

Выходит раз в две недели
149 руб. №5/2005

ШОПЕН

5

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

DeAGOSTINI

Коллекция
«ВЕЛИКИЕ
КОМПОЗИТОРЫ»

дает возможность
еще раз встретиться
с бессмертной музыкой
гениев прошлого

Издатель и учредитель:
De Agostini UK Ltd.,
Griffin House,
161 Hammersmith Road, London,
W6 8SD, UK

Адрес редакции:
123 298, Москва, а/я 40,
«Великие композиторы»

Главный редактор:
А. Панфилов

Типография:
Алмаз-Пресс, Москва, Россия

Тираж: 10 000 экз.

**Распространение
в России:**
ЗАО «Издательский дом "БУРДА"»

© 2005 De Agostini UK Ltd.

ISBN 0-7489-8677-4 (серия)
ISBN 0-7489-8687-1

Каждый выпуск посвящен
одному композитору
и снабжен компакт-дискom
с записью его наиболее
известных сочинений.

Следующий выпуск
в продаже
через две недели!

В следующем выпуске:

БАХ

Бранденбургские
концерты
№№ 1, 3, 6

ШОПЕН

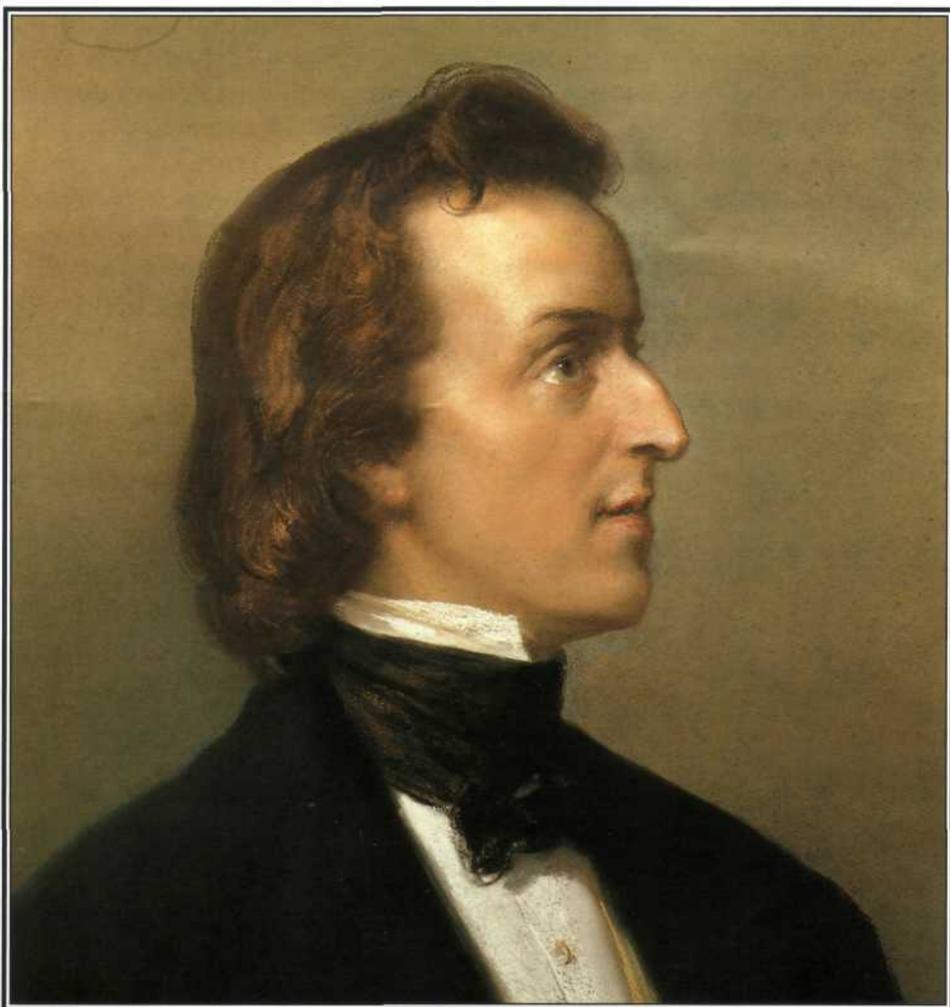
ПОЭТ ФОРТЕПИАНО

Шопен не создал ни одной оперы, ни одной симфонии. Он писал почти исключительно для фортепиано. Но его «несерьезные» мазурки, вальсы и ноктюрны покорили сначала всю Европу, а затем и весь мир.

