

Ф. Шопен Этюды. Прелюдии.

Мы продолжаем знакомиться с творчеством польского композитора Фридерика Шопена. Сегодня мы послушаем и разберем его произведения для фортепиано Этюды и Прелюдии.

Этюд – небольшое инструментальное произведение, имеющее целью отработку определенного технического приема. Развитие музыкального исполнительства нуждалось в пособиях к овладению техникой инструмента. Новые требования к исполнительству порождали множество специальных разработок технических приемов, из суммы которых складывался пианизм, отвечающий запросам современности. Появляются многочисленные сборники этюдов Черни, Клементи, Мошелеса, Крамера и других. Назначение таких сборников было чисто вспомогательным, тренировочным. В музыкальном отношении они были всегда второстепенным материалом, предназначенным для совершенствования технического мастерства.

Шопен, опираясь на веками накопленный опыт всей клавирной музыки, широко пользовался техническими завоеваниями своего времени, включая даже то, что принес в искусство «маг и волшебник» Никколо Паганини. Но нигде в этюдах он не разделяет техническую сторону от художественной. Содержательность и поэтичность музыкальных образов в этюдах Шопена вывела этот подсобный вид музыки на уровень большого искусства. Шопен поднял этюды на высочайший художественный уровень.

Всего у Шопена 28 Этюдов: две тетради по 12 и еще три маленьких отдельно. Две тетради op.10 и op.25 стали настоящей энциклопедией романтической фортепианной техники.

Этюд ми мажор (op. 10 № 3) не случайно исполняют также в переложениях для скрипки, для виолончели и для певческого голоса в сопровождении фортепиано. Мелодию, звучащую в крайних разделах трёхчастной формы этого произведения, сам Шопен считал лучшей из всех, им созданных. Изумительно нежная и певучая, она исполнена сердечного тепла - словно ласковая материнская колыбельная песня с тихими, "баюкающими" покачиваниями в аккомпанементе.

А контрастная аккордово-пассажная середина этой пьесы - будто разыгравшаяся грозная буря или охвативший человека страшный сон. Но всё рассеивает возобновляющееся успокаивающее звучание задушевной песни. Слушая однажды, как Этюд ми мажор играл один из его учеников, Шопен воскликнул: "О, моя Родина!".

Послушайте:

<https://youtu.be/EmQBFLJAicY>

Композитор не дал ни одного заголовка своим этюдам, не желая ассоциировать их с какой-либо программой, однако с течением времени за некоторыми из них закрепились названия. Самое известное из них было дано Ф. Листом – этюд №12 ор.10 он обозначил как «Революционный».

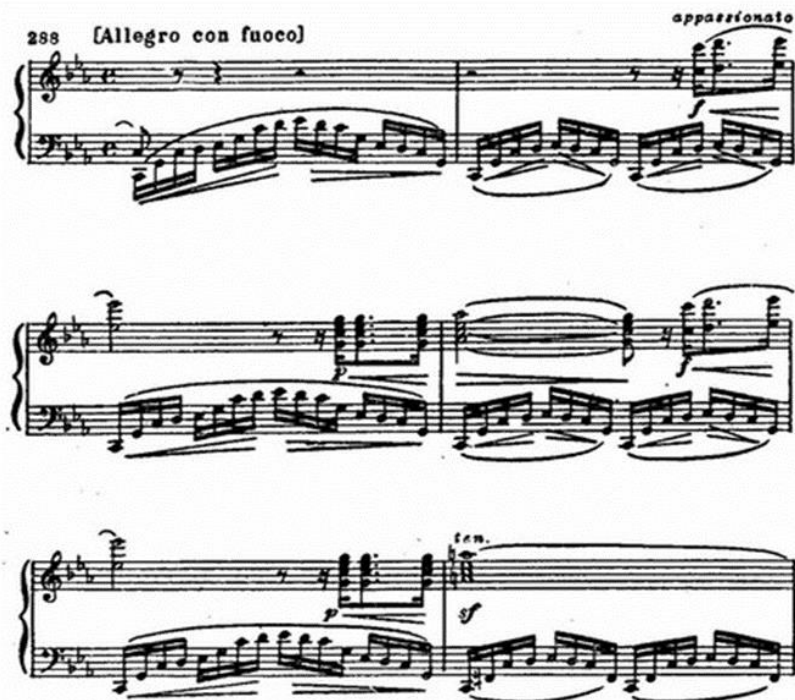
Этюд с-moll, ор. 10 № 12. Этот этюд известен под названием «революционного». Действительно, он возник как непосредственный отклик на революционные события, происходившие в Польше.

