

ФРИДЕРИК ШОПЕН
1810—1849

Фридерик Шопен — великий польский композитор. Подобно Моцарту и Бетховену он прославился и как гениальный пианист. И в той и в другой области Шопен сказал свое слово: обогатил музыку новым содержанием и образами, раскрыл ее новые, неизвестные до того времени выразительные возможности, ввел новые приемы пианистического исполнительства.

В отличие от многих своих предшественников и современников Шопен сочинял почти исключительно для фортепиано. Он не написал ни одной оперы, ни одной симфонии или увертюры. Исключение составляют несколько камерных сочинений: одно трио (для фортепиано, скрипки и виолончели), две пьесы для виолончели, около двадцати песен. Тем более поразительно дарование композитора, сумевшего создать так много яркого, нового в одной лишь области фортепианной музыки.

Необычно сложилась и жизнь Шопена. Поляк по происхождению, горячо любивший родину и преданный ей, он все свои зрелые годы вплоть до смерти провел на чужбине. Но это не помешало ему остаться глубоко национальным композитором. Подобно великому Глинке в русской музыке, Шопен стал основоположником польской классической музыки, создав на основе народных песен и танцев высокохудожественные, неповторимо своеобразные произведения.

Музыка Шопена признана была гениальной еще при жизни композитора. И вплоть до наших дней Шопен остается глубокопочитаемым и любимым композитором пианистов всего мира. Немало пианистов нашей страны завоевали мировое признание замечательным исполнением произведений Шопена (Нейгауз, Рихтер, Софроницкий).

Начиная с 1927 года в Польше регулярно устраиваются конкурсы имени Шопена. Первой премии на первом конкурсе был удостоен пианист Лев Оборин.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

Детство и годы учения. Фридерик Шопен родился в 1810 году недалеко от Варшавы, столицы Польши, в местечке Желязова Воля. Мать Шопена была полька, отец — француз. Семья Шопена жила в имении графа Скарбека, где отец служил домашним учителем. Вскоре после рождения сына Николай Шопен получил место учителя в Варшавском лицее (среднем учебном заведении), и вся семья переехала в столицу. Маленький Шопен рос в окружении музыки. Его отец играл на скрипке и флейте, мать хорошо пела и немного играла на фортепиано. Еще не умея говорить, ребенок начинал громко плакать, как только слышал пение матери или игру отца. Родители полагали, что Фридерик не любит музыку, и это их сильно огорчало. Но скоро они убедились, что это было совсем не так.

К пяти годам мальчик уже уверенно исполнял несложные пьесы, разученные под руководством старшей сестры Людвиги. Вскоре его педагогом стал известный в Варшаве чешский музыкант Войцех Живный. Чуткий и опытный воспитатель, он привил своему ученику любовь к музыке классиков и особенно к И. С. Баху. Клавирные прелюдии и фуги Баха впоследствии всегда лежали у композитора на рабочем столе.

Первое выступление маленького пианиста состоялось в Варшаве, когда ему исполнилось семь лет. Концерт имел успех, и имя Шопена скоро узнала вся Варшава. В это же время было издано одно из первых его сочинений — полонез для фортепиано соль минор. 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.

Одновременно с занятиями музыкой мальчик получил хорошее общее образование. Уже в детстве Фридерик свободно владел французским и немецким языками, живо интересовался историей Польши, читал много художественной литературы. Тринадцати лет он поступил в лицей и через три года успешно его закончил. В годы учения проявились разносторонние способности будущего композитора. Юноша хорошо рисовал, особенно ему удавались карикатуры. Его мимический талант был настолько ярким, что он мог бы стать театральным актером. Уже в юные годы Шопену были присущи острота

ума, наблюдательность и большая любознательность. С огромным интересом он посещал оперные спектакли, концерты. Игра знаменитого итальянского скрипача Никколо Паганини оставила в сознании впечатлительного юноши неизгладимый след.

