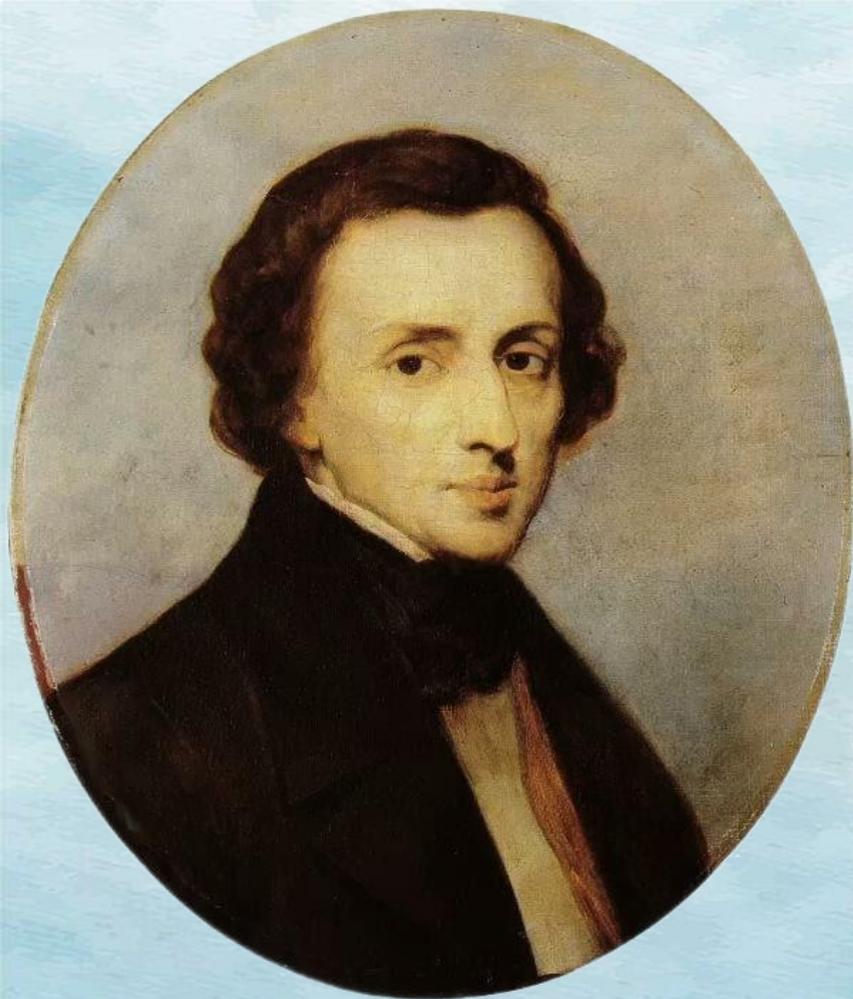

Дух и душа фортепиано

***к 215-летию со дня рождения
польского композитора и пианиста Ф. Шопена***

Фридерик Францишек Шопен

***Шопен – гениальный поэт
музыки, имя которого надо
называть не иначе, как
только в одном ряду с
именами Бетховена,
Моцарта, Россини.***

Г. Гейне

(1810-1845)

Ари Шеффер. Портрет
Шопена. 1846 г.
Версальский дворец

Молитва Шопена

В небе звёздные россыпи.
Тихий голос в ночи.
Пощади меня, Господи,
От любви отлучи.
Наша сказка вечерняя
Завершает свой круг.
Отлучи от мучения
Предстоящих разлук.
И меж синими соснами
Мы простимся навек.
Пощади меня, Господи,
Погаси этот свет.
Пусть все в жизни нарушится
И потухнет душа.
Отлучи от минувшего,
Чтобы боль отошла.
От улыбки божественной
И от слёз отучи.
От единственной женщины
Отлучи...

А. Дементьев, 1976

Шопен родился 1 марта 1810 года в живописной польской деревушке Желязова-Воля, расположенной недалеко от Варшавы.

Его отец Николая Шопен был французом и выходцем из простой рабочей семьи. Он еще в молодом возрасте переселился в Польшу, где отдался военному делу, а позже – стал воспитателем и педагогом.

Мать будущего композитора Юстина Кшижановская происходила из древнего знатного рода, и именно она повлияла на формирование и становление творческих и музыкальных вкусов сына. По словам ее современников, Юстина отлично владела языками, мастерски музицировала на фортепиано и пела.

Дом, где родился Шопен

Николя Шопен
(1770-1844)

Портрет работы А. Мирошевского.
1829 г.

Единственный сын в семье, среди троих дочерей, Фридерик был окружен любовью и заботой, а когда родители заметили настоящую одержимость музыкой, то поспособствовали развитию его таланта.

Кроме того, интеллектуальная и интеллигентная атмосфера в семье способствовала тому, что Шопен рос очень воспитанным, корректным молодым человеком с безупречными манерами.

Увлечение музыкой у Фридерика было по-настоящему всепоглощающим – он мог вскакивать ночью с постели, чтобы воспроизвести звуки, пришедшие ему во сне, или плакать, слушая какую-либо мелодию. Казалось, мальчик полностью растворялся в музыке, соединяясь с ней в единое существо, проживая каждый аккорд, каждый звук.

**Юстина Шопен (Кшижановская)
(1782-1861)**

**Портрет работы А. Мирошевского.
1829 г.**

Будучи учеником начальной школы, Шопен сочинял пьесы, которые поражали. О юном даровании писали газеты, называя музыкальным гением, вундеркиндом, мальчиком, который обладает безупречным музыкальным вкусом и чувством композиции.

