

Поэтика жанра в творчестве Фредерика Шопена.

Научный руководитель – Борисова Людмила Николаевна

Дин Лулу

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,
Кафедра музыкального искусства, Москва, Россия

E-mail: 302525361@qq.com

Введение.

Будучи первоклассный пианистом, Шопен писал преимущественно фортепианную музыку. Взаимодействие элементов бытовой, культовой, концертной музыки в его фортепианных произведениях определило оригинальность шопеновского стиля. Большое значение в его фортепианном творчестве имеют опоэтизированные танцевальные жанры мазурки, полонезы, вальсы. Данные миниатюры - особо значимые жанры в фортепианном творчестве композитора (этому вопросу отведена в работе вторая глава). Несмотря на камерность жанра, они несут в себе глубокое содержание и требуют высокого уровня исполнительского мастерства и серьезного осмысления.

Как известно, Шопен - композитор - романтик. Романтизм - основное направление, господствующее в культуре XIX века. Зародившись в Германии, где были заложены основы романтического мировоззрения и романтической эстетики, романтизм стремительно распространился по всей Европе. Он охватил все сферы духовной культуры: литературу, музыку, театр, гуманитарные науки, пластические искусства.

Романтики обратили свое внимание на богатый мир человеческой личности, на тонкие и глубокие психологические переживания человека. Они провозгласили главенство чувства над разумом. Известно знаменитое высказывание Р. Шумана о том, что если разум человека может ошибаться, то чувства никогда. Однако человек, на котором сосредоточено романтическое искусство, чаще всего является личностью утонченной и возвышенной, его внимание направлено в основном не на обыденные эмоции, а сосредоточено на возвышенных и тонких переживаниях, таких, как томление по прекрасному идеалу, ощущение красоты мира, одиночество художника среди толпы, не способной его понять. Особое внимание в искусстве романтизма уделяется любви, которая также предстает в самом возвышенном свете и может быть направлена на Бога, окружающий мир и природу, на любимого человека. По сути, это чувство обожествляется и во многом становится одной из ведущих тем романтического искусства.

Музыка, как никакое другое искусство, в силу своей специфики была способна выразить романтическое мироощущение. Поэтому в эпоху романтизма появилась целая плеяда выдающихся композиторов, каждый из которых неповторимо своеобразен. Можно назвать таких знаменитых представителей европейского романтизма, как Ф. Шуберт, Ф.Шопен, И. Брамс, Р. Мендельсон, Р.Вагнер, Г.Берлиоз, Д.Верди, Ф.Лист. Наиболее выдающиеся представители русского романтизма: М.И.Глинка, А.С.Даргомыжский, А.П.Бородин, М.А.Балакирев, Н.А.Римский-Корсаков, П.И.Чайковский, М.П.Мусоргский. Романтизм был господствующим направлением в музыке на протяжении большого отрезка времени. Если в литературе и живописи он главенствовал только до середины XIX века, то музыкальный романтизм охватывает практически все XIX столетие.

Романтизм существенно обогатил музыкальное искусство новыми темами и образами, внес колоссальные изменения в музыкальную форму и музыкальный язык.

Шопен - один из ведущих композиторов-романтиков, внесший значительный вклад в развитие фортепианного искусства и в становление романтической миниатюры. В его творчестве ярко проявили себя все те особенности романтической миниатюры, которые были перечислены в предыдущей главе.

В произведениях Шопена отражен человек во всей его многогранности, в разных эмоциональных состояниях. Эти состояния запечатлены в различных жанрах. Выбор того или иного жанра обусловлен творческим импульсом композитора.

Драматически - действенное начало нашло отражение в сонатах и, отчасти, в прелюдиях. Лирические образы последовательно выражены в ноктюрнах. Игровое, скерцозное начало отражено в скерцо, а также в экспромтах, где, однако, оно приобретает лирические черты. Эпическое, повествовательное начало, а также взаимопроникновение индивидуализированного и народно-жанрового нашло отражение в мазурках, этюдах, полонезах.

В целом, в творчестве композитора явственно ощущается взаимопроникновение различных жанровых признаков. Практически в любом из жанров можно найти произведение, которое совершенно выходит за пределы своей жанровой определенности. Яркий пример - полонез-фантазия, в котором выступают признаки поэмы.