С детства у Шопена проявилась любовь к народной музыке. По рассказам его родителей, во время загородных прогулок с отцом или товарищами мальчик мог подолгу простаивать под окном какой-нибудь хаты, откуда доносились народные напевы. Бывая летом на каникулах в имениях своих товарищей по лицу, Фридерик сам принимал участие в исполнении народных песен и плясок. С годами народная музыка стала неотъемлемой частью его творчества, сроднилась с его существом.

Высшая школа музыки. После окончания лицея Шопен поступил в Высшую школу музыки. Здесь его занятиями руководил опытный педагог и композитор Юзеф Эльснер. Эльснер очень скоро понял, что его ученик не просто талантлив, но гениален. Среди его заметок сохранилась краткая характеристика, данная им юному музыканту: "Изумительные способности. Музыкальный гений". К этому времени Шопен уже был признан лучшим пианистом Польши. Достиг зрелости и его талант композитора. Об этом свидетельствуют два концерта для фортепиано с оркестром, сочиненные в 1829—1830 годах. Эти концерты неизменно звучат и в наше время и являются любимыми произведениями пианистов всех стран. Тогда же была сочинена одна из лучших песен Шопена "Желание" ("Если б я солнышком на небе сиял").

На пути в Париж. В 1829 году молодой музыкант ездил в Вену. Его концерты прошли с огромным успехом. Шопену, его друзьям, родным становится ясна необходимость длительного концертного путешествия. Шопен долго не мог решиться на этот шаг. Его мучили тяжелые предчувствия. Ему казалось, что он навсегда покидает родину. Наконец осенью 1830 года Шопен выехал из Варшавы. Друзья подарили ему на прощанье кубок, наполненный польской землей. Трогательно простился с ним его учитель Эльснер. В предместье Варшавы, где проезжал Шопен, он вместе со своими учениками исполнил специально для этого случая написанное им хоровое произведение. Шопену было двадцать лет. Счастливая юношеская пора, полная поисков, надежд, успехов, закончилась. Предчувствия не обманули Шопена. Он расстался с родиной навсегда.

Помня хороший прием, оказанный ему в Вене, Шопен решил начать там свои концерты. Но, несмотря на усиленные хлопоты, ему так и не удалось дать самостоятельный концерт, а издатели соглашались напечатать его произведения только бесплатно.

Неожиданно с родины пришла тревожная весть. В Варшаве началось восстание против русского самодержавия, организованное польскими патриотами¹. Шопен решил прервать концертное путешествие и вернуться в Польшу. Он знал, что среди восставших находятся его друзья, может быть, и отец. Ведь в молодости Николай Шопен прини-

мал участие в народном восстании под предводительством Тадеуша Костюшко. Но родные, друзья настойчиво советуют ему в письмах не приезжать. Близкие Шопену люди боятся, что преследования могут коснуться и его. Пусть лучше он останется свободен и служит родине своим искусством. С горечью композитор покорился и направился в Париж. В дороге Шопена настигло известие, еще более потрясшее его: восстание жестоко подавлено, его руководители брошены в тюрьмы, сосланы в Сибирь. Шопен в отчаянии. Свое горе, гнев, возмущение он излил в музыку. Так родилось одно из величайших его творений — этюд до минор, который получил название "Революционного".

Париж. 30-е годы. Осенью 1831 года Шопен прибыл в Париж. Здесь он прожил до конца своей жизни. Но Франция не стала второй родиной композитора. И в своих привязанностях, и в своем творчестве Шопен оставался поляком. И даже свое сердце после смерти он завещал отвезти на родину.

Шопен "завоевал" Париж сначала как пианист. Он сразу же поразиł слушателей своеобразным и непривычным исполнением. В то время Париж был наводнен музыкантами из самых различных стран. Наибольшей популярностью пользовались пианисты-виртуозы Калькбреннер, Герц, Гиллер. Игра их отличалась техническим совершенством, блеском, ошеломлявшим публику. Вот почему первое же концертное выступление Шопена прозвучало таким резким контрастом. По воспоминаниям современников, исполнение его было удивительно одухотворенным, поэтичным и изящным. О первом концерте Шопена сохранилось воспоминание прославленного венгерского музыканта Ференца Листа, также начавшего в то время свой блестящий путь пианиста и композитора: "Нам вспоминается его первое выступление в зале Плейеля, когда аплодисменты, возраставшие с удвоенной силой, казалось, никак не могли достаточно выразить наш энтузиазм перед лицом таланта, который, наряду со счастливыми новостями в области своего искусства, открыл собой новую фазу в развитии поэтического чувства"². Шопен покориł Париж, как когда-то покориł Вену Моцарт, Бетховен. Подобно Листу он был признан одним из лучших пианистов мира.

