Творческий облик Шопена

Фридерик Шопен относится к числу композиторов, сыгравших основополагающую роль в национальной музыкальной культуре. Подобно Глинке в России, Листу в Венгрии, он стал первым польским музыкальным классиком. Но Шопен – это не только национальная гордость поляков. Не будет преувеличением назвать его одним из самых любимых слушателями всего мира композиторов.

Шопену пришлось жить и творить в трудную для польского народа эпоху. С конца XVIII века Польша, как самостоятельное государство, перестала существовать, ее поделили между собой Пруссия, Австрия и Россия. Не удивительно, что вся I половина XIX века прошла здесь под знаменем национально-освободительной борьбы. Шопен был далек от политики и не принимал непосредственного участия в революционном движении. Но он был патриотом, и всю жизнь мечтал об освобождении своей Родины. Благодаря этому всё творчество Шопена оказалось тесно связано с самыми передовыми устремлениями эпохи.

Трагичность положения Шопена как польского композитора заключалась в том, что он, горячо любя родную страну, был оторван от нее: незадолго до крупнейшего польского восстания 1830-го года он выехал за границу, откуда ему никогда уже не суждено было вернуться на Родину. В это время он был на гастролях в Вене, затем отправился в Париж и на пути туда, в Штутгарте, узнал о падении Варшавы. Это известие вызвало у композитора острейший душевный кризис. Под его влиянием сразу изменилось содержание шопеновского творчества. Именно с этого момента начинается подлинная зрелость композитора. Полагают, что под сильнейшим впечатлением трагических событий был создан знаменитый «Революционный» этюд, прелюдии a-moll и d-moll, возникли замыслы 1-го скерцо и 1-й баллады.

С 1831 г. жизнь Шопена связана с Парижем, где он жил до конца своих дней. Таким образом, его творческая биография складывается из двух периодов:

* I – **ранний варшавский**,
* II – с 31 года – **зрелый парижский**.

Вершиной первого периода стали сочинения 29-31 годов. Это 2 фортепианных концерта (f-moll и e-moll), 12 этюдов ор.10, «Большой блестящий полонез», баллада № I (g-moll). К этому времени Шопен блестяще завершил учебу в «Высшей школе музыки» в Варшаве под руководством Эльснера, завоевал славу замечательного пианиста[[1]](#footnote-2).

В Париже Шопен познакомился со многими крупнейшими музыкантами, писателями, художниками: Листом, Берлиозом, Беллини, Гейне, Гюго, Ламартином, Мюссе, Делакруа. На протяжении всего зарубежного периода он неиз­менно встречался с соотечественниками, в частности с Адамом Мицкевичем.

В 1838 году композитор сблизился с Жорж Санд, и годы их совместного проживания совпали с наиболее продуктивным периодом шопеновского творчества, когда им были созданы 2, 3, 4 баллады, сонаты b-moll и h-moll, фантазия f-moll, полонез-фантазия, 2, 3, 4 скерцо, был завершен цикл прелюдий. Обраща­ет на себя внимание особый интерес к крупномасштабным жанрам.

Крайне тяжелыми были последние годы Шопена: катастрофически развивалась болезнь, мучительно переживался разрыв с Жорж Санд (в 1847 г.). В эти годы он не сочинил почти ничего.

После смерти композитора сердце его было перевезено в Варшаву, где хранится в костеле св. Креста. Это глубоко символично: сердце Шопена всегда принадлежало Польше, любовь к ней была смыслом его жизни, она стимулировала всё его творчество.

Тема родины – главная творческая тема Шопена, которая определила основное идейное содержание его музыки. В шопеновских сочинениях бесконечно варьируются отзвуки народных польских песен и танцев, образы национальной литературы (например, навеянные поэмами Адама Мицкевича – в балладах) и истории.

При том, что Шопен мог питать свое творчество лишь отзвуками Польши, тем, что сохранила его память, музыка его прежде всего польская. Национальная характерность – это самая замечательная черта шопеновского стиля, и именно она в первую очередь определяет его неповторимость. Интересно, что собственную индивидуальную манеру Шопен нашел очень рано и не изменял ей никогда. Хотя его творчество прошло ряд этапов, между ранними и поздними сочинениями нет столь резкого отличия, которое характеризует, к примеру, стиль раннего и позднего Бетховена.

В своей музыке Шопен всегда очень **прочно опирается на польские народные истоки, на фольклор**. Особенно наглядна эта связь в мазурках, что закономерно, ведь жанр мазурки непосредственно перенесен композитором в профессиональную музыку из народной среды. Следует добавить, что прямое цитирование народных тем вовсе не характерно для Шопена, как и связанная с фольклором бытовая простота. Фольклорные элементы удивительным образом сочетаются с неподражаемым аристократизмом. В тех же мазурках музыка Шопена насыщена особой духовной утонченностью, артистизмом, изяществом. Композитор как бы возвышает народную музыку над бытом, поэтизирует ее.

Еще одна важнейшая черта шопеновского стиля – **исключительное мелодическое богатство.** Как мелодист он не знает себе равных во всей эпохе романтизма. Шопеновская мелодия никогда не бывает надуманной, искусственной и обладает удивительным свойством сохранять одинаковую выразительность на всем своем протяжении (в ней совершенно нет «общих мест»). Достаточно вспомнить лишь одну шопеновскую тему, чтобы убедиться в сказанном – о ней с восторгом сказал Лист: *«Я отдал бы 4 года жизни за то, чтобы написать этюд № 3»*.

Антон Рубинштейн назвал Шопена «бардом, рапсодом, духом, душой фортепиано». Действительно, все самое неповторимое в шопеновской музыке – ее трепетность, утонченность, «пение» всей фактуры и гармонии – связано с фортепиано. Произведений с участием других инструментов, человеческого голоса или оркестра у него совсем немного.

1. Несмотря на то, что за всю свою жизнь композитор выступил публично не более 30 раз, а в 25-летнем возрасте фактически отказался от концертной деятельности из-за физического состояния, слава Шопена-пианиста стала легендарной, с ней могла соперничать разве что слава Листа. [↑](#footnote-ref-2)