О редком таланте Шопена говорило и то, что его учитель, выдающийся пианист Войцех Живный, начав заниматься с 7-летним мальчиком, удивился скорости того, как поляк постигал музыкальную науку, а когда ученику исполнилось 12 лет, и вовсе отказался от занятий, так как Фридерик во многом превосходил своего наставника.

После завершения обучения в училище великий музыкант начал обучение у композитора Й. Эльснера, который также немало был удивлен столь юным дарованием.

Связи родителей и дружба со многими знатными польскими родами поспособствовали тому, что Фридерик попал в верхи светского общества. Его появление там вдохнуло в жизнь польского бомонда глоток свежего воздуха, настолько необычным был юный Шопен.

Когда молодой композитор входил в зал, публика замирала, настолько величественно он держался, его манеры были безупречными, а поведение галантным. В худобе и утонченности Фридерика читался неподдельный аристократизм, и трудно было не поддаться его магнетизму – Шопен всегда был в центре внимания.

Шопен-ребенок за роялем,
с картины А. Гау

Ежевская, З. Фридерик Шопен / З. Ежевская. – Варшава : Интерпресс, 1981. – 100 с., [12] л. ил. – Текст : непосредственный.

85
Е35

Фридерик
ШОПЕН

Мечтатель пылкий, благородный,
Властитель фортепьянных сцен,
Поэт мелодии народной –
Все это Фридерик Шопен...

В. Шостакович

Автор книги знакомит читателей с личностью Шопена – композитора, виртуоза, педагога и, самое главное, человека.

Ознакомившись с обстоятельствами, в каких создавались его произведения, а также с другими фактами его жизни, с увлечениями композитора, его привычками, а порою капризами и слабостями, читатель получит живой портрет Шопена.

Ф. Шопен

**Рисунок Э. Радзивилл (карандаш).
1826 г.**

В конце 20-х гг. Фридерик активно путешествует по Европе и посещает различные концерты знаменитых музыкантов, что отразилось на совершенствовании его музыкального вкуса. А с 1829 года начинаются гастрольные выступления самого Шопена – он выступает в Кракове, Варшаве, Вене, и его музыка воспринимается неоднозначно.

Многих сражает наповал манера игры композитора, другие же находят ее малоинтересной и скучной. Тем не менее о поляке говорят, и он получает определенную популярность.

Когда же в 22 года Шопен дает свой первый полноценный концерт в Париже, то его успех был колоссальным.

Кремлев, Ю. А. Фридерик Шопен : очерк жизни и творчества / Ю. А. Кремлев ; Государственный научно-исследовательский институт театра, музыки и кинематографии. – [2-е изд.]. – Москва : Музгиз, 1960. – 704 с., [1] л. портр. : ил., ноты. – (Классики мировой музыкальной культуры). – Текст : непосредственный.

85
К79

Гремит Шопен, из окон грянув,
А снизу, под его эффект
Прямя подсвечники каштанов,
На звезды смотрит прошлый век...

Б. Пастернак

В первой части книги биография Шопена излагается на фоне исторических явлений того времени.

Вторая часть содержит разбор всех сочинений Шопена в хронологическом порядке, соответственно основным периодам творчества Шопена.

В конце второй части имеется особая глава, посвященная судьбе творческого наследия Шопена в России.

Мария Водзинская

Портрет работы С. Маршалкевича.

1840 г.

В 30-х гг. творческие успехи Шопена преумножаются, как и число его поклонников, он вот-вот должен стать женатым человеком: прекрасная Мария Водзинская помолвлена с музыкантом и ничего не предвещало беды.

Но в мгновение ока полька расторгла помолвку, объяснив это тем, что она не уверена, что Фридерик это тот человек, который способен сделать ее счастливой.

Опечаленный Шопен не находил себе места и старался как можно чаще бывать в обществе, чтобы хоть как-то утихомирить душевную боль.

Г. И. Семирадовский. Ф. Шопен, играющий на фортепиано в салоне князя Радзивилла. 1887 г.

**Жорж Санд
(Аврора Дюпен)
1804-1876**

В 1831 году Шопен переехал жить во Францию, захватив с собой кубок, наполненный родной польской землей. В это время в одном из салонов произошла роковая встреча польского композитора Фридерика Шопена и французской писательницы Жорж Санд.

Первая встреча будущих любовников вовсе не имела романтической подоплеки – увидев эксцентричную Санд, Шопен спросил у своего друга: “Кто эта мужеподобная женщина и женщина ли она?”. Надо заметить, что несмотря на свое безупречное воспитание, музыкант любил острить, и шутки его были настолько остроумными, а мимика лица живой, что вся публика покатывалась со смеху от высказываний гениального поляка.

У Шопена определенно был актерский талант, и он стал бы замечательным комедийным актером. Но судьба сложилась иначе.

Э. Делакруа. Жорж Санд и Фридерик Шопен. 1838 г.

После смерти Делакруа портрет был разрезан пополам.

Владельцы решили, что от продажи двух картин можно будет выручить больше денег, и разделили полотно. В результате портрет Шопена находится в парижском Лувре, а портрет Санд — в копенгагенском музее Ордрупгаард.

Аврора Дюпен была абсолютной противоположностью идеалам Шопена. Современники описывают Санд как женщину плотного телосложения, коренастую, с грубыми чертами лица. Глядя на нее не возникало никаких ассоциаций с женственностью.

И тем не менее Жорж Санд нравилась мужчинам, как вскоре пришлось по душе и Фридерiku Шопену. Что-то в этой женщине притягивало как магнитом, приковывало внимание, и когда первое впечатление от грубоватой внешности и манер проходили, то она сражала наповал своим магнетизмом и специфическим шармом. Аврора Дюпен добилась ответных чувств от польского композитора — с этого начались мучительные и непростые отношения длиной в десятилетие.