Выступая в концертах, Шопен большей частью исполнял свои собственные сочинения: концерты для фортепиано с оркестром, концертные рондо, мазурки, этюды, ноктюрны, вариации на тему из оперы Моцарта "Дон-Жуан". Именно по поводу этих вариаций писал выдающийся немецкий композитор и критик Роберт Шуман: "Шапки долой, господа, перед вами гений".

Музыка Шопена, как и его концертные выступления, вызывала всеобщее восхищение. Выжидали только издатели. Они не отказывались издавать произведения Шопена, но, как и в Вене, бесплатно. Поэтому первые издания не принесли Шопену дохода. Он вынужден был давать уроки музыки по пять-семь часов ежедневно. Эта работа обеспечивала его, но отнимала слишком много времени и сил. И даже впоследствии, будучи композитором с мировым именем, Шопен не мог

¹ С конца XVIII века часть Польши находилась под властью царской России.

² Лист Ф. Ф. Шопен. М., 1956. С. 306.

позволить себе прекратить эти так сильно изнурявшие его занятия с учениками³.

Вместе с ростом известности Шопена как пианиста и композитора расширяется круг его знакомых. В числе его друзей — Лист, выдающийся французский композитор Берлиоз, французский художник Делакруа, немецкий поэт Гейне. Но как бы интересны ни были новые друзья, предпочтение он отдавал всегда своим соотечественникам. Ради гостя из Польши он изменял строгий порядок своего рабочего дня, показывая ему достопримечательности Парижа. Часами он мог слушать рассказы о родине, о жизни родных и друзей. С юношеской ненасытностью наслаждался народными польскими песнями, а к понравившимся стихам нередко писал музыку. Очень часто эти стихотворения, превращенные в песни, попадали обратно в Польшу, становились достоянием народа. Если же приходил близкий друг, польский поэт Адам Мицкевич, Шопен сразу садился за фортепиано и играл для него часами. Вынужденный, как и Шопен, жить вдали от родины, Мицкевич тоже тосковал по ней. И только музыка Шопена немного ослабляла боль этой разлуки, переносила его туда, далеко, в родную Польшу.

Встречи с польскими друзьями были особенно дороги композитору и потому, что своей семье у Шопена не было. Его надежда жениться на Марии Водзиньской, дочери одного из богатых польских вельмож, не осуществилась. Родители Марии не пожелали видеть свою дочь замужем за музыкантом, хотя бы и всемирно известным, но добывавшим средства к жизни трудом. На многие годы его близким другом стала знаменитая французская писательница Аврора Дюдеван, выступавшая в печати под псевдонимом Жорж Санд.

С годами Шопен давал концерты все реже, ограничиваясь исполнением в узком кругу друзей. Все свое внимание он направил на творчество. Появляются его сонаты, скерцо, баллады, экспромты, новая серия этюдов, поэтичнейшие ноктюрны, прелюдии и по-прежнему любимые мазурки и полонезы. Наряду со светлыми лирическими пьесами все чаще из-под его пера выходят произведения, полные драматической глубины, а нередко и трагизма. Композитор открывает все новые и новые средства выразительности фортепиано.

Жизнь Шопена в Париже сложилась если и не счастливо, то благоприятно для творчества. Талант его достиг вершины. Издание произведений Шопена уже не встречает препятствий, брать у него уроки считается большой честью, а услышать его игру — редким счастьем, доступным немногим избранным.