Фридерик Францишек Шопен родился недалеко от Варшавы, в местечке Желязова Воля. Он был сыном Никола Шопена, француза из Лотарингии, с 1787 года жившего в Польше, и польки Юстины Кшижановской. В доме день рождения Шопена всегда праздновали 1 марта, хотя в метрике указана дата 22 февраля 1810 года. Крестили ребенка 23 апреля 1810 года в костеле св. Роха в Брохуве, недалеко от Желязовой Воли.

Осенью 1810 года семья переехала в Варшаву, где Никола Шопен получил место учителя французского языка в лицее и казенную квартиру. Спустя два года мать Фридерика открыла пансион для мальчиков из «хороших семей», и Шопены переехали в более просторные апартаменты при пансионе.

Музыкальное дарование Шопена проявилось очень рано. Еще будучи совсем маленьким мальчиком, он с удовольствием разыгрывал дуэты со своей старшей сестрой Людвикой. Кстати, именно Людвика стала первой учительницей музыки для своего брата. А в 1817 году семилетний Фридерик стал брать уроки у пианиста, скрипача и композитора Войцеха Живного. Он направил врожденные способности мальчика в нужное русло, познакомив его с классическим репертуаром немецких мастеров, произведениями Баха, Моцарта и

Бетховена, а также с сочинениями современных популярных композиторов.

Уже тогда почти ни у кого не было сомнений, что из Фридерика вырастет гениальный музыкант. Очень быстро он достиг почти идеальной техни-

Портрет Фридерика Шопена в юности.

ки, начал писать первые произведения и выступать в варшавских аристократических салонах. Публика принимала юного Шопена восторженно — особенно пленяли талантливые

импровизации маленького пианиста, едва достающего ногой до фортепианной педали.

В 1822 году Шопен стал изучать композицию у Юзефа Эльснера — сначала частным образом, а потом в течение трех лет в Главной школе музыки. Итоговая оценка, данная учителем, не оставляла сомнений в масштабе одаренности ученика: «Выдающиеся способности, музыкальный гений».

Шопен был уже многообещающим музыкантом, на родине его знали и ценили, называя «польским Моцартом». Но вскоре произошли события, которые изменили жизнь композитора и определили его дальнейшую творческую судьбу.

11 ноября 1830 года Шопен выехал из Польши в Вену — через Дрезден, где он остановился, чтобы дать концерт при дворе. Покорив венских критиков блестящим исполнением своих произведений, а венских дам — безупречными манерами, Шопен решил перебраться в Лондон. В Штутгарте его застало известие о подавлении Николаем I польского восстания.

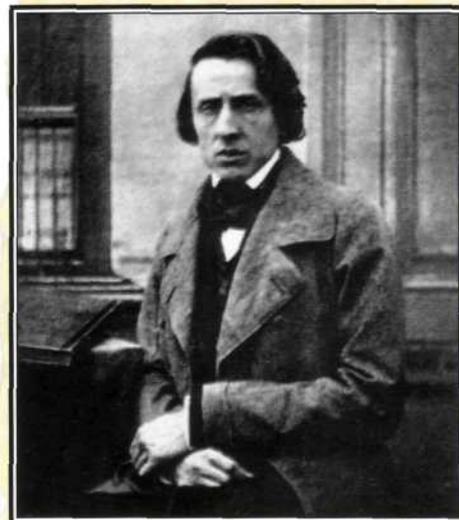
Считается, что свой знаменитый этюд до минор, известный под названием «Революционный» (соч. 10 № 12), Шопен создал, находясь под впечатлением от этого трагического известия. Композитор оказался отрезанным от родины. Концертное турне обернулось бессрочной эмиграцией.

В сентябре 1831 года Шопен оказался в Париже. Сначала он хотел лишь ненадолго остановиться здесь, но судьба распорядилась иначе. Этот город на долгие годы стал пристанищем для композитора-изгнанника.

Надо сказать, что Париж был далеко не худшим местом, которое мог выбрать Шопен. Музыкальная жизнь французской столицы в эти годы поражала своим богатством и разнообразием. Здесь жили Лист и Берлиоз, Россини и Керубини, Мейербер и Обер. Но главное — Шопен получил возможность общаться с соотечественниками, его приняла в свой круг

Вверху: Фридерик Шопен. Фотография 1849 года.

Внизу: Вид на Собор Парижской богородицы. Гравюра Ф. Хоффбауера.

Голоса из хора

Гений Шопена — это самый глубокий и самый богатый источник чувств и эмоций из всех когда-либо существовавших. Один инструмент говорит у него языком вечности.