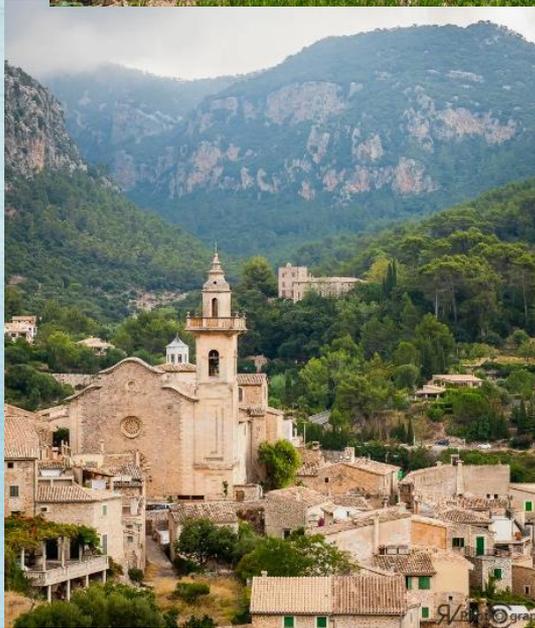
Ф. Шопен.

1836 г.

Акварель М. Водзинской

Опытная Жорж Санд заботилась о Шопене как о собственном сыне, помогая превозмогать сильные приступы кашля, сопровождающиеся кровохарканьем. С целью поправить здоровье своего возлюбленного Санд часто привозила его в свое поместье на острове Майорка, где благотворный морской воздух позволял Фридерiku накопить сил и окрепнуть. Хоть возлюбленные и проводили большую часть времени вместе, но публично свои отношения длительное время скрывали.

Они жили раздельно, на публике держались как едва знакомые люди и никто даже предположить не мог, что утонченный композитор имеет что-то общее с эксцентричной и мужеподобной Санд, которая расхаживала в мужских костюмах и курила сигары.

**Майорка, Вальдемосс,
Испания**

Период отношений стал для обоих временем расцвета в творческой сфере. Шопен за это десятилетие написал лучшие свои произведения, а окрыляющая для Санд любовь помогла наполнить ее произведения новым, более глубоким смыслом.

С 1839 года отношения Авроры Дюпен и Фридерика Шопена усложнились. Она все больше начинает играть роль заботливой мамочки, которая печется о здоровье своего сына, а не спутницы жизни. Отношение между партнерами охлаждаются и переходят в разряд платонических, а вскоре и вовсе писательница начинает относиться к композитору, как к старому другу. Такое положение вещей вызывает у влюбленного Шопена бурю эмоций, он не приемлет дружбы на пепелище былой любви.

Неудачное завершение длительного романа серьезно подорвало и так слабое здоровье Фридерика Шопена, а его переезд в Лондон серьезно обострил легочный недуг. Сырой климат, постоянные денежные затруднения, разрыв с Санд – все это привело к тому, что состояние Шопена становилось все хуже.

Приступы кашля учащались и усиливались, и один из них стал последним. Фридерик Шопен скончался в 1849 году, рядом с ложем умирающего находились его друзья и личный врач, который констатировал смерть от туберкулеза.

Ф. Квятковский. Шопен на смертном одре. 1849 г.

По завещанию усопшего было произведено вскрытие тела и вынута сердце, которое сестра выдающегося поляка привезла на родину в хрустальном сосуде. Тело композитора было похоронено на кладбище Пер-Лашез в Париже, под аккомпанемент произведений Моцарта (любимого композитора Шопена) и его собственных произведений.

Проститься с великим музыкантом собралось бесчисленное количество его поклонников, друзей и знакомых, которые искренне скорбели о грандиозной потере мирового масштаба.

Сердце Шопена

Брошкевич, Е. Образ любви : повесть о жизни Ф. Шопена ; Письма Шопена / Е. Брошкевич ; вступительная статья И. Бэлзы ; перевод с польского и французского писем и комментарии к ним Г. Кухарского ; иллюстрации И. Кускова. – Москва : Правда, 1989. – 543 с. – Текст : непосредственный.

84(4Пол)
Б88

Когда Шопен отчизну покидал,
Друзья ему любовно поднесли
В старинном кубке горсть родной земли,
Чтоб милый дар его сопровождал...

Ашот Граши

Повесть Брошкевича о композиторе Шопене рисует перед нами цельный и обаятельный образ композитора, его горячую любовь к родине, гуманизм, его кристальную чистоту как человека и гражданина.

Он воздаёт должное творчеству Шопена, искренне восхищается им, но в то же время строго и взыскательно относится к его ошибкам и заблуждениям.

Шопен, каким мы его слышим : [сборник статей] / составление, вступительная статья, общая редакция и примечания С. М. Хентовой. – Москва : Музыка, 1970. – 310 с. – Текст : непосредственный.