³ Из высказываний современников мы знаем о замечательном педагогическом мастерстве Шопена. Среди его многочисленных учеников были и русские пианисты: М. Калергис-Муханова, В. Кологривова, Е. Чернышева, Н. Обрезкова, В. Ленц. Игру Шопена слышал маленький Антон Рубинштейн. В свою очередь Шопен был восхищен игрой "преlestных детей" — Антона и его брата Николая. Сохранились письма Шопена к их матери, где он высказывает свои соображения о музыкальном воспитании юных пианистов. Впоследствии выдающийся пианист и композитор Антон Рубинштейн стал первым русским музыкантом, раскрывшим всю глубину и силу музыки Шопена.

Последние годы жизни композитора были печальны. Умер его друг Ян Матушинский, вслед за ним — горячо любимый отец. Ссора и разрыв с Жорж Санд оставили его совсем одиноким. Шопен так и не смог оправиться от этих жестоких ударов. Обострилась болезнь легких, которой Шопен страдал с юных лет. Последние два года композитор почти ничего не писал. Средства его иссякли. Чтобы поправить свое материальное положение, он предпринял поездку в Лондон по приглашению английских друзей. Собрав последние силы, больной, он дает там концерты, уроки. Восторженный прием вначале радует его, вселяет бодрость. С большим интересом слушает Шопен народные шотландские песни в исполнении известной шведской певицы Женни Линд, посещает старинные английские замки. Но сырой климат Англии быстро оказал свое губительное действие. Беспokoйная жизнь, полная светских, часто пустых и бессодержательных развлечений, начала утомлять его. Письма Шопена из Лондона отражают его мрачное настроение, а нередко и страдание. "Я же ни беспокоиться, ни радоваться уже не в состоянии — совсем перестал что-либо чувствовать — только прозябаю и жду, чтобы это поскорее кончилось", — писал он одному из своих друзей⁴.

Свой последний концерт в Лондоне, оказавшийся последним в его жизни, Шопен дал в пользу польских эмигрантов. По совету врачей он спешно возвратился в Париж. Последним произведением композитора была мазурка фа минор (ор. 68 № 4), которую он уже не мог сыграть, записав лишь на бумаге. По его просьбе из Польши приехала его старшая сестра Людвика, на руках которой он умер.

Похороны Шопена были торжественными. Лучшие артисты Парижа исполнили Реквием так любимого им Моцарта. Прозвучали и его собственные сочинения, среди них — похоронный марш из фортепианной сонаты си-бемоль минор в исполнении оркестра. Друзья принесли на его могилу кубок с родной польской землей. Похоронен Шопен в Париже рядом с могилой своего друга Беллини. А сердце его, как он и завещал, было отправлено в сосуде в Польшу, в Варшаву, где до сих пор бережно хранится в костеле Святого Креста⁵.

Вопросы и задания

1. Расскажите о детстве и годах учения Шопена.
2. Каковы были его ранние музыкальные впечатления?
3. В какие годы обучался Шопен в Высшей школе музыки? Кто был его руководителем?
4. Какие два крупных произведения написал Шопен в эти годы?
5. Когда и почему композитор покинул родину?
6. Где прожил он большую часть своей жизни? Кто были его друзья?
7. Расскажите об исполнительском мастерстве Шопена и о его концертных выступлениях.
8. Перечислите основные жанры в творчестве Шопена. Какие из его произведений относятся к крупным формам?

⁴ Шопен-Ф. Письма. М., 1964. С. 382.

⁵ Костел — название католической церкви в Польше и в некоторых других странах.

МАЗУРКИ

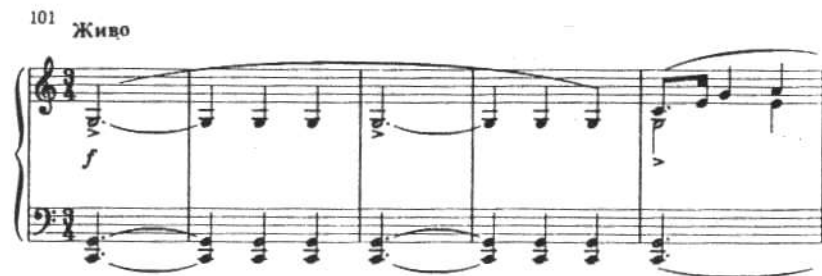
Мазурка — польский народный танец в трехдольном размере. Это танец очень живой, требующий от танцоров большой ловкости и изящества. Ритм мазурки изменчив. Чаще всего акцент падает на третью, последнюю долю такта. Со временем мазурка стала одним из любимых танцев в среде польской аристократии. Здесь она приобрела черты бравурности и блеска.

