

Фридерик ШОПЕН (1810–1849)

ШОПЕН (Chopin) Фридерик — польский композитор, пианист. Первоначальное музыкальное образование получил у В. Живного, затем обучался под руководством Ю. Эльснера в Высшей музыкальной школе в Варшаве. На формирование мировоззрения композитора оказали влияние борьба за независимость Польши (восстание под руководством Т. Костюшко в 1794, в котором принимал участие отец композитора — Николай Шопен, выходец из Франции), а также идеи польского литературного романтизма (К. Бродзинский, А. Мицкевич, Ю. Словацкий). Рано проявившаяся гениальность композитора и пианиста (первые полонезы изданы в 1817) развивалась в творчески насыщенной атмосфере предреволюционной Варшавы, где Шопен усваивал опыт польских композиторов (Ф. Островского, М. Шимановской, М. Огиньского и др.) и венской классической школы. В ранних произведениях органично использованы обработки народных

мелодий (Большая фантазия на польские темы В-dur для фортепьяно с оркестром), освоены жанры фортепьянных миниатюр (в т. ч. ноктюрн), а также крупные формы (соната для фортепьяно № 1, фортепьянные трио). Вершины раннего периода — два концерта для фортепьяно с оркестром. Шопен-виртуоз получил признание в Вене, где выступал с концертами в 1829 и 1830-31. После поражения польского восстания (1830-31) Шопен, связанный с участниками восстания, не смог вернуться на родину и остался до конца жизни в Париже, куда прибыл осенью 1831. Париж обогатил его новыми впечатлениями литературной, художественной и музыкальной жизни (знакомство с Г. Гейне, Ж. Санд, А. Мюссе, О. Бальзаком, Э. Делакруа, В. Беллини, Г. Берлиозом, Ф. Листом, Ф. Мендельсоном и др.) Отказавшись от карьеры виртуоза (Шопен много выступал в открытых концертах только в первые годы жизни в Париже), он сосредоточил свои поиски в области композиторского творчества, создав в 1830-40-х гг. выдающиеся произведения в различных жанрах фортепьянной музыки. Их объединяет тема Родины, приобретающая то героико-драматический и трагедийный характер (этюды № 12, прелюдии a-moll и d-moll, скерцо № 1, баллада № 1, соната b-moll с траурным маршем, полонезы es-moll, fis-moll), то глубоко лирический (ноктюрны, мазурки), народно-жанровый (мазурки) или торжественно-триумфальный (полонезы A-dur, As-dur). В произведениях 1840-х гг. эти образы находят гармоничное единение (фантазия f-moll, соната h-moll и др.).

В 1835 и 1836 Шопен выезжал в Германию, в 1837 — в Лондон. Зимой 1838-39 провёл на острове Майорка (Испания). В последние годы жизнь Шопена осложнилась необеспеченным материальным положением, разрывом с Ж. Санд и тяжёлой болезнью. После кончины Шопена его сердце (по желанию композитора) было перевезено на родину, в Желязову-Волю.

Глубоко национальное и подлинно народное творчество Шопена — родоначальника польской музыкальной классики, выдающегося пианиста своего времени — уникальное явление в истории музыки. Ограничив себя почти исключительно рамками фортепьянной музыки, он сконцентрировал в ней разнообразнейшие и наиболее перспективные художественные тенденции времени. Художественный мир Шопена отличается универсализмом: глубочайшая психологичность и сокровенный лиризм сочетаются с постоянным ощущением объективной жизненной реальности, тонкость в передаче отдельных настроений — с крупным рельефом драматического развития, мечтательная созерцательность — с активной действенностью. Характерная особенность его музыкального языка — новаторский синтез. Композитор-романтик, Шопен в своих сочинениях развивал принципы бетховенского симфонического метода, а также (в миниатюрах) баховских импровизационных форм. В то же время его произведения отличает моцартовское совершенство пропорций. Мелодика Шопена соединила вокальность и инструментальность, песенность и танцевальность, кантиленное и речевое начала, претворила характерные черты польского народного мелоса и итальянского оперного бельканто. В ладово-гармонической сфере опора на диатонические лады соединилась с утончённой хроматикой, ладовая переменность — с развитой модуляционной (в т. ч. и энгармонической) техникой, предвосхитившей многие открытия в области гармонии Ф. Листа, Р. Вагнера, К. Дебюсси, А. Скрябина. Шопен раскрыл богатейшие возможности фортепьянной фактуры, создав выразительные типы фигурационного тематизма, «поющей» гармонии. Фортепьянный стиль Шопена, тесно связанный с его исполнительским стилем, отличается всепроникающим мелодизмом, гибкостью и пластичностью, сочетанием крупного штриха с тончайшей отделкой деталей, поэтической одухотворённостью целого. Влияние разнообразнейших жанровых связей Шопена сказалось на всех выразительных средствах (в т. ч. и на ритмике). Разные типы польских деревенских и городских танцев (мазур, куявяк, оберек, полонез), вальс, хорал, марш, их жанровые признаки, появляясь в различных комбинациях, подтверждают глубинную жизненную основу музыки Шопена и придают ей особую многомерность и содержательную ёмкость.

