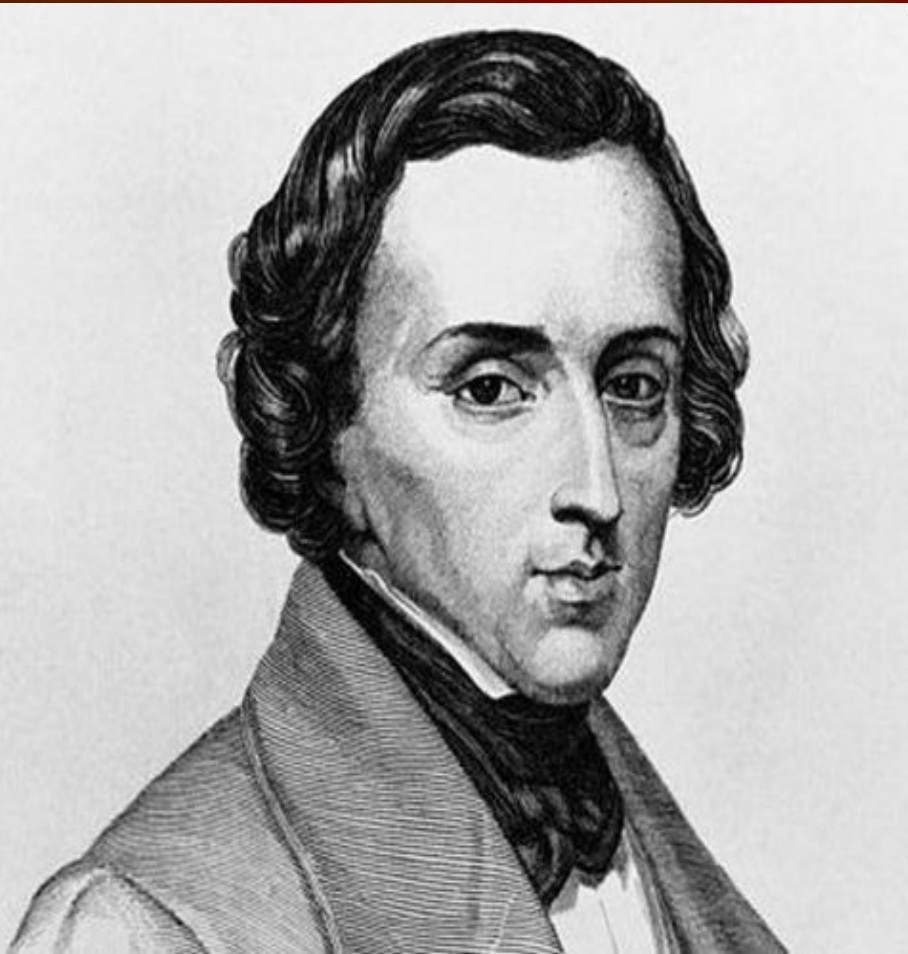
Детство

- Уже в детские годы Шопен проявил необыкновенные музыкальные способности. Он был окружён особым вниманием и заботой. Подобно Моцарту, он поражал окружающих музыкальной «одержимостью», неиссякаемой фантазией в импровизациях, прирождённым пианизмом. Его восприимчивость и музыкальная впечатлительность проявлялись бурно и необычно. Он мог плакать, слушая музыку, вскакивать ночью, чтобы подобрать на фортепиано запомнившуюся мелодию или аккорд.

- В своём январском номере за 1818 год одна из варшавских газет поместила несколько строк о первой музыкальной пьесе, сочинённой композитором, учащимся ещё в начальной школе. «Автор этого „Полонеза“ — написала газета, — ученик, которому ещё не исполнилось 8 лет. Это — настоящий гений музыки, с величайшей лёгкостью и исключительным вкусом исполняющий самые трудные фортепианные пьесы и сочиняющий танцы и вариации, которые вызывают восторг у знатоков и ценителей. Если бы этот вундеркинд родился во Франции или Германии, он привлёк бы к себе большее внимание».