Мазурки Шопена — пьесы танцевального характера. Шопен значительно расширил выразительные возможности мазурки, объединив в ней характерные черты трех старинных народных танцев: это мазур, куявяк и оберек, распространенные в различных областях Польши. Мазурка была особенно близка и дорога композитору, поскольку его молодость прошла на Куявах и в Мазовии — родине этого танца.

Мазурки Шопена рассчитаны на концертное исполнение. Эти замечательные по мастерству произведения очень разнообразны по характеру. Многие из них напоминают веселые деревенские танцы, и лишь некоторые выдержаны в характере блестящих балльных танцев. Особую группу составляют мазурки лирические, в которых композитор передает в большинстве случаев настроения, навеянные разлукой с родиной. Многие мазурки Шопена очень картинны. Недаром сам композитор называл их "obrazki" ("образки"), что по-польски означает "картинки".

Мазурка до мажор (ор. 56 № 2) воссоздает картину деревенского праздника. Это одна из наиболее ярких мазурок такого характера. Поляки называют ее "мазуркой мазурок". Подобно народным мазуркам состоит из ряда самостоятельных танцевальных мелодий.

Вначале, на протяжении нескольких тактов, непрерывно "гудит" квинта, подражая немудреному аккомпанементу деревенского оркестра⁶. На этом фоне звучит веселая и подвижная мелодия с четким, острым ритмом. Музыка рисует картину праздника, общий деревенский танец. Это основная тема произведения, она звучит и в конце мазурки:

6 Деревенский оркестр состоял обычно из скрипки, контрабаса, волынки. Квинта исполнялась на волынке или контрабасе, который крестьяне ласково называли "толстая Марина".

"Общая пляска" будто бы сменяется сольным номером. Как это было принято в народных танцах, ведущий танцор показывает свое мастерство. Появляется новая тема: мелодия звучит в басу, сопровождаемая резко акцентированными аккордами в конце каждой фразы. Вслед за "сольным номером" звучит нежная, легкая музыка, вызывая представление о танце девушек. А вот перед нами уже новая картина — "мельница", шутивное замешательство танцоров. Верхний голос упорно подражает нижнему, имитирует его. Характерный для польской народной музыки лидийский лад (мажорный лад с повышенной IV ступенью) звучит здесь особенно отчетливо:

102

А дальше возвращается основная тема мазурки, что придает произведению законченную форму.

Совсем иной характер присущ лирической мазурке ля минор (ор. 68 № 2). Как и во многих других случаях, она связана с образами родины. Вначале звучит задумчивая, грустная мелодия. Движение по основным звукам ля-минорного трезвучия в медленном темпе придает ей мягкость и плавность, а легкий акцент на третьей доле такта — большое изящество:

103 Медленно

Воспоминания композитора как бы уходят все глубже и глубже. И вот уже звучит задорный деревенский танец с характерной "гудящей" квинтой в басу. Мажор, оживленный темп придают музыке веселый, зажигательный характер. А акцент на третьей доле такта напоминает притоптывание в танце. Это средняя часть мазурки. Затем возвращается первая тема — нежная, грациозная, полная задумчивой грусти.

К группе бальных, блестящих танцев относится мазурка си-бемоль мажор (ор. 7 № 1). Как и две предыдущие, она построена на контрастных темах. Помимо этого ее отличают черты, свойственные бальным мазуркам: резкие скачки в мелодии, острый ритм, бросок мелодии на октаву в последней фразе.