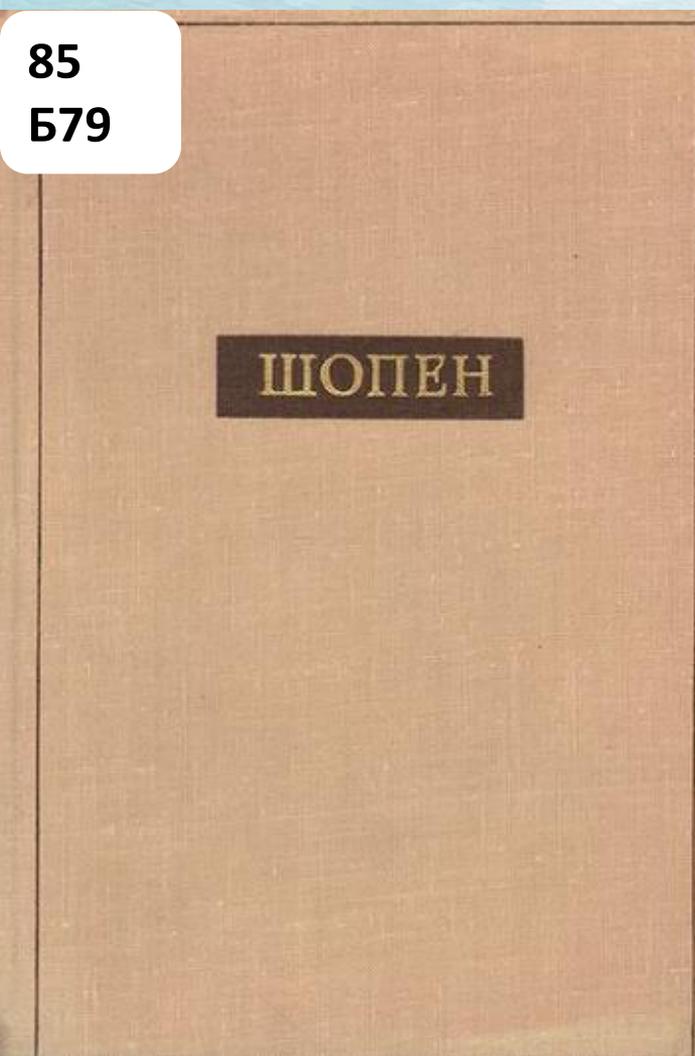
В этом доме родился Шопен.
Тишина здесь, как пауза в хоре.
И так властно берет меня в плен
Ощущенье восторга и горя...
Л. Хаустов

Сборник статей, изданный в 1970 году, содержит исследования отечественных и зарубежных авторов, посвященные вопросам интерпретации шопеновского наследия музыкантами XX века.

Бэлза, И. Ф. Шопен / И. Ф. Бэлза ; АН СССР, Научный совет по истории мировой культуры. – Москва : Наука, 1968. – 380 с., [1] л. ил. – Текст : непосредственный.

85

Б79

The image shows the front cover of a book. The cover is a light brown or tan color with a subtle, textured pattern. In the upper-middle section, there is a dark rectangular label with the word 'ШОПЕН' (Chopin) written in gold, uppercase letters. The book is set against a light blue background with a faint, abstract pattern.

ШОПЕН

Рояль волнующе играет,
Беря сердца в сладчайший плен,
И даже Пушки замолкают,
Когда в тиши звучит Шопен...

Д. Голицын

В монографии показана роль Ф. Шопена в развитии национально-самобытных традиций польской музыки и утверждении ее мирового значения.

Автор использовал обширный материал, чтобы воссоздать исторически очищенный от вымыслов облик Шопена – музыканта и человека.

Мильштейн, Я. И. Очерки о Шопене / Я. И. Мильштейн ; автор предисловия В. В. Задерацкий. – Москва : Музыка, 1987. – 174, [2] с. : нот. ил. – Текст : непосредственный.

85

M60

Так ему жить
И терзаться в веках.
Это в мучениях плена
Сетует горько
В его же руках
Скорбное сердце Шопена...
В. Федоров

В книге собраны, написанные в разные годы работы Я. И. Мильштейна о Шопене, посвященные различным сторонам исполнения произведений великого композитора.

Шопен, Ф. Письма. В 2 т. Т. 2 / Ф. Шопен ; [составление, комментарии, статьи и аннотированный словарь имен Г. С. Кухарский] ; [переводы писем и материалов Г. С. Кухарский, С. А. Семеновский]. – 3-е изд., исправ. и доп. – Москва : Музыка, 1984. – 462 с. – Текст : непосредственный.