Жорж Санд

Даты

Хронология жизни

- 1810 1 марта (по другим сведениям — 22 февраля) родился в Желязовой Воле.
- 1817 Начал учиться игре на фортепиано у Войцеха Живного.
- 1818 Первое публичное выступление во дворце князя Радзивилла в Варшаве.
- 1829 Окончил учебу в Главной школе музыки.
- 1830 Уезжает из Польши в Вену.
- 1831 Переезжает в Париж.
- 1832 Успех в Париже: концерты, частные уроки, множество публикаций.
- 1837 Путешествие в Лондон; изданы Двенадцать этюдов соч. 25.
- 1838 Начало романа с Жорж Санд.
- 1840-43 Период активной деятельности: публикация вальсов, баллад, сонат, ноктюрнов, мазурок и экспромтов.
- 1844 Смерть отца; Жорж Санд посвящает Шопену «Чертовоболото».
- 1847 Состояние здоровья Шопена ухудшается; разрыв с Жорж Санд.
- 1849 17 октября умирает в парижской квартире на Вандомской площади.

польская диаспора. Слава композитора росла не по дням, а по часам. Он давал многочисленные концерты в гостеприимных французских салонах, заключал выгодные договоры с издателями. А уроки фортепианной игры у Шопена были самыми востребованными и дорогими — за каждый из них ему платили по двадцать франков, тогда как менее знаменитые пианисты довольствовались пятью.

В 1835 году Шопен путешествует по Европе. В Карлсбаде он в последний раз встретился с родителями, провел с ними почти месяц и проводил их до самой границы с Польшей. Затем композитор направляется в Дрезден. Здесь он пережил бурный и краткий роман с Марией Водзиньской, а в Липске встретился с Мендельсоном и Робертом Шуманом.

По возвращении в Париж Шопен вновь попадает в круговорот артистической жизни.

Вверху: Жорж Санд.

Внизу: Выход поляков из Парижа в 1848 году. Перед революцией Шопен переехал в Лондон.

В октябре 1836 года в доме Ференца Листа и графини д'Анжу — своих давних знакомых — он встречается с Авророй Дюпен, более известной под псевдонимом Жорж Санд. Талант Шопена покорила знаменитую писательницу, но сам он поначалу оставался равнодушным к ней. Известно его письмо к родным, в котором он говорит о Жорж Санд: «В ней есть даже что-то отталкивающее».

Но частые встречи у общих друзей и в артистических салонах сделали свое дело — Шопен все более и более попадал под обаяние Жорж Санд. Осенью 1838 года композитор и писательница уезжают из Парижа, чтобы провести зиму на Майорке — в земном раю. Впрочем, рая не получилось. На острове стояла дурная погода, шли дожди, бытовая сторона жизни оставляла желать много лучшего. Шопен заболел, болезнь сопровождалась кровохарканьем.

В последующие годы Шопен и Жорж Санд проводили зимы в Париже, а летом уезжали в имение Жорж Санд. Этот период в жизни композитора

Выдающиеся произведения

Для фортепиано и оркестра:

- Краковяк фа мажор соч. 14
(Рондо а-ля краковяк)
- Фортепианный концерт ми минор соч. 11
- Фортепианный концерт фа минор соч. 21
- Andante spianato и Полонез ми-бемоль мажор соч. 22

Для фортепиано:

- Баллады соч. 23, соч. 38, соч. 47, соч. 52
- Экспромты соч. 29 и соч. 36
- Фантазия-экспромт соч. 66
- Мазурки соч. 6, соч. 17, соч. 24, соч. 30, соч. 50, соч. 63, соч. 68
- Ноктюрны соч. 9, соч. 15, соч. 27, соч. 32, соч. 37, соч. 48, соч. 62
- Два полонеза соч. 26
- Два полонеза соч. 40
- Полонез фа-диез минор соч. 44
- Полонез-фантазия ля-бемоль мажор соч. 61
- Фантазия фа минор соч. 49
- 24 прелюдии соч. 28
- 12 этюдов соч. 10
- 12 этюдов соч. 25
- Соната си минор соч. 58
- Вальс ми-бемоль мажор соч. 18
- Вальсы соч. 64, соч. 69, соч. 70
- Колыбельная ре-бемоль мажор соч. 57
- Баркарола фа-диез мажор соч. 60

Вверху: Т.Квятковский. Фридерик Шопен на смертном одре.

Внизу: Дом на Вандомской площади в Париже, где умер композитор.