Вначале звучит яркая, стремительно восходящая мелодия, пронизанная четким ритмом. Быстрому взлету отвечает нисходящее движение. Резко ниспадающие скачки на септиму, нону придают мелодии большую остроту, броскость:

Эта тема чередуется с двумя другими, образуя форму рондо. Своей характерной особенностью выделяется второй эпизод: "вполголоса" (sotto voce) звучит так любимый композитором деревенский волюнчый наигрыш. Сочетание своеобразного мелодического оборота с увеличенной секундой (ми-бемоль — ре-бемоль) на фоне "гудящей" квинты в басу (соль-бемоль — ре-бемоль) придает звучанию народный характер. В последний раз появляется основная тема. Она заканчивается характерным для блестящих мазурок резко подчеркнутым скачком на октаву.

ПОЛОНЕЗ ЛЯ МАЖОР

Основой полонеза также стал национальный танец — "польский", который со временем получил французское название "полонез". Когда-то полонез представлял собою праздничное церемониальное шествие. В старину в нем участвовали одни лишь воины-рыцари. Возникнув в народной среде, полонез окончательно сформировался в кругах польской знати и прочно вошел в бальную музыку. В XIX веке бал открывался, как правило, полонезом. В первой паре шел хозяин с самой уважаемой гостьей. Торжественный танец мог происходить и возле дома, на воздухе.

Полонезы Шопена, как и его мазурки, предназначены для концертного исполнения. По своему характеру они также весьма разнообразны. Наряду с полонезами — лирическими поэмами — встречаются произведения, полные драматизма. Бравурные, блестящие полонезы как бы воскрешают картины рыцарских времен.

Одним из наиболее известных является полонез Шопена ля мажор (ор. 40 № 1). Это торжественное произведение, отличающееся мощной, поистине оркестровой звучностью. Аккордовая фактура, использование почти всего диапазона фортепианной клавиатуры придают звучанию большую насыщенность и плотность. Этому способствует и большая сила звука, неоднократно достигающая fortissimo.

Основная тема полонеза имеет величественный, ликующе-победный характер:

Ее дополняет призывная, фанфарная вторая тема, образующая среднюю часть произведения:

Огромная звуковая насыщенность музыки дала повод переложить полонез для оркестра различных составов (симфонического, духового).

ВАЛЬС ДО-ДИЕЗ МИНОР

К числу произведений танцевального характера относятся также вальсы Шопена. Как в мазурках и полонезах, композитор преследует чисто художественные задачи и в своих вальсах — то нежных, поэтичных, то блестящих, виртуозных.

Подобно мазуркам большинство вальсов состоит из нескольких эпизодов различного характера, часто в разных тампах. Помимо этого, излюбленный прием композитора *rubato* — еле уловимое отклонение от темпа — делает эти пьесы неприменимыми для бытового танца.

Среди семнадцати вальсов Шопена большой популярностью пользуется вальс до-диез минор. Все три темы вальса очень выразительны. Начало вальса написано в умеренном темпе. Мягко звучащая, грациозная тема образно передает начальную фигуру танца, плавную и легкую:

Небольшое ускорение темпа сопровождает вторую тему. Многократное повторение мелодической фигуры, состоящей из одних восьмых длительностей, создает впечатление кружащегося движения, легкости, полетности:

И наконец, третья тема вальса — медленная, певучая. Это скорее размышление, воспоминание о вальсе:

Вторая тема трижды повторяется, чередуясь с другими эпизодами произведения. Благодаря этому она воспринимается как припев. Такое построение придает форме вальса черты рондо, что весьма характерно для танцевальных пьес.

Вопросы и задания

1. Дайте характеристику польским народным танцам — мазурке и полонезу.
2. Назовите польские танцы, использованные в мазурках Шопена.
3. Расскажите о мазурках до мажор, ля минор, си-бемоль мажор — о характере музыки и выразительных средствах каждой из них.
4. Спойте или простучите основную ритмическую фигуру полонеза.
5. Расскажите о характере музыки и строении полонеза Шопена ля мажор.
6. Какие вы знаете вальсы Шопена?
7. Опишите темы и строение вальса до-диез минор.

ПРЕЛЮДИИ

Слово "прелюдия" в переводе с латинского означает "вступление". Во времена Баха прелюдия могла предшествовать сюите, фуге. Существовали прелюдии и в виде самостоятельных пьес для органа и клавира.