Практически каждое произведение Шопена включает в себя как начала жанровые, строго организующие (поэтому часто говорят об особенной "классичности" Шопена), так и некие тенденции, "разрушающие" признаки жанра и соответствующей ему формы. Можно сказать, что жанры в творчестве Шопена находятся в состоянии постоянного взаимопроникновения. Жанровая система в его музыке "разомкнута", в ней нет "жанровой неизблемости" - в этом специфика шопеновского метода, на самом глубинном уровне отражающего саму природу романтического мироощущения. В таком методе романтическая свобода и непредсказуемость гармонично сочетается с некоей рациональной, четко структурированной основой.

Шопен и в самой фортепианной фактуре использует совершенно разножанровые (разнофактурные) элементы, которые сочетаются между собой в новых комбинациях, что придает его произведениям полижанровый, интонационно разнообразный и, вместе с тем, удивительно цельный облик. Именно в самой фактуре как наиболее осязаемом слое музыкальной ткани проявляется полижанровость как главный содержательно-стилевой признак его творчества. Можно сказать, что в творчестве Шопена заметна не только полижанровость, но и полифактурность, так как нередко именно в фактуре "спрятан" глубокий слой музыкального содержания. В. Холопов отмечает, что именно подобная полижанровость способствует особенной притягательности и ценности его музыки, так как «тесное "общение" Шопена с музыкальными жанрами дало ему приток той ярчайшей семантики, которая обеспечила его музыке исключительную жизнеспособность на протяжении веков» [17. С.34.]. Кроме того, в музыке Шопена присутствует удивительное сочетание концертности и камерности.

В шопеновском тематизме заметно влияние таких жанров, как марш, баркарола, хорал и речитатив. Лирические темы Шопена включают в себя некоторый элемент четкости и строгости, а энергичные темы часто пронизаны лирикой - таким образом происходит парадоксальное сочетание различных качеств.

В целом различные жанры в его творчестве отражали разные стороны картины мира, которую он воспринимал, как композитор-романтик.

Два жанра польской музыки - полонез и мазурка - особенно поэтизируются Шопеном. Полонез для композитора - олицетворение национально-эпического начала, в полонезе проявляют себя образы героической истории Польши. Поэтому основная часть полонезов - это нечто среднее между миниатюрой и крупной формой. В полонезах нередко присутствуют черты драматизма, проявляются признаки поэмности и даже предпосылки сонат-

ности.

Мазурка - жанр, который часто называют "зеркалом души" Шопена - является для него самым ярким символом любви к Польше. О мазурках будет подробно рассказано в следующем разделе.

Таким образом, Шопен в своем фортепианном творчестве воплотил наиболее существенные черты романтического искусства. Система жанров Шопена - это "краткий миг равновесия и плавного перехода между многовековой эпохой господства жанра и только начавшейся эпохой подчинения индивидуальному стилю художника-творца" [11, С.73].

Очень сильное влияние практически на все жанры фортепианного творчества оказал принцип поэжности. Этот принцип предполагает наличие принципа сюжетности, повествовательности и пронизывает буквально все жанры романтической музыки. Главный принцип поэжности, по Б.Асафьеву - "исхождение лирического начала за пределы личных излияний", "проекция личности в мир" [1. С.117]. Таким образом, в поэме происходит синтез трех сфер: лирики, эпоса и драмы. Поэжность в миниатюре всегда является синтезом принципов миниатюры и поэмы. Влияние поэмы выводит миниатюру за пределы лирики, сближает ее с драмой. В мазурке поэжность проявляется достаточно часто, так как этот жанр изначально предполагает синтез различных аспектов видения мира.

Если говорить о музыкальном языке и пианистическом стиле Шопена, то можно сказать, что его стиль и язык - это своего рода "энциклопедия романтизма". В его творчестве находят яркое выражение практически все интонационно-образные сферы, которые наиболее существенны для романтизма.

Большой вклад, который Шопен внес в формирование романтического стиля, связан с самими особенностями его творческого облика. Шопен был способен к охвату широкого круга явлений окружающего мира с разных ракурсов и с разных точек зрения, что выразилось в обилии жанров, к которым он обращался. Некая гармоничность и целостность восприятия мира позволяла ему ощущать не только многообразие явлений мира, но и чувствовать их глубокое внутреннее единство, опиравшееся на некие скрытые устойчивые элементы. Сама личность Шопена была в высшей степени созвучной романтическому мироощущению.

Неисчерпаемое богатство внутреннего мира не могло не отразиться на музыкальном языке, на характере музыкального интонирования романтиков. В фортепианной музыке романтизма само интонирование стало в большой степени зависеть от воли и умения исполнителя, поэтому именно тогда исполнительство стало самостоятельной областью творческой деятельности. На место достаточно безличного звучания органа и мало индивидуализированного звучания клавесина пришел рояль с его возможностями обертонового расцветивания звука и его педального продления.