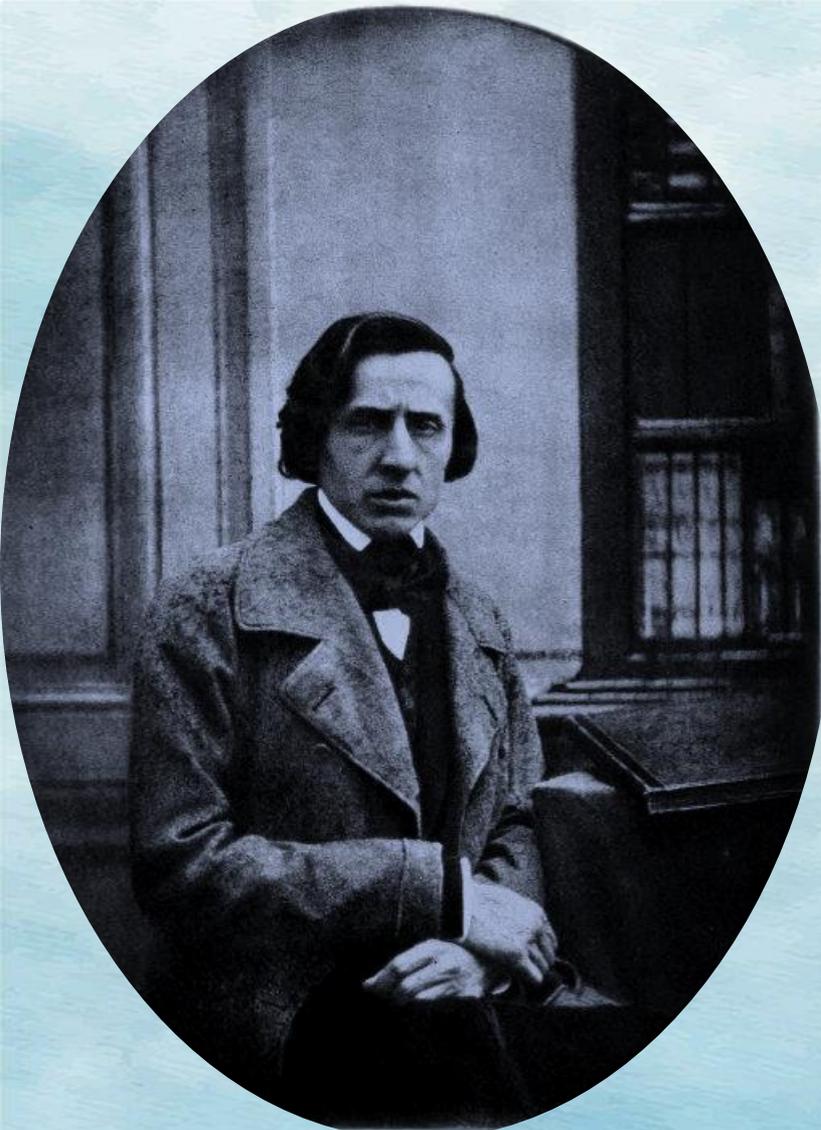
85
Ш79

Ф. ШОПЕН
ПИСЬМА

Кто в кружева вспененные Шопена,
Благоуханные, не погружал
Своей души? Кто слаже не дрожал,
Когда кипит в отливе лунном пена?
И. Северянин

Во второй том эпистолярии Шопена вошли его письма с 1842 по 1849 г., а также письма к нему и письма третьих лиц о нем.

В томе впервые публикуются ряд писем и материалов, освещающих литературные и художественные интересы Шопена, и полный текст набросков "Метода методов" – единственного педагогического труда польского композитора.

Ф. Шопен.
фотография Л. А. Биссона.
1849 г.

Так или иначе, несмотря на короткий жизненный путь, Шопен успел совершить настоящую революцию в музыке, показав что она необязательно должна быть громоподобной, чтобы ее услышали. Его нежные, лирические композиции – это сама жизнь, любовь, надежда.

Эта музыка не утратила своей актуальности и до наших дней, звуча современно и необычно, наполняя душу восторгом от услышанного, позволяя прикоснуться к прекрасному.

Несмотря на то что Фридерик Шопен большую часть своей жизни провел за границей, его душа всегда была рядом с польским народом: он горячо сопереживал полякам и даже отправился поддержать свой народ, когда началась революция, а ее подавление нанесло сильный моральный урон композитору, повергло его в депрессию, что отразилось в его творчестве.

Лионелло Балистриели. Шопен за роялем.

Шопен, Ф. Полное собрание сочинений. Т. 2. Этюды : для фортепиано / Ф. Шопен ; под редакцией И. Падеревского [и др.]. – 15-е изд. – Варшава : Институт Фридерика Шопена ; [Краков] : Польское музыкальное издательство, [1974]. – 164 с. : ноты. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

ШОПЕН

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

РЕДАКЦИЯ
ПАДЕРЕВСКИЙ

II

ЭТЮДЫ

INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE

Звук, набирая высоту,
Взлетел над Королевским парком,
И вальс раскрасил темноту
Минором красок томно-ярких...

К. Виноградова

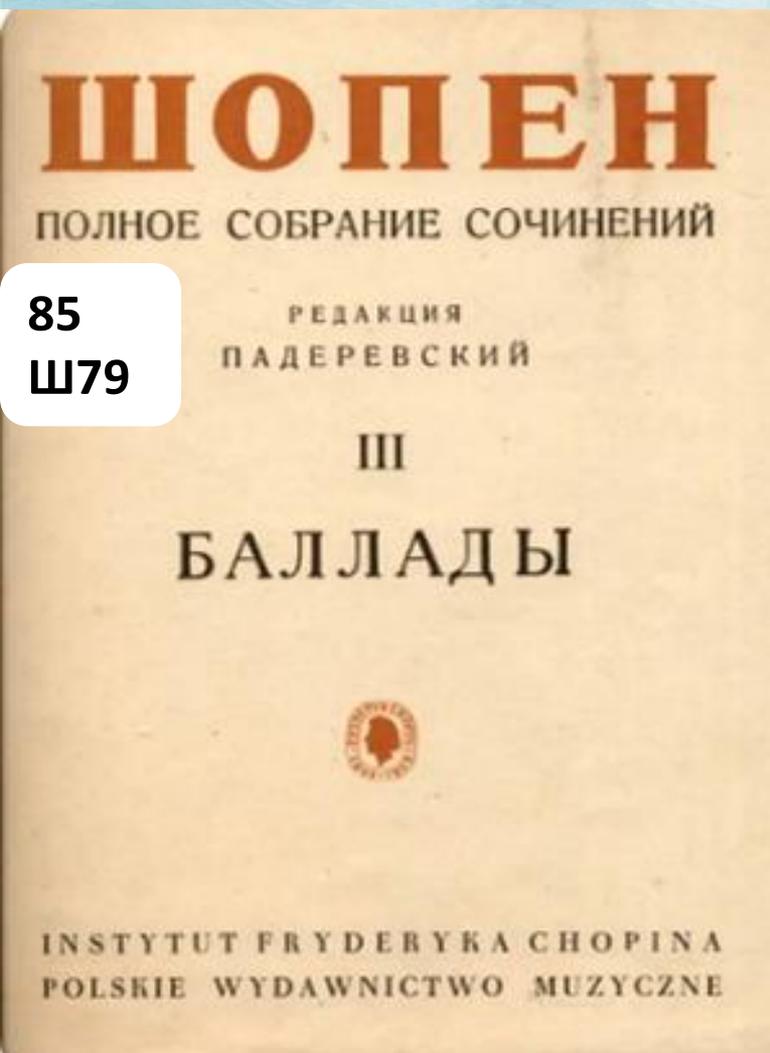
С Шопена этюд начинается свое летоисчисление в качестве самостоятельной и полноценной разновидности фортепианного творчества в малых формах.