- Знаменитая Каталани как бы предугадала в десятилетнем Шопене великую будущность, подарив ему часы с надписью «Madame Catalani à Frédéric Chopin âgé de dix ans». Молодого Шопена учили музыке, возлагая на него большие надежды. Пианист Войцех Живный (1756—1842), чех по происхождению, начал заниматься с 9-летним мальчиком. Занятия были серьёзные, несмотря на то что Шопен, помимо того, учился в одном из варшавских училищ. Войцех Живный был единственным наставником Шопена по фортепиано. Исполнительский талант мальчика развивался настолько быстро, что к двенадцати годам Шопен не уступал лучшим польским пианистам. Живный отказался от занятий с юным виртуозом, заявив, что ничему больше не может научить его.

Юность

- Окончив училище и завершив продолжавшиеся семь лет занятия у Живного, Шопен начал свои теоретические занятия у композитора Иозефа Эльснера.
- Покровительство князя Антона Радзивилла и князей Четвертинских ввело Шопена в высшее общество, которое было впечатлено обаятельной внешностью и изысканными манерами Шопена. Вот что об этом говорил Ференц Лист: «Общее впечатление его личности было вполне спокойное, гармоничное и, казалось, не требовало дополнений в каких-либо комментариях. Голубые глаза Шопена блистали более умом, чем были подёрнуты задумчивостью; мягкая и тонкая его улыбка никогда не переходила в горькую или язвительную. Тонкость и прозрачность цвета его лица прельщали всех; у него были вьющиеся светлые волосы, нос слегка закруглённый; он был небольшого роста, хрупкого, тонкого сложения. Манеры его были изысканны, разнообразны; голос немного утомлённый, часто глухой. Его манеры были полны такой порядочности, в них был такой *sachet* кровного аристократизма, что его невольно встречали и принимали, как князя... В общество Шопен вносил ту ровность расположения духа лиц, которых не беспокоят заботы, которые не знают слова „скука“, не привязаны ни к каким интересам. Шопен был обыкновенно весел; его колкий ум быстро отыскивал смешное даже и в таких проявлениях, которые не всем бросаются в глаза».
- Поездки в Берлин, Дрезден, Прагу, где он побывал на концертах выдающихся музыкантов, способствовали его развитию.

Артистическая деятельность

- С 1829 г. начинается артистическая деятельность Шопена. Он выступает в Вене, Кракове, исполняя свои произведения. Возвратившись в Варшаву, он её покидает навсегда в 1830 г. Эта разлука с родиной была причиной его постоянной скрытой скорби — тоски по родине. К этому прибавилась в конце тридцатых годов любовь к Жорж Санд, которая дала ему больше огорчения, чем счастья.

- В Париж, где Шопена ожидали новая жизнь и слава, он переселился в 1831 г. Первый концерт Шопен дал в Париже в 22 года. Успех был полный. В концертах Шопен выступал редко, но в салонах польской колонии и французской аристократии слава Шопена росла чрезвычайно быстро. Были композиторы, которые не признавали его талант, например, Калькбреннер и Джон Филд, но это не мешало Шопену приобрести множество преданных поклонников как в артистических кругах, так и в обществе. Любовь к преподаванию музыки и пианизма была отличительной чертой Шопена, одного из немногих великих артистов, которые посвятили этому много времени.

- В 1837 г. Шопен почувствовал первый приступ болезни легких. С этим временем совпадает связь с Жорж Санд. Пребывание на Майорке вместе с Жорж Санд негативно отразилось на здоровье Шопена, он страдал там от астматических приступов. Зато он много времени проводил в сельской местности во Франции, где у Жорж Санд было имение в Ноане.