можно назвать относительно спокойным — Шопен работает над очередными произведениями, время от времени дает концерты. Одно беспокоит его близких: состояние здоровья музыканта все ухудшается, слабые легкие постоянно напоминают о себе. Сильно подействовала на него и весть о смерти отца (в 1844 году).

В 1847 году «свободный роман» Шопена и Жорж Санд закончился разрывом. Композитор переживал его очень тяжело, долгое время не мог писать. Чтобы хоть как-то отвлечься от гнетущей тоски, он возобновил занятия с учениками, а друзья, решив поддержать его, организовали ему в Париже концерт.

В апреле 1848 года по приглашению своей ученицы Джейн Стирлинг Шопен едет в Англию. Здесь он знакомится с Карлейлем и Диккенсом, играет на одном из раутов для королевы Виктории.

Болезнь Шопена тем временем прогрессирует. Он чувствует себя

слабым, разбитым. Английский климат еще более ухудшает его самочувствие. Но, невзирая на физическую слабость, композитор охотно согласился выполнить просьбу лорда Дадли Стюарта — выступить на благотворительном вечере в пользу Литературного общества друзей Польши в Лондоне 16 ноября 1848 года. Это был последний концерт Шопена.

В конце ноября композитор решил вернуться в Париж. Болезнь временно отступила, и плодом вернувшегося вдохновения стали две мазурки (соч. 67, №2 и соч. 68, №4), изданные уже после смерти Шопена.

16 октября 1849 года в Париж приезжает сестра Шопена Людвика, узнавшая о его бедственном положении. Рядом с нею Шопен проводит свои последние часы. 17 октября 1849 года Шопена не стало.

Практически нет сомнений в том, что Фридерик Шопен был болен чахоткой, но, видимо, умер он не от нее, а от болезни сердца. 30 октября 1849 года в костеле св. Марии Магдалины прошло отпевание. Тело Шопена покоится на кладбище Пер-Лашез, а сердце — в костеле св. Креста в Варшаве.