Шопеновская трактовка жанра, закрепившись, принесла обильные плоды: достаточно упомянуть этюды Листа, Рахманинова, Скрябина. Однако, этюды Шопена до наших дней сохранили значение высшей пробы пианистического мастерства.

85

Ш79

Шопен, Ф. Полное собрание сочинений. Т. 3. Баллады : для фортепиано / Ф. Шопен ; под редакцией И. Падеревского [и др.]. – 10-е изд. – Варшава : Институт Фридерика Шопена ; Краков : Польское музыкальное издательство, [1967]. – 78 с. : ноты. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

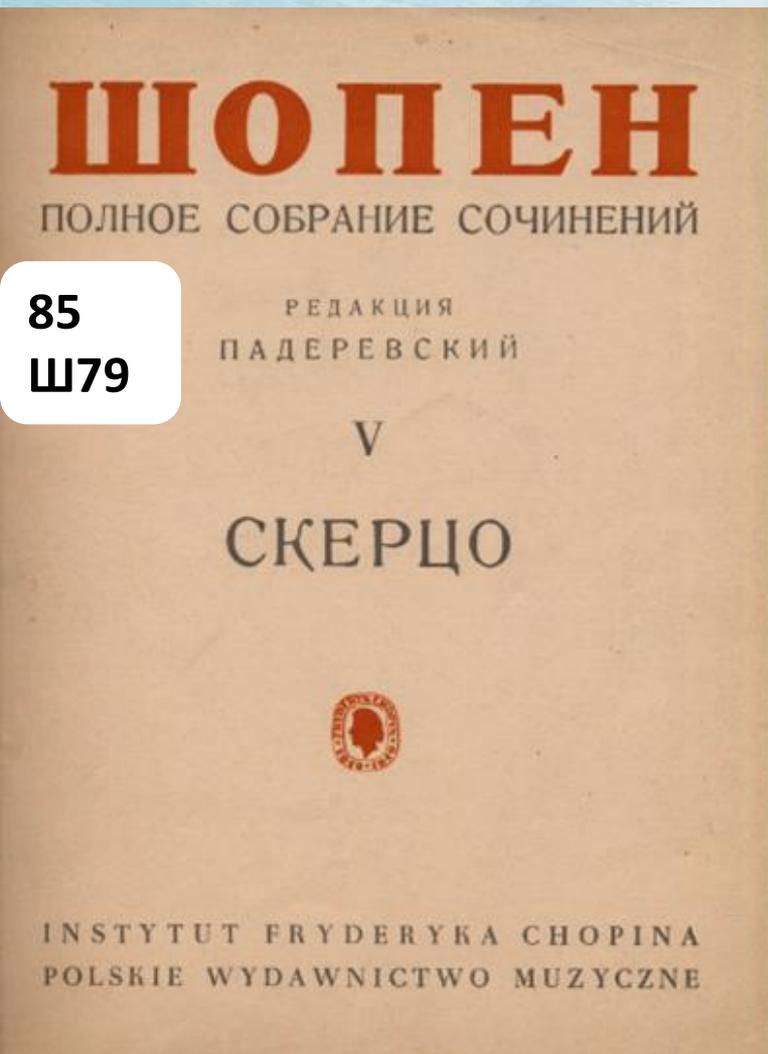

О, музыка! Ты царь в короне,
Ты бог, что для людей поет.
Особенно, когда Скавронский
Шопена с клавиш раздает.

В. Боков

Драматургия всех четырех баллад Шопена разворачивается не в рамках известной заранее традиционной формы. Композиция каждой неповторима, обусловлена природой музыкальных образов и, возможно, скрытым программным замыслом. Все баллады Шопена написаны в новаторских для своего времени формах, получивших название свободных.

Шопен, Ф. Полное собрание сочинений. Т. 5. Скерцо : для фортепиано / Ф. Шопен ; под редакцией И. Падеревского [и др.]. – 5-е изд. – Варшава : Институт Фридерика Шопена ; Краков : Польское музыкальное издательство, [1961]. – 109 с. : ноты. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