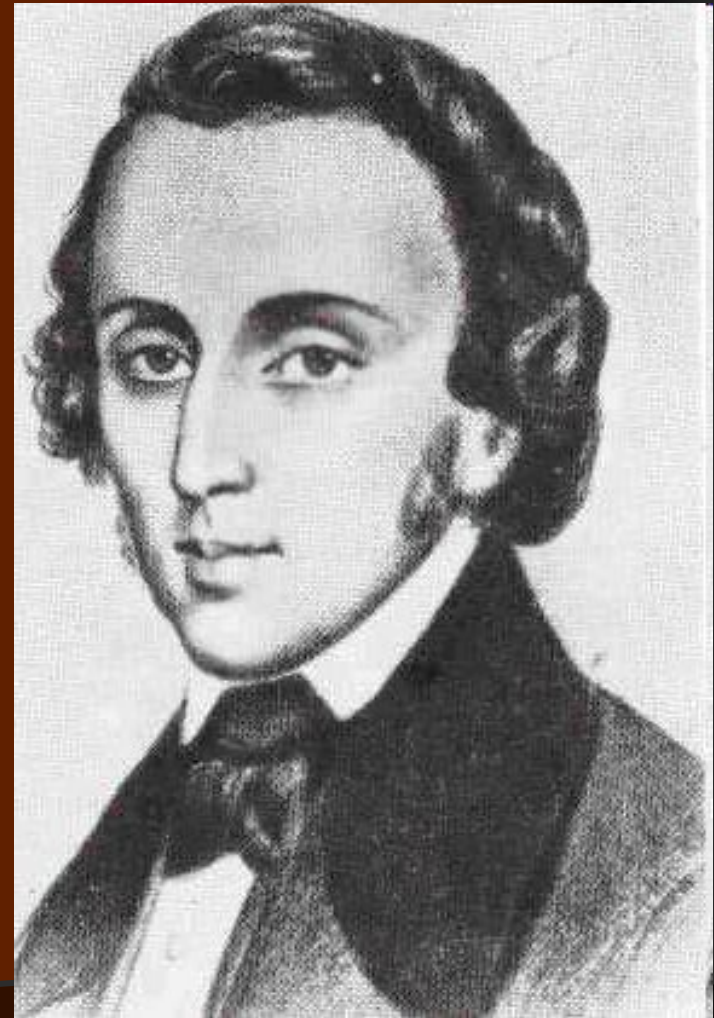

- Десятилетнее сожительство с Жорж Санд, полное нравственных испытаний, сильно подточило здоровье Шопена, а разрыв с ней в 1847 г., помимо того, что вызвал у него совершенно ненужный стресс, лишил его возможности отдыхать в Ноане. Желая покинуть Париж, чтобы сменить обстановку и расширить свой круг знакомств, Шопен в апреле 1848 г. отправился в Лондон — концертировать и преподавать. Это оказалось последним его путешествием. Успех, нервная, напряженная жизнь, сырой британский климат, а главное, периодически обострявшееся хроническое заболевание лёгких, — всё это окончательно подорвало его силы. Вернувшись в Париж, Шопен слёг. 5 (17) октября 1849 г. его не стало.
- О Шопене глубоко скорбел весь музыкальный мир. На его похороны собрались тысячи поклонников его творчества. Согласно желанию покойного, на его похоронах известнейшими артистами того времени был исполнен «Реквием» Моцарта — композитора, которого Шопен ставил выше всех других (а его «Реквием» и симфонию «Юпитер» называл своими любимыми произведениями). На кладбище Пер-Лашез прах Шопена покоится между могилами Керубини и Беллини. Сердце Шопена было, согласно его воле, отправлено в Варшаву, где оно замуровано в колонну Церкви Святого Креста.

Творчество

- Никогда — ни до, ни после Шопена — его родина, Польша, не давала такого музыкального гения. Его творчество почти целиком является пианистическим. Хотя редкий композиторский дар Шопена мог бы сделать его замечательным симфонистом, его деликатная, замкнутая натура довольствовалась рамками камерного жанра — если не считать, конечно, двух его замечательных фортепианных концертов.

- В полонезах, балладах Шопен рассказывает о своей стране, Польше, о красотах её пейзажей и трагическом прошлом. В этих произведениях он использует лучшие черты народного мелоса. Вместе с тем Шопен исключительно самобытен. Музыка его отличается смелой изобразительностью и нигде не страдает причудливостью. После Бетховена классицизм уступил место романтизму, и Шопен стал один из главных представителей этого направления в музыке. Если где-то в его творчестве и чувствуется рефлексия, то, наверное, в сонатах, что не мешает им быть высокими образцами жанра. Часто Шопен достигает вершин трагизма, как, например, в похоронном марше в сонате ор. 35, или предстает замечательным лириком, как, например, в *adagio* из второго фортепианного концерта.