Шопен

НОКТЮРН СОЛЬ МИНОР СОЧ. 15 N 3

Chord diagrams: D m, G m 3fr., D m

p A₄
D₁ F₃
3 5
F D
E₂ F₃ D₁ E₂
2 5
G D
F₁ G₂ A₃ D₅
1 5
A D

Chord diagram: C⁷

f C⁷
4 2
E G
4 2
E G
3 5
G E

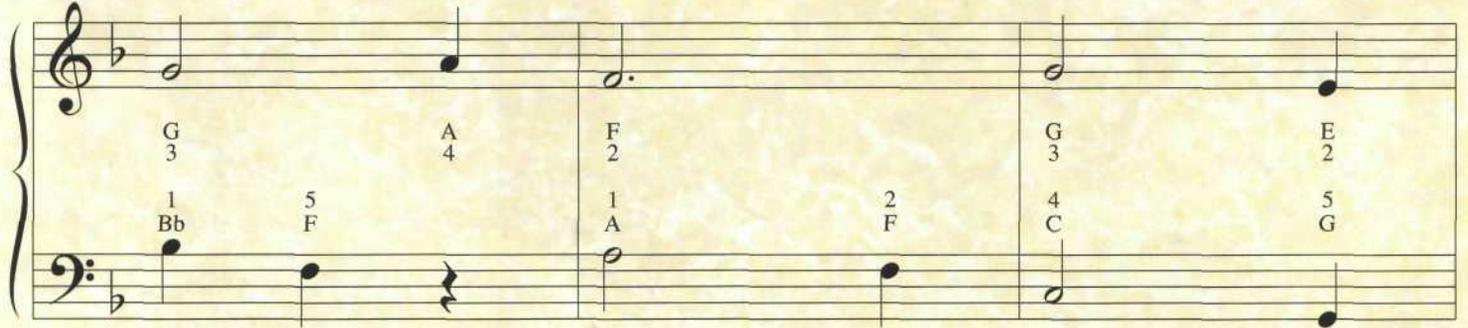
Chord diagrams: F, B^b m, F

p A₃ A₃ G₂ A₃ C₁ A₄
4 2
F A
1 4
B^b F
2 4
A F

Сыграй сам

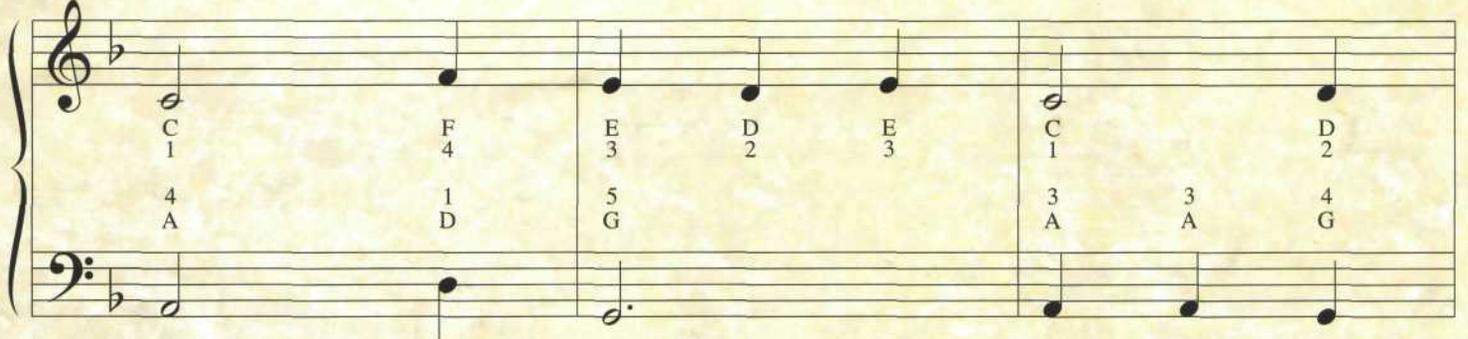

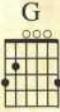

C **C** **G**

C **C** **G**

C **C** **G**

5 3 2 1 3 4 4

3 C 3 C 2 E 1 G 3 C 5 G 5 G

f

A m **E m** **C**

A m **E m** **C**

E F# G G A G A

1 2 3 3 4 3 4

1 E 3 A 5 E 5 E 1 2 1 4

G A G C

G⁷ **A m** **E m**

G⁷ **A m** **E m**

B G F E F# E F# G E D

5 3 2 1 2 1 2 3 1 2

5 G 1 G 2 F 3 E 2 1 3 5 1 2

G G F F# E A E E D

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ДИСКУ

Ноктюрны, прелюдии и вальсы — самые ценные жемчужины в творческом наследии Шопена. В этих коротких произведениях (некоторые из них длятся менее минуты) переданы и сильнейшие переживания, и мимолетные ощущения.

1 Ноктюрны соч. 9 №2, соч. 15 №№ 1, 2, 3, соч. 27 №2

тельнее — чтобы затем вновь уступить место первоначальной мелодии.

Ноктюрн соль минор №3 начинается мелодией грустной народной песни. Она звучит все жалобнее, пронзительнее и горше. Следующий фрагмент напоминает хорал, построенный как секвенция аккордов, обозначающих модуляцию (смену тональностей в пределах одного произведения). В конце звучит вопросительный мотив — «плач об утраченной любви».

Ноктюрн ре-бемоль мажор соч. 27 №2 — прекрасен прозрачной красотой. Кристально чистую мелодию, лежащую в основе сочинения, Шопен многократно преобразует, используя самые изысканные технические средства (трели, мелизмы, пассажи, уменьшенные кварты и квинты).

Слева: Джозеф Райт из Дерби. Лунный свет.

Внизу: Мария Водзиньская, возлюбленная Шопена.

Впервые слово «ноктюрн» как название для небольшого фортепианного произведения использовал итальянец Феличе Бланджини. Для Шопена же источником вдохновения послужили сочинения ирландского композитора Джона Фильда, которого он называл «отцом всех современных ноктюрнов».

О ноктюрне соч. 9 №2 известно, что его начало Шопен написал на листе письма к Марии Водзиньской, своей возлюбленной. Этот ноктюрн всегда очень нравился публике. Его сонное течение, спокойные аккорды в партии левой руки, полная лиризма, неги и романтической чувственности мелодия завораживают, околдовывают сердце. Композитор и сам

любил это произведение и часто исполнял его на концертах или просто играл ученикам, каждый раз находя удовольствие в том, чтобы менять орнаментику.

Три ноктюрна соч. 15 — это произведения, которые считаются вершиной творчества Шопена. Ноктюрн фа мажор №1 начинается нежной, необыкновенно легкой мелодией. Вторая часть — *son fuoco* («с огнем») — неожиданно драматичная и бурная. Мир вновь воцаряется лишь в самом конце, с возвращением первой темы.