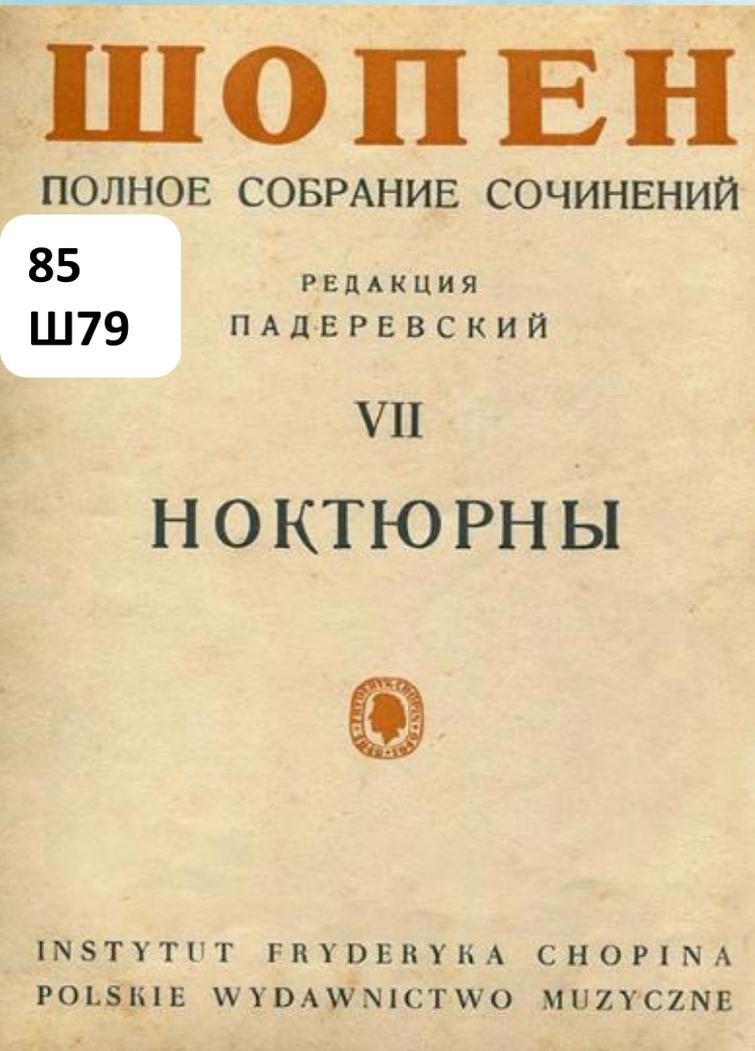

Руки, которые в залах дворца
Вальсы Шопена играли...
По сторонам ледяного лица
Локоны, в виде спирали.
М. Цветаева

Скерцо - часть симфонии, сонаты, квартета или самостоятельная музыкальная пьеса в живом, стремительном темпе.

Если в классических произведениях скерцо были краткой интермедией между большими действиями драмы, то у Шопена оно живет самостоятельной жизнью, вне цикла, как законченное выражение определенной стороны духовной жизни композитора.

Шопен, Ф. Полное собрание сочинений. Т. 7. Ноктюрны : для фортепиано / Ф. Шопен ; под редакцией И. Падеревского [и др.]. – 14-е изд. – Варшава : Институт Фридерика Шопена ; [Краков] : Польское музыкальное издательство, [1971]. – 126 с. : ноты. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

85

Ш79

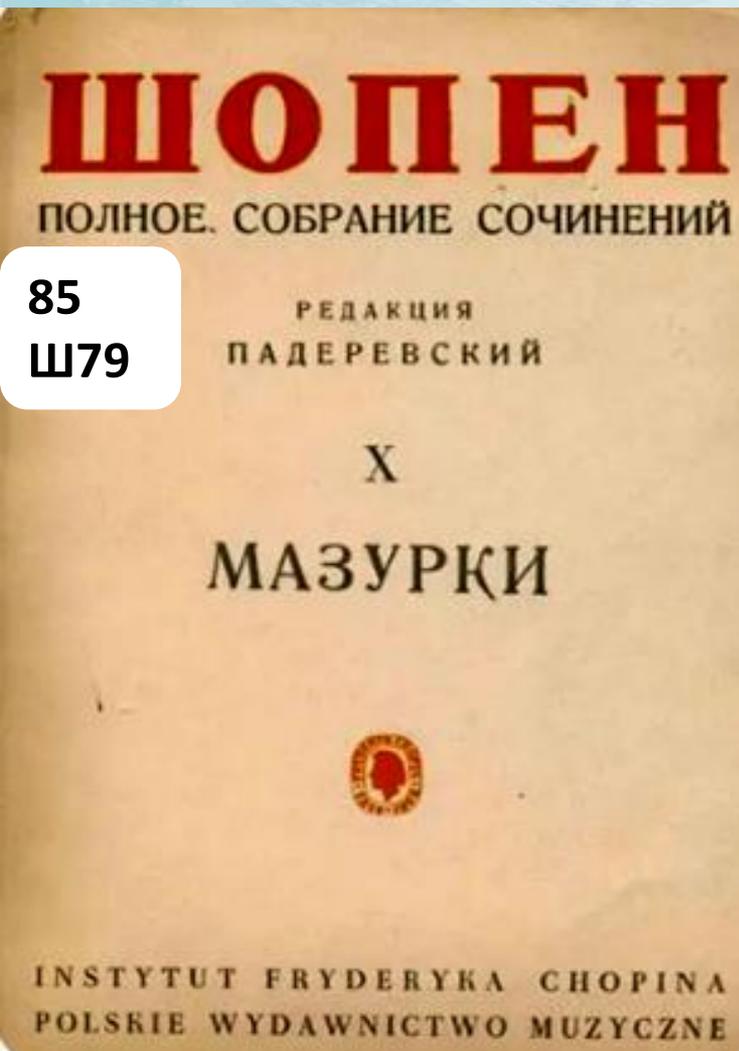
Шопен! Да здравствует мгновенье
Великой музыки любви,
Да будет вечным дуновенье
Мелодий Бога красоты...

А. Линтенгорт

Одухотворенный лиризм Шопена находит в ноктюрнах свои специфические средства выражения. С чисто моцартовской щедростью рассыпает в них Шопен свои прекрасные мелодии.

Предельно выразительные, непосредственные, они звучат как естественно льющаяся песня, как живой человеческий голос. В ноктюрнах наиболее явны песенные, вокальные истоки шопеновской мелодики.