Для того, чтобы иметь возможность исполнительского подхода к музыкальному интонированию, необходима была особенная рельефность мелодии, ее индивидуальная неповторимость. Если до этого интонационный рисунок мелодии был более или менее типизирован, то в романтической музыке, напротив, интонация музыкальной речи стала предельно индивидуализированной.

В интонационном строе музыки Шопена явственно ощутима связь с жанровыми источниками, в них проявляются песенные, речитативные жанровые истоки, моменты образительности, причем нередко в предельно заостренной форме. Благодаря этому у слушателя возникают ассоциации как с неким сюжетным содержанием, так и с элементами образительности. В этом проявляют себя элементы программности.

Из всех композиторов-романтиков именно Шопен выделяется особым богатством жанровых связей и их отношений. Он постоянно оперирует жанровыми моделями в интонациях, и это приводит к формированию интонационно богатого музыкального языка.

Именно благодаря этому его музыка приобретает необычайную глубину и неоднозначность, как бы "многослойность" смысла и богатство оттенков эмоционального содержания.

Истоки шопеновской мелодии можно найти в итальянском *bel canto*, в музыке венских классиков, в интонациях польского фольклора. Мелодия Шопена выразительна от начала и до конца, в ней нет эмоциональных "пустот" и "пробелов". Движение мелодической линии часто способствует к возникновению неожиданных гармонических оборотов, смелых модуляций, нарушает симметрию и "квадратность" тактовых построений. Мелодия насыщает шопеновскую фактуру и движение баса.

Шопеновская мелодия не может быть уподоблена ни вокалу, ни инструментальной кантилене смычковых. Мелодия композитора распевна, но большую роль в ее богатстве и индивидуализированности играет красочная, тембровая составляющая. В шопеновской мелодике заложен синтез выразительного, эмоционально-экспрессивного содержания и в то же время колористического, "импрессивного" начала. Благодаря этому в мелодии композитора удивительным образом сочетаются особенности выразительной человеческой речи и пения и изобразительного орнаментального движения, танца, арабески.

Мелодия Шопена, несмотря на свою эмоционально-экспрессивную насыщенность, воспринимается как предмет отстраненного созерцания. Благодаря тому, что фортепиано является все же ударным инструментом и добиться настоящего "пения" на нем по настоящему невозможно, мелодии Шопена сохраняют некую "звуковую отстраненность", "холодную идеальность". Композитор максимально использовал специфику фортепиано, не позволяющую придать звучанию инструмента слишком большую "теплоту" и "человечность", зато способствующая сохранению некоторой отстраненности. Именно поэтому мелодии Шопена, переложенные для других инструментов, теряют свою неповторимость и глубину.

Таким образом, Шопен в наибольшей степени выразил в музыке ощущение недостижимого, но прекрасного идеального начала, не слишком сближающегося с реальностью, с миром обыденных человеческих чувств. В своем творчестве великий польский выступает как певец прекрасного, певец, воспевающий недостижимый идеал.

Источники и литература

- 1) 1. Асафьев Б.В. О симфонической и камерной музыке: Пояснения и приложения к программам симфонических и камерных концертов. -Л., Музыка, 1981. 2. Асафьев Б.В. Шопен: опыт характеристики // Шопен, как мы его слышим: Сборник статей. М., 1970. 3. Асафьев Б.В. Шопен в воспроизведении русских композиторов // Венок Шопену. Сборник статей. М., Музыка, 1989. С. 105-129. 4. Бэлза И.Ф. Шопен. М., Наука, 1968. 5. Бобровский В.П. Шопен. Мазурки/В.П.Бобровский. Тематизм как фактор музыкального мышления. Очерки. Вып.1. М., Музыка, 1989. 6. Булгакова Л.В. Феномен Ф.Шопена в интеграции музыкальных культур// Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2013. № 4(12). С. 74-80. 7. Грешникова А. В. К вопросу о музыкальном мышлении Ф.Шопена // Актуальные проблемы современного музыкального образования. Сборник материалов областной научно-практической конференции Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» Таганрог, 25 марта 2016 г. Таганрог, 2016. С.100-105. 8. Давыдова Л.К. Фридерик Шопен. Его жизнь и музыкальная деятельность. Томск., ТомСувенир, 2015. 9. Джабраилзаде С.Г. Музыкально-художественная эстетика Ф.Шопена и современность/ Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. М., 2010. № 11. С.316-319. 10. Ежевская Зофья Фридерик. Шопен. Варшава, 1981.