Ноктюрн фа-диез мажор — тоже трехчастный. Спокойная, переливающаяся пассажами и трелями мелодия сменяется живой темой средней части, которая, развиваясь, становится все стремительнее и стреми-

2 Прелюдии соч. 28 №№ 3, 7, 15, 18

Роберт Шуман поразительно точно назвал эти прелюдии миниатюрами, на каждой из которых, однако, обнаруживается подпись: «Это написал Фридерик Шопен, самый неповторимый из гениев современности». Прелюдии Шопена действительно невозможно спутать ни с чем другим.

Среди прелюдий соч. 28 мы находим настоящие шедевры романтической му-

зыки. Шопен писал их на Майорке зимой 1838—1839 гг., переживая свой «медовый месяц» с Жорж Санд. Эти короткие произведения образуют цикл, построенный по принципу контраста (или, если угодно, «единства и борьбы противоположностей»). В цикл входят и летящая Прелюдия соль мажор №3, и прелестная, немного «салонная» Прелюдия ля мажор №7,

и Прелюдия ре-бемоль мажор №15, самая знаменитая из всего цикла, которую называют «Дождливой» (характерный аккомпанемент построен на многократном повторении одного и того же звука), и, наконец, Прелюдия фа минор №18, в которой сила драматического *recitativo* после нескольких решительных аккордов рассеивается в загадочном полумраке.

3 Вальсы

Вальс является прямым наследником лендлера (слово «лендлер» переводится как «деревенский танец»), австрийского народного танца. Вдохновенные вальсы Шопена, разумеется, мало напоминают слушателю о деревенском грубоватом веселье. Они — нежны, гармоничны, легки. Примером этого служит вальс соч. 18, где после вступительных фанфар переплетаются самые разные темы.

В Вальсах соч. 64, изданных в 1846 году, Шопен отказывается от звукового блеска и до мельчайших подробностей продуманной структуры салонных вальсов. Здесь он возвращается к простой форме, выдержанной в размере 3/4. Вальс ре-бемоль мажор соч. 64 №1 построен на повторяющемся спиралеобразном движении дробных звуков. Возможно, таким образом Шопен пытался имитировать любимую игру собачки Жорж Санд — погоню за собственным хвостом. Потому его и называют «Собачьим вальсом». Есть у него и другое название — «Вальс-минутка». ПIANИСТЫ-ВИРТУОЗЫ всего мира стремятся исполнить его именно за одну минуту (а то и быстрее).

В Вальсе до-диез минор соч. 64 №2 спокойное грациозное начало сменяет лиричная средняя часть, очень близкая по настроению к ноктюрну. Этот вальс совсем не похож на ранние, искрящиеся и веселые вальсы Шопена.

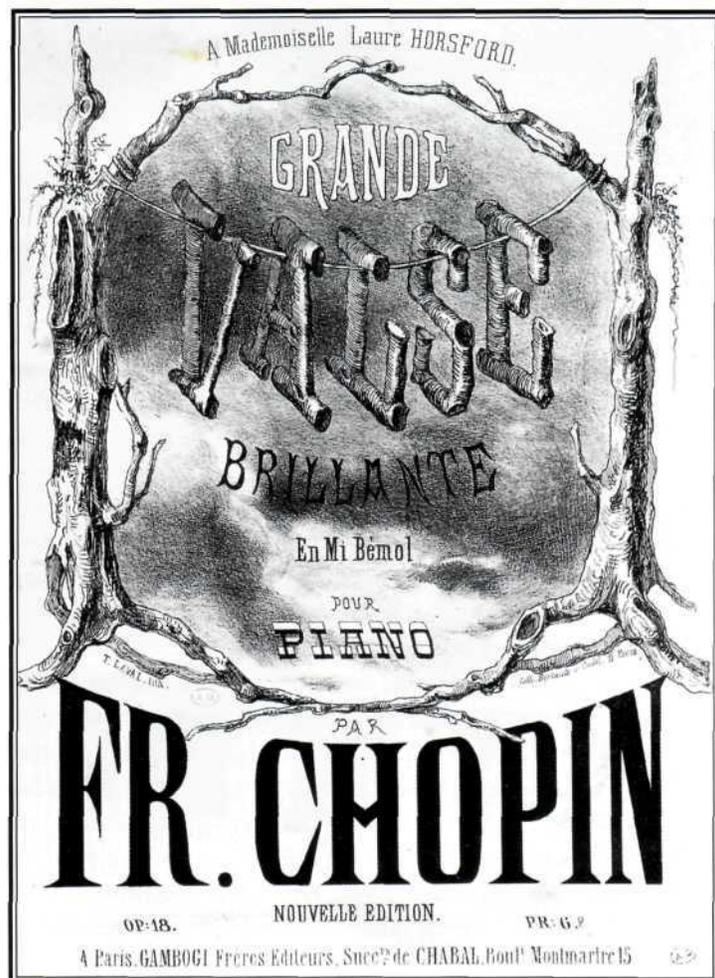
Вальсы соч. 69 были изданы уже после смерти композитора. Вальс ля-бе-

моль мажор №1 связывают с воспоминанием о Марии Водзиньской. Этот печальный вальс многие называют «Прощальным вальсом».

