Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж «Звёздный»

Особенности фортепианного творчества Ф. Шопена

Концертмейстер Хайруллина Г. Р.

г. Санкт-Петербург, 2022 г.

Творчество Фридерика Шопена – это искусство художника-патриота, художника-гуманиста, одушевлённого передовыми идеалами той эпохи, в которой ему пришлось жить и творить. Его музыка притягивает к себе необычайной правдивостью и непосредственностью, безграничным богатством музыкальных идей, универсальностью музыкального языка. Будучи одним из ярчайших представителей романтического искусства в музыке, Шопен реализовал наиболее прогрессивные черты романтизма, правдиво и глубоко отражая те или иные стороны реальной действительности. Шопен отвергал в романтическом искусстве все то, что вступало в противоречие с реалистической простотой. Он был, пожалуй, одним из немногих художников того времени, которого можно с равным правом считать и романтиком и реалистом. Композитор воплотил в своем творчестве стиль драматического романтизма, в психологическом плане несколько иной, чем у Бетховена. В литературе этот стиль был широко представлен другом и соотечественником Шопена Адамом Мицкевичем.

Ф. Шопен - один из величайших в истории музыкальной культуры композиторов-мелодистов. Основные черты мелодического стиля Шопена имеют много общего с мелодическим стилем польской народной музыки. Для произведений Шопена характерно сочетание вокальности и инструментальности. Вокальностью насыщены и певучие фиоритуры, и выразительный аккомпанемент, составляющий неотъемлемую часть гармонической вертикали произведения.

Не менее, чем вокальность и инструментальность, для мелодики Ф.Шопена характерны речитативность и декламационность. Часто мелодии в своей выразительности не уступают человеческой речи. Они способны дойти до сознания и остаться в памяти даже непосвященного слушателя.

В репертуаре пианистов произведения Ф. Шопена занимают одно из главных мест. Это обусловлено не только исключительным пианизмом его произведений, их привлекательностью для широких масс слушателей, но прежде всего их неподражаемой красотой, облеченной в форму звуков, полных поэзии и аристократизма, богатством их выразительных средств и настроений, изысканностью формы, разнообразием средств музыкальной и пианистической выразительности.

Творческое наследие Ф.Шопена поражает богатством музыкальных жанров и форм. Ему принадлежит авторство 2-х концертов для фортепиано с оркестром, «Анданте спианато и Большого полонеза», фантазии A-dur для фортепиано с оркестром. Его перу принадлежат 3 сонаты, 4 баллады, 4 скерцо, 4 экспромта, 4 рондо, 27 этюдов, 17 вальсов, около 60 мазурок, 16 полонезов, 25 прелюдий, 21 ноктюрн, 3 экосеза, фантазия f-moll, Баркарола Fis-dur, колыбельная Des-dur, болеро C-dur, несколько циклов вариаций, 19 песен для голоса с фортепиано, соната для виолончели и фортепиано, интродукция и полонез для фортепиано и виолончели, фортепианное трио.

Композитор заново, на романтической основе представил жанр прелюдии, наряду с Ф. Листом, создал образцы концертного этюда, соединившего в себе технические и художественные задачи, опоэтизировал и драматизировал жанры ноктюрна, вальса, полонеза, мазурки. Шопена справедливо считают создателем жанра инструментальной баллады, а также жанра фортепианного скерцо, как самостоятельной инструментальной пьесы романтического склада.

Эмиль Боске, известный бельгийский пианист и музыковед, так характеризует некоторые жанровые новации Шопена: «Ноктюрн, являвщийся у Джона Фильда приятной салонной пьесой, становится у Шопена источником восхитительных, изящных, драматических мелодий неиссякаемого разнообразия… Шопен первым превращает танец или популярную народную мелодию в мировой шедевр под названием «мазурка», используя здесь и старинные музыкальные приемы, и новые, обогащающие музыкальную речь… Он дарует нам также первый образец этюда, одновременно чисто технического и чисто музыкального, придав ему самые различные черты, обогатив его контрастными ритмами, стимулируя гибкость, легкость фортепианной игры… сочинения (Шопена) по существу – психологические фортепианные поэмы, выразительные, экспрессивные, лишенные всяческих литературных предпосылок и всегда подчиненные чистой музыке»2

Произведения Ф. Шопена необычайно ясны по форме, музыкальный язык их предельно четок и лаконичен, в них нет ничего лишнего, ничего неопределенного, ничего надуманного или искусственного. Он умел, выражать музыкальные мысли в сконцентрированном виде, умел воплощать большое в малом, в немногом многое.