Шопену принадлежит первенство в создании цикла из 24 прелюдий. Прелюдии Шопена написаны во всех мажорных и минорных тональностях. Закономерность в чередовании характера пьес, определенная последовательность тональностей (мажор и параллельный минор по квинто-квинтовому кругу) объединяют все прелюдии в одно целое крепко спаянное произведение.

Прелюдии Шопена чрезвычайно богаты и разнообразны по своему содержанию. Грустные, певучие пьесы чередуются с бурно-стремительными, скорбно-сосредоточенные — со светлыми и жизнерадостными. Различны они и по масштабам. Несмотря на миниатюрность некоторых прелюдий (ля мажор, до минор), они представляют собою произведения законченные и совершенные по мастерству. Антон Рубинштейн назвал прелюдии Шопена "жемчужинами".

Прелюдия ми минор — лирическая, скорбно-задумчивая. Возможно, это воспоминание о чем-то прекрасном, но безвозвратно ушедшем. В первых тактах прелюдии мелодия как бы застыла, ее дыхание едва уловимо. И лишь нисходящие по полутонам аккорды сопровождения вносят в музыку ощущение движения, окрашивая ее в различные тона:

Постепенно, благодаря широким ходам в мелодии, усилению звучности музыка приобретает взволнованный характер и достигает кульминации. Заканчивается прелюдия аккордами в глубоком низком регистре.

Совсем по-иному звучит прелюдия ля мажор. Прелюдия очень миниатюрна. В ней всего 16 тактов. Это изящная, грациозная пьеса, своим танцевальным ритмом она напоминает мазурку. Но главное в ней — необычайно проникновенная, "говорящая" мелодия, соединяющая в себе песенность и выразительность человеческой речи:

Прелюдия до минор — еще одна "жемчужина" цикла. Она еще более миниатюрна (13 тактов). Равномерное движение полноразвучных аккордов в низком регистре напоминает поступь шествия. Медленный темп, минорный лад придают музыке траурный характер:

И в то же время здесь чувствуется торжественность, приподнятость настроения. Можно представить себе, что это последний путь героя, вождя народа.

Очень выразительна смена динамических оттенков. Вначале музыка звучит fortissimo, затем piano, а заканчивается прелюдия pianissimo. Траурно-торжественное шествие как бы удаляется.

ЭТЮДЫ

Этюдом называется пьеса, предназначенная для развития технических навыков игры на том или ином инструменте. В фортепианной литературе широко известны этюды Черни, Крамера, Клементи, Мошелеса, Таузига, Гензельта.

Этюды Шопена также ставят перед собой определенные задачи в развитии пианистической техники. Часть из них требует применения виртуозных приемов крупной техники (октав, двойных нот, аккордов, арпеджированных пассажей). Другие имеют целью развитие "бисерной" техники или мягкости и певучести звука. Но это только часть задачи, которую ставил перед собой композитор. В творчестве Шопена этюды превратились в глубокие по мысли концертные пьесы, которые встали в один ряд с его балладами, скерцо и другими произведениями.

Среди этюдов Шопена особое место занимает этюд до минор (№ 12) — "Революционный". На фоне бурных, стремительных пассажей звучит призывная, волевая мелодия:

Зная историю возникновения произведения, трудно представить себе более яркое и сильное выражение гнева и скорби. Но не только эти

чувства наполняют музыку. Одновременно слышится и призыв к борьбе, выражение мужества и решимости борцов за свободу и независимость отчизны.

Этюд ми мажор (№ 3) — своего рода "песня без слов":

Медленно, но не слишком

Его мелодия отличается глубиной, мягкой и задушевной напевностью. Недаром существуют переложения этого этюда для таких "поющих" инструментов, как скрипка, виолончель. Есть переложение и для голоса. Медленный темп, тихое звучание, равномерное, плавное движение сопровождения придают мелодии сосредоточенность и еще большую глубину. Несмотря на мажорный лад, музыке присущ оттенок светлой печали.

Средняя часть этюда (произведение написано в трехчастной форме) резко контрастирует с его началом. Подобно морским волнам в шторм, вздымаются и рушатся полнозвучные пассажи. Сила звука нарастает, достигая fortissimo. И снова звучит "песня", спокойная, ласковая, сердечная. Из воспоминаний современников композитора известно, что это был любимый этюд Шопена.