Вальс фа минор соч. 70 №2 — спокойный и меланхоличный. Вальс ми ми-

нор (издан посмертно) №14, навеянный, скорее всего, первым приездом Шопена в Париж, носит изысканный аристократический характер.

Титульный лист партитуры *Grande Valse Brillante* ми-бемоль мажор соч. 18.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЛУШАТЬ

Крупные формы

Шопен обращался к крупным музыкальным формам крайне редко. Но то, что он создал в этой области, поражает стройностью композиции и неожиданностью гармонических решений.

Людвика Шопен писала брату в Париж «Твое место рядом с Россини, Моцартом. Ты должен обессмертить себя операми». В том же роде высказывались и учитель Шопена Эльснер, и польский поэт Стефан Витвицкий.

Но, несмотря на давление окружения, Шопен так и не написал национальной оперы. Да и в других «крупноформатных» жанрах он сделал не так много. Наивысшее его достижение в этой области — фантазия фа минор соч. 21, созданная в 1840—1841 годах. В этой вещи Шопен отошел от казавшейся незыблемой классической сонатной формы. Не форма здесь определяет содержание, а, наоборот, идея, дух произведения выстраивает его форму. И подобный подход блестяще оправдал себя. Драматичная и чувственная, пронзительная и нежная, фантазия фа минор покорила сердца слушателей сразу же после выхода в свет.

Впрочем, для того чтобы создавать гениальные произведения, Шопену не всегда было нужно отходить от классических канонов. Из трех сонат, написанных им, две являются настоящими шедеврами. Знаменитый похоронный марш, который слышали все, даже, быть может, не зная, кому принадлежит его авторство, есть не что иное, как третья часть шопеновской сонаты си минор соч. 58, написанной в 1837 году.

М. Залеский.
Национальный театр в Варшаве.

Восхитительна баркарола фа-диез мажор соч. 60, единственное произведение, созданное Шопеном в этом жанре. Композитор писал ее за три года до смерти, будучи уже тяжело больным, предчувствуя неизбежное расставание с Жорж Санд. Она звучит апофеозом счастья, ради которого живет и умирает человек.

СЛОВАРЬ

Эюд — музыкальное произведение, предназначенное для упражнений в технике владения инструментом, а также технически сложное произведение для публичного исполнения.

Фантазия — произведение в свободной форме, нередко импровизация, содержащая в себе черты разных музыкальных жанров.

Соната — произведение для инструмента соло или в сопровождении фортепиано.

Польские жанры

Благодаря Шопену в европейской музыке впервые зазвучали славянские интонации. Европа закружилась в ритме мазурки, полонеза, краковяка.

Половину своей недолгой жизни Шопен провел на чужбине. Живя в Париже, он тосковал по Польше, по оставленным там родным. И очень остро чувствовал, что призван нести особую миссию — миссию польского художника.

Шопен сделал сугубо польские музыкальные жанры всеевропейским достоянием. Париж рукоплескал его мазуркам и полонезам. Польская диаспора, как мы помним, поначалу супила брови. Она ждала от композитора другого — чего-то огромного, величественного, прославляющего Польшу в громогласных звуках. Эльснер, учитель Шопена, писал ему наставительные письма: «Игра на каком-нибудь инструменте, даже самая совершенная, как, например, Паганини на скрипке может рассматриваться в качестве