Жанры и формы фортепьянного творчества Шопена обобщают важнейшие тенденции музыкального романтизма. Равнозначное место занимают у Шопена и миниатюра, и крупная (одночастная или циклическая) форма. Он возродил на романтической основе жанр прелюдии, создал образцы художественного (концертного) этюда, облёк в классически совершенную форму жанры ноктюрна и экспромта, а также опозитизированных и драматизированных танцевальных жанров — мазурки, полонеза, вальса. Явился создателем жанра инструментальной баллады, черты которой проникли во многие его сочинения, превратил в самостоятельный жанр скерцо, создал замечательный образец романтической фантазии. В балладах, скерцо, фантазиях складывается одночастная смешанная (свободная) форма с чертами внутренней цикличности. Зрелые сонаты Шопена по своей концепционности и интенсивности развития равнозначны симфониям.

Творчество Шопена оказало огромное влияние на многие поколения музыкантов. С 1927 года в Варшаве каждые 5 лет проводятся международные конкурсы пианистов имени Шопена. В 1934 организован Институт Шопена (с 1950 — Общество им. Ф. Шопена). Общества Шопена существуют в Чехии, Германии, Австрии, до 2-й мировой войны 1939-45 существовало во Франции. В 1932 в Желязовой-Воле открыт Дом-музей Шопена, в 1985 — основана Международная федерация обществ Шопена.

СОЧИНЕНИЯ. Для фортепьяно с оркестром — 2 концерта (1829, 1830), вариации (1828), рондо (1828), фантазия (1829), *Andante spianato* и полонез (1831-35); камерно-

инструментальные ансамбли — соната для виолончели и фортепьяно (1846), интродукция и полонез для фортепьяно и виолончели (1830), фортепьянное трио (1829) и др.; для фортепьяно — 3 сонаты (1828-44), фантазия (1841), 4 баллады (1835-42), 4 скерцо (1832-42), 4 экспромта (1834-42), 21 ноктюрн (1827-46), 4 рондо (1825-34), 27 этюдов (1829-39), 17 вальсов (1827-47), около 60 мазурок, 16 полонезов (1817-46), 25 прелюдий (в т.ч. 24 прелюдии, 1831-39), тарантелла (1841), болеро (1833), 3 экоссеца (1830), баркарола (1846), колыбельная (1844), несколько циклов вариаций и др.; 19 песен для голоса с фортепьяно (1829-47).

Шопен Ф. Полное собрание сочинений для фортепьяно под общей ред. Г. Г. Нейгауза и Л. Н. Оборина т. 1, 3-7, 11, М. — Л., 1950—62; F. Chopin. Dzieła fortepianowe, red. Y. Kleczynskiego, t. 1-12, Warszawa, 1882; Brown M. J. E., Chopin: an index of his works in chronological order, L., 1972.

Письма, пер. А. Гольденвейзера, под ред. А. Б. Гольденвейзера, М., 1929; Письма, рус. пер. С. А. Семеновского и Г. С. Кухарского, сост. и комментарии Г. С. Кухарского, под ред. А. Соловцова, М., 1964; т. 1-2, 1982—84.

Асафьев Б. (И. Глебов), Шопен. Опыт характеристики, М., 1922; Лейхтентритт Г., Ф. Шопен, пер. с нем., М., 1930; Богданов-Березовский В., Шопен, Л., 1935; Пасхалов В., Шопен и польская народная музыка, Л.-М., 1949; Лист Ф., Ф. Шопен, [пер. с франц.], М., 1956; Кобылянская К., Шопен на родине. Документы и мемории, пер. с польского, Краков, 1957; Ф. Шопен, М., 1961; Ф. Шопен. Статьи и исследования советских музыковедов, М., 1960; Соловцов А., Ф. Шопен. Жизнь и творчество, М., 1960 (с библиографией); Ивашкевич Я., Шопен, пер. с польского, М., 1963; Тюлин Ю., О программности в произведениях Шопена, М., 1968; Бэлза И., Шопен, М., 1968; Шопен, каким мы его слышим. [Сб. ст.], сост. С. М. Хентова, М., 1970; Мазель Л. А., Исследования о Шопене, М., 1971; Шуман Р., О музыке и музыкантах. Собр. ст., [пер. с нем.], т. 1—2, М., 1975-79; Николаев В., Шопен-педагог, М., 1980; Цуккерман В., Десять «мелодий века», «СМ», 1985, № 10 etc.