Шопен, Ф. Полное собрание сочинений. Т. 10. Ноктюрны : для фортепиано / Ф. Шопен ; под редакцией И. Падеревского [и др.]. – 2-е изд. – Варшава : Институт Фридерика Шопена ; Краков : Польское музыкальное издательство, [1956]. – 236 с. : ноты. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

И тоненькая, как мензурка
внутри с водицей голубой,
стояла девочка-мазурка,
покачивая головой...

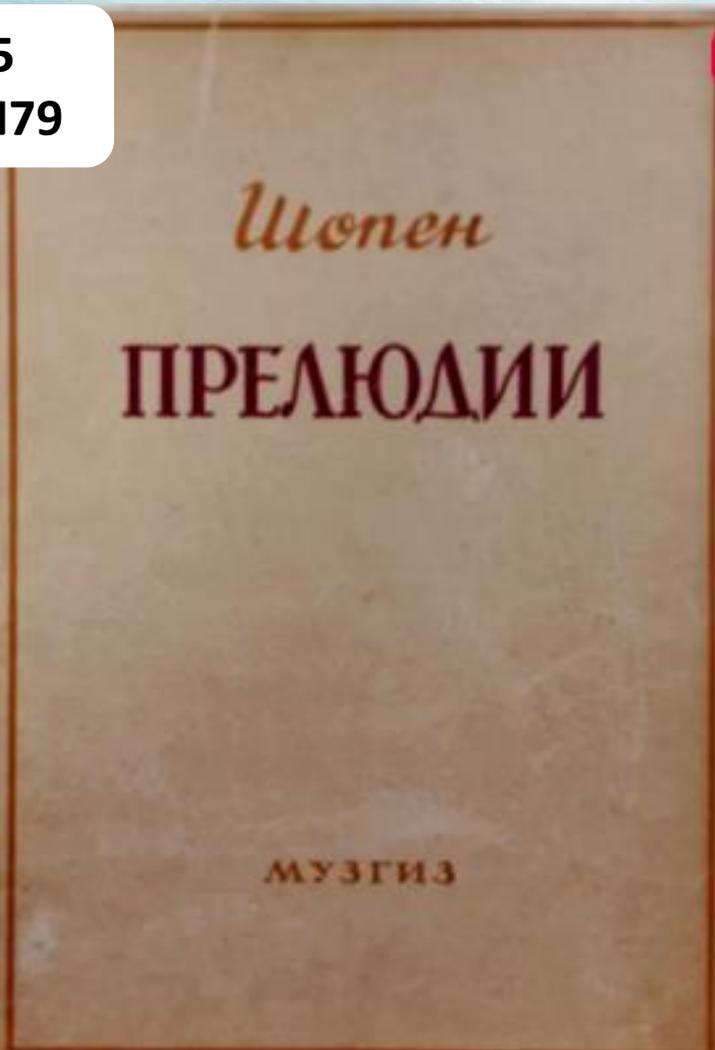
Б. Ахмадулина

В шопеновской сокровищнице мазурки выделяются яркостью выраженных в них народно-национальных элементов. Они народны в самом прямом и подлинном понимании слова, в них раскрывается «душа» народа, все его помыслы и представления, быт и нравы, чувство красоты и любовь к родным местам.

С чуткостью гениального художника воспроизводит Шопен в своих миниатюрах прелесть народных музыкально-поэтических образов.

Шопен, Ф. Прелюдии /Ф. Шопен. – Москва : Музгиз, 1947. – 58 с. : ноты. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

85
Ш79

Опять приходит полонез Шопена.
О, Боже мой! — как много вееров,
И глаз потупленных, и нежных ртов,
Но как близка, как шелестит измена...

А. Ахматова

Слово «прелюдия» на латинском языке означает «вступление». В творчестве Шопена прелюдия совершенно изменила свои назначение и цель. Каждая из его прелюдий – законченное целое, в котором запечатлён один образ или настроение.

Композитор создал своеобразный цикл из 24 прелюдий, написанных во всех мажорных и минорных тональностях. Они похожи на альбом кратких музыкальных записей, отражающих внутренний мир человека, его чувства, мысли, желания.

Памятник Фридерiku Шопену находится в Варшаве, в парке «Королевские Лазенки». Он изображает композитора, сидящего под старой мазовецкой ивой, склонившейся под порывом ветра.

Памятник был создан в 1908 году Вацлавом Шимановским в честь 100-летия композитора. В 1926 году монумент был открыт, но в 1940 году нацисты отправили скульптуру в литейные цеха для переплавки. В 1958 году была изготовлена копия и установлена там, где когда-то стоял оригинал.

Памятник Ф. Шопену.
Варшава

**Памятник Ф. Шопену.
Париж**

**Памятник Ф. Шопену.
Сингапур**

**Памятник Ф. Шопену.
Рио-де-Жанейро**

Сердце Шопена

Сердце Шопена в костеле Святого Креста.
Тесно ему в замурованной каменной урне.
Встал бы владелец его, и немедля с листа
В мир полетели бы вальсы, этюды,
ноктюрны.

Сердце Шопена в фашистские, черные дни
Черным погромщикам и палачам не
досталось.

Около предков и около близкой родни
Сердце Шопена с корнями деревьев
срасталось...

Ты уцелело!

Ты бьешься в груди варшавян,
В траурном марше
И в трепетном пламени воска.

Сердце Шопена — ты воин, герой, ветеран.
Сердце Шопена — ты музыки польское
войско.

Ф. Шопен.
Портрет работы Э. Делакруа

В. Боков, 1969

Спасибо за внимание!

**Составитель: Е. Н. Клейменова,
главный библиотекарь отдела
комплектования библиотечных
фондов и обслуживания
пользователей НБ КГУ**