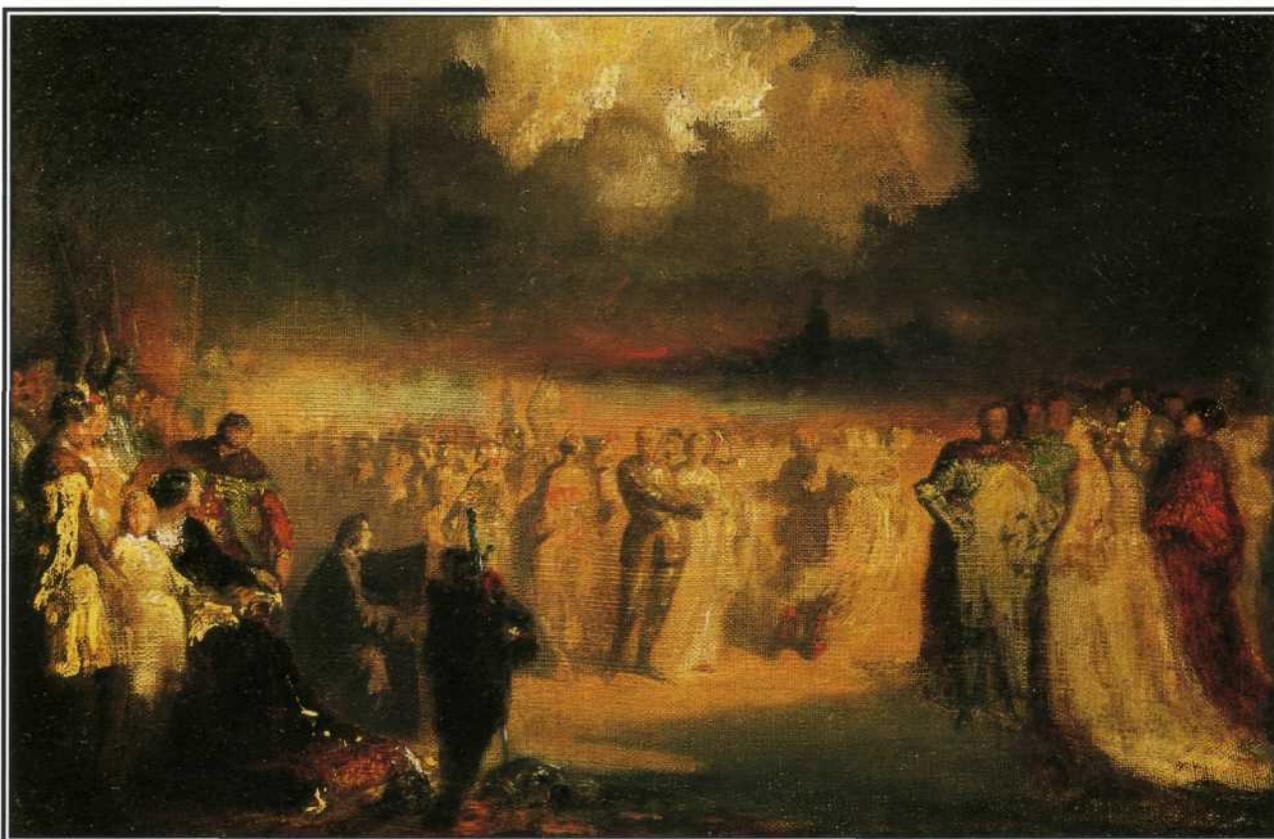
средства для выражения чувств в музыке. Слава, которой некогда пользовались Моцарт, а потом Бетховен как пианисты, давно уже померкла, а их фортепианные сочинения должны были уступить современному вкусу. Зато их оперы, песни, симфонии, живут еще среди нас...»

Но Шопен, повинувшись лишь своей интуиции (гений всегда, по большому счету, повинуется только ей), шел другим путем. И весьма скоро оказалось, что он был прав. Не только публика, но и серьезные слушатели — товарищи по цеху — оценили значительность шопеновских пьес — в том числе, «польских».

Шопен написал более пятидесяти мазурок. В каждую из них композитор вложил частичку польской души, каж-

дую — наполнил своим содержанием, возвысив мазурку над «просто танцевальным» жанром. Есть у Шопена сюжетные мазурки, своеобразные зарисовки польского быта (сам он называл их «картинками»). Есть — лирические, раздумчивые, близкие к балладе, а есть и такие, в которых ясно слышны героические ноты.

Новым содержанием Шопен обогатил и полонез — торжественный польский танец, обычно открывающий балы. Шопеновский полонез зазвучал, как романтическая поэма. Одного лишь вдохновенного полонеза-фантазии ля-бемоль мажор соч. 61 было бы вполне достаточно, чтобы Шопен остался в веках как один из оригинальнейших сочинителей фортепианной музыки.

Т. Квятковский.
Полонез
Фридерика
Шопена.

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

В следующем выпуске

БАХ

CD

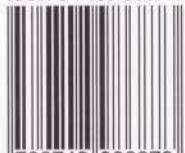
Бранденбургские концерты № № 1, 3, 6

ВЕЛИКИЕ
КОМПОЗИТОРЫ
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ISBN 0-7489-8687-1

9 780748 986873