Гнев, возмущение, отчаяние были творческим импульсом при создании с-moll'ного этюда. Поэтому так яростно бушуют вздымающиеся или стремительно падающие пассажи в левой руке, а аккорды в пунктирном ритме вырастают в волевою тему большого драматического накала:

<https://www.youtube.com/watch?v=3UjHg9DUx4s>

Характер музыки страстный, решительный, напористый. Это создаётся взволнованным, рокочущим, словно морские волны, бурным сопровождением.

Мелодия размашистая, широкая звучит как призыв, напоминая своими интонациями голос оратора (глашатая, трибуна). Особую роль в этюде играет также пунктирный ритм.

Прелюдия

Слово «прелюдия» (от лат. Praeludo) означает «вступление». В старинной музыке она действительно выполняла скромную роль вступления к чему-то важному: к пению хора, к фуге, сонате или ещё какой-нибудь пьесе. В XVIII веке инструментальные прелюдии начали не только предвещать другие пьесы, но и создаваться как самостоятельные произведения. Это, например, органные хоральные прелюдии И. С. Баха. Одновременно в его творчестве утвердился «малый» цикл «прелюдия - фуга». А в двух томах «Хорошо темперированного клавира» им были созданы два «больших» цикла из 24 прелюдий и фуг во всех мажорных и минорных тональностях. В творчестве Шопена прелюдия совершенно изменила своё назначение и цель. Каждая из его прелюдий – законченное целое, в котором запечатлён один образ или настроение. Шопен 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. Недаром замечательный русский пианист А. Г. Рубинштейн назвал прелюдии Шопена «жемчужинами». 1838 год - важный этап в творчестве Шопена. Он завершил работу над прелюдиями. Долгие годы ушли на их создание. «Шопен создал свои гениальные прелюдии – 24 кратких слова, в которых сердце его волнуется, трепещет, страдает, негодует, ужасается, томится, нежится, изнывает, стонет, озаряется надеждой, радуется ласке, восторгается, снова печалится, снова рвётся и мучается, замирает и холодеет от страха, немеет среди завываний осенних вихрей, чтобы через несколько мигнов опять поверить солнечным лучам и расцвести в звучаниях весенней пасторали...»

Прелюдия ми минор № 4 - одна из самых лиричных в творчестве композитора. Её музыка рождает воспоминания о чём-то прекрасном, что было в нашей жизни, но навсегда ушло. Удивительно мастерство композитора, в такой простой

фактуре передающего тончайшие оттенки человеческих чувств. Прелюдия ми минор - медленная, скорбно- лирическая. В ней есть сходство со старинными итальянскими оперными ариями-жалобами («ламенто»), в которых основу басового голоса инструментального сопровождения образует нисходящее движение по хроматическим полутонам. В своей прелюдии Шопен развил этот приём, сделав глубоко выразительным, гармонически насыщенным мерное «соскальзывание» аккордов в партии левой руки. На таком фоне звучит мелодия, поначалу скорбная и скованная, тоже движущаяся по узким интервалам - секундам. Она как бы с трудом пытается высказать что-то дорогое, заветное. В конце первого предложения (пьеса имеет форму периода) возникают две мягко распевные фразы. А во втором предложении скованность мелодии на несколько мгновений решительно преодолевается: смелыми размашистыми ходами быстро достигается высокая патетическая кульминация. Но силы острого душевного протеста тотчас иссякают. Происходит быстрый спад - возвращение к выражению скорбных скованных чувств. Так в пьесе, которая может уместиться на одной нотной странице, словно разыгрывается целая лирическая драма.

Ещё более поразительно мастерство Шопена в Прелюдии Ля мажор № 7. В ней всего 16 тактов. Особенно ярко в ней проявилось умение Шопена в малой форме сказать что-то большое и важное. Поразительна её мелодия, похожая на выразительную человеческую речь. В ней явственно проступает ритм мазурки. Но это не сам танец, а как бы светлое поэтическое воспоминание о нём. Оно слышится в мечтательных восклицаниях, заканчивающих каждую фразу.

<https://www.youtube.com/watch?v=cJJqs2n3kHg>

Домашнее задание.

1. Послушайте Прелюдию до минор № 20.

https://youtu.be/XeX4X_1Io0

2. Опишите ее образное содержание. Какие чувства возникли у вас при прослушивании этого произведения?