Ф.Шопен был одним из выдающихся пианистов своего времени. Он обогатил фортепианное исполнительство новым художественным содержанием, новыми средствами музыкальной выразительности. Создавая индивидуальный музыкальный образ, Шопен обычно находил для него столь же индивидуальное фортепианное воплощение. Технические эпизоды Шопен максимально насыщал музыкальной мыслью, глубоким эмоциональным и образным содержанием.

Для Ф.Шопена одним из важнейших критериев в искусстве – как в композиторском творчестве, так и в фортепианном исполнительстве – была простота. Он считал, что именно простота есть последняя, наивысшая степень развития любого вида творчества. Техника шопеновского пианизма

2. Цит. по сб. «Шопен. Каким мы его слышим». Составитель – редактор С.М.Хентова, М. Музыка, 1970, с.168-170

неразрывно связана с содержанием его сочинений, она тесно переплетена с развитием музыкального замысла, технические сложности не выделяются в самостоятельный элемент, они как бы заложены в самом художественном образе.

Со слов известной французской пианистки и педагога Маргарит Лонг можно определить ряд условий, необходимых при исполнении произведений Шопена:

1) естественность агогики;

2) речевая логика акцентов;

3) всё должно петь;

4) выразительная орнаментика и диктуемая ею сдержанность темпов;

5) Легкость игры, которую следует понимать как непринужденность, свободу пианистического аппарата и иллюзию импровизации.

Понятие «иллюзия импровизации» непосредственно связано с понятием «темпо рубато». Шопеновское самобытное «рубато» было особым свойством его пианизма и предметом восхищения слушателей. По свидетельству его учеников и очевидцев его игры, «рубато» у Шопена означало непринужденность, но не беспорядок, еле заметные отклонения от темпо-ритма при соблюдении его основ. По свидетельству Ленца Шопену принадлежит следующее определение «рубато»: «Левая рука – это капельмейстер: она не должна размягчаться, ни шататься в ритме, правая же рука делает все, что она хочет и может».3

Об исполнительской манере Шопена, об основных особенностях его пианизма ценные сведения сообщает один из его учеников Кароль Микули.

Он пишет: «…. Во всех видах туше его (Шопена) гаммы и пассажи были

3. Цит. по книге: Я.Мильштейн. «Советы Шопена пианистам», М., Музыка, 1967, с.21

непревзойденны, даже сверхъестественны. Под его руками роялю не надо было завидовать живому дыханию скрипки с ее смычком или духовым инструментам. Как прекраснейшая песнь, сливались воедино удивительные звуки. Не столь крупная, как в высшей степени гибкая, настоящая рука пианиста давала ему возможность исполнения гармоний и широких пассажей… Не столь крупная, как в высшей степени гибкая, настоящая рука пианиста давала ему возможность исполнения гармоний и широких пассажей… Отсутствовало заметное минимальное усилие: полная свобода и легкость характеризовали его игру. При этом звук, который он извлекал из инструмента, всегда был «гигантским"… Мужская благородная энергия была энергией без грубости, а хрупкость – хрупкостью без жеманства. При всем том его исполнение всегда было масштабным, целомудренным, благородным и иногда даже чрезвычайно строгим и сдержанным!...»4

К этим высказываниям Микули о Шопене можно лишь добавить слова В.Софроницкого, одного из выдающихся пианистов ХХ столетия: «Подобно «Хорошо темперированному клавиру» Баха, этюды, прелюдии, баллады, сонаты Шопена – настольная книга для каждого пианиста. Это к тому же и высшая школа мастерства. Пусть каждый по-своему вслушивается в эту музыку, воссоздает ее с посильным совершенством, открывая в ней всё новые и новые грани».5

4. Цит. по сб. «Шопен. Каким мы его слышим». Составитель – редактор С.М.Хентова.

5. «Советская музыка», 1960, №2, с.48

Список использованной литературы:

1. Асафьев Б. (И. Глебов). Шопен. Опыт характеристики. М., 1922.
2. Бэлза И.Ф. Шопен. М., 1968
3. Венок Шопену. М., 1989
4. Ежевская Зофья. Фридерик Шопен. - Варшава, 1973
5. Ивашкевич Я., Шопен, перевод с польского, М., 1963 (Жизнь замечательных людей)
6. Кремлев Ю., Фридерик Шопен. Очерк жизни и творчества, 3 изд., М, 1971
7. Лист Ф. Ф. Шопен, перевод с французского. М., 1956.
8. Мазель Л. Исследования о Шопене. М., 1971.
9. Мильштейн М.И. Очерки о Шопене. М., 1987
10. Шопен Ф. Письма, тт. 1–2. М., 1989