- К лучшим произведениям Шопена можно отнести этюды: в них, помимо технических экзерсисов, бывших до Шопена главной и чуть ли не единственной целью этого жанра, слушателю раскрывается удивительный поэтический мир. Эти этюды отличаются то юношеской порывистой свежестью, как, например, этюд *ges-dur*, то драматизмом (этюды *f-moll*, *c-moll*). В них имеются замечательные мелодические и гармонические красоты. Этюд *cis-moll* достигает бетховенских высот трагизма.

- Наиболее интимным, «автобиографическим» жанром в творчестве Шопена являются его вальсы. По мнению российского музыковеда Изабеллы Хитрик, связь между реальной жизнью Шопена и его вальсами исключительно тесна, и совокупность вальсов композитора может рассматриваться как своеобразный «лирический дневник» Шопена. Шопен отличался выдержанностью и замкнутостью, поэтому его личность раскрывается только тем, кто хорошо знает его музыку. Многие знаменитые артисты и литераторы того времени преклонялись перед Шопеном: композиторы Ференц Лист, Роберт Шуман, Феликс Мендельсон, Адольф Мейербер, Игнац Мошелес, Гектор Берлиоз, певец Адольф Нурри, поэты Генрих Гейне и Адам Мицкевич, художник Эжен Делакруа, журналист Агатон Гиллер и многие другие.

- В 1949—1962 гг. польским музыковедом Людвиком Бронарским было опубликовано полное собрание сочинений Шопена — «Fr. Chopin, Dzieła wszystkie», PWM, Kraków. В честь Шопена назван кратер на Меркурии.

Наследие

- Шопен является одним из основных композиторов в репертуаре многих пианистов. Записи его произведений появляются в каталогах крупнейших звукозаписывающих компаний. С 1927 года в Варшаве проводится Международный конкурс пианистов имени Шопена. Среди победителей конкурса числится знаменитый польский пианист Х. Штомпка, который был поклонником творчества Шопена.

- В 1934 году в Варшаве был основан университет имени Шопена, который впоследствии был преобразован в Общество им. Шопена. Обществом неоднократно издавались произведения Шопена и статьи о его творчестве.

- 1 марта 2010 года в столице Польши, Варшаве после реконструкции и модернизации был открыт самый современный и удивительный биографический музей в мире — Музей Фредерика Шопена. Данное событие приурочено к 200-летию со дня рождения знаменитого польского композитора и музыканта.

- Начало «Ноктюрна» № 18 Фредерика Шопена Ми мажор, ор.62 № 2. Слушайте звуковой пример в формате MIDI: Первые такты.

- Постановлением Сейма Польской Республики 2010 год объявлен Годом Шопена.

Творчество

- Фортепианное творчество
- 2 концерта для фортепиано с оркестром № 1 e-moll Op. 11 и № 2 f-moll Op. 21
- 3 сонаты (№ 1 c-moll Op. 4, № 2 b-moll Op. 35, № 3 h-moll Op. 58)
- 4 экспромта
- 3 рондо
- 17 вальсов
- 51 мазурка
- 21 ноктюрн
- 16 полонезов
- 24 прелюдии Op. 28 и прелюдия cis-moll Op. 45
- 24 этюда Op. 10 и Op. 25 и 3 посмертных этюда
- Вариации (в том числе «Блестящие вариации» Op. 12)
- Танцевальные пьесы: Контрданс Ges-dur, 3 экосеза Op. 72 № 3
- Другие произведения — «Большая фантазия на польские темы» Op. 13, «Краковяк, большое концертное рондо» Op. 14, «Большой блестящий полонез» (либо, как его чаще называют, «Andante spianato и Большой блестящий полонез») Op. 22, Тарантелла Op. 43, Концертное аллегро Op. 46, Фантазия Op. 49, Колыбельная Op. 57, Баркарола Op. 60 и т. д.

- Камерное творчество
- Фортепианное трио Op. 8
- Соната для виолончели и фортепиано Op. 65
- Вокальное творчество
- Песни Op. 74

Произведения Шопена.

Этюд (Ми-Мажор)

Похоронный Марш

Ноктюрн (Ми-Бемоль Мажор)

«Вальс-минутка»