НОКТЮРН ФА МИНОР

Неповторимо своеобразны, вдохновенны и поэтичны ноктюрны Шопена. Тем более это становится заметным, если сравнить их с ноктюрнами ирландского пианиста и композитора Джона Филда, основоположника этого вида пьес. Утонченно-лирические, подчас с налетом салонности ноктюрны Филда полностью отвечали значению слова "ноктюрн", что в переводе с французского означает "ночная песнь".

Шопен и здесь сказал новое слово, значительно расширив содержание ноктюрна. Одни из его ноктюрнов отличаются вдохновенной лирикой, другие — глубиной и серьезностью мысли.

Ноктюрн фа минор можно отнести к группе лирических произведений, тонких и поэтичных. Тихо и спокойно льется повествование — задумчивое, печально-проникновенное, как исповедь человеческой души. Нежная мелодия звучит на фоне равномерного сопровождения:

Умеренно

Возбужденная и тревожная музыка средней части резко контрастирует с началом ноктюрна:

Более подвижно

Смена тональностей, беспокойное движение триолей усиливают ощущение устремленности и порыва.

Реприза значительно сокращена. Основная тема ноктюрна звучит лишь раз, растворяясь затем в фигурациях, "сползающих" по звукам хроматической гаммы. Равновесие формы восстанавливает продолжительная кода на выдержанном тоническом басу. А в верхнем регистре звуки как бы парят в воздухе и постепенно тают. Наступают покой и умиротворение. Поэтично звучат и последние аккорды ноктюрна. Ма-

жорная терция придает им большую мягкость и певучесть, окрашивая музыку в светлые тона.

Вопросы и задания

1. Что такое прелюдия?
2. Каков тональный план в цикле прелюдий Шопена?
3. Расскажите о характере музыки и средствах музыкальной выразительности в прелюдиях ми минор, ля мажор и до минор.
4. Чем отличаются этюды Шопена от учебно-технических?
5. Под впечатлением какого события был создан этюд Шопена до минор? Каковы его образное содержание и особенности фактуры?
6. Дайте характеристику этюда ми мажор. Развитие какого вида техники он преследует?
7. Что такое ноктюрн?
8. Как расширил Шопен выразительные возможности этого жанра?
9. Опишите характер музыки и строение ноктюрна фа минор.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

58 мазурок
16 полонезов
17 вальсов
21 ноктюрн
26 прелюдий (цикл из 24 прелюдий и 2 отдельные прелюдии)
27 этюдов
4 экспромта
Колыбельная
Баркарола
3 сонаты для фортепиано
4 баллады
4 скерцо
Фантазия фа минор
2 концерта для фортепиано с оркестром
Соната для виолончели и фортепиано
19 песен для голоса с фортепиано

СОДЕРЖАНИЕ

Иоганн Себастьян Бах	3
Жизненный путь	4
Клавирное творчество	8
Инвенции	9
"Французская сюита" до минор	12
Прелюдия и fuga до минор из первого тома "Хорошо темперированного клавира"	14
Органное произведение	17
Основные произведения	18
Йозеф Гайди	19
Жизненный путь	20
Симфония ми-бемоль мажор	23
Соната ми минор	29
Соната ре мажор	31
Основные произведения	34
Вольфганг Амадей Моцарт	35
Жизненный путь	36
Соната ля мажор	42
Симфония соль минор	45
Опера "Свадьба Фигаро"	48
Основные произведения	53
Людвиг ван Бетховен	54
Жизненный путь	54
"Патетическая соната"	60
Пятая симфония	65
Увертюра "Эгмонт"	72
Основные произведения	76
Франц Шуберт	77
Жизненный путь	78
Песни	81
Фортепианные произведения	88
Симфония си минор	91
Основные произведения	93
Фридерик Шопен	94
Жизненный путь	95
Мазурки	100
Полонез ля мажор	102
Вальс до-диез минор	103
Прелюдии	105
Этюды	107
Ноктюрн фа минор	108
Основные произведения	110