V Научная конференция учащихся ФНПУ СОГПИ

«По ступенькам науки – в будущее!»

Направление: эстетика

Название работы

Фредерик Шопен – поэт рояля.

(Романтизм в музыке. Биография и творческий путь Ф. Шопена).

Автор работы

Джидзалов Алан

Место выполнения работы

ГБОУ прогимназия «Эрудит»

Научный руководитель

Чибирова Д.Л., учитель музыки

Владикавказ 2013 г.

Оглавление 2

I.Введение

II. Основная часть: 4

Глава1.

1.1Предпосылки возникновения романтизма и основные черты романтического направления в искусстве

1.2Биография и характеристика творчества Ф. Шопена 6

1.3Практическая часть 13

III.Заключение 16

IV.Библиографический список 18

Введение

Актуальность темы: В настоящее время мои сверстники не очень увлекаются классической музыкой, а это в первую очередь происходит от поверхностного знания в направлении музыкального искусства. Мы часто слышим новые слова, но не вникаем в их историческое значение. Мы часто слышим имена гениальных людей, но так мало о них знаем, что не осознаем в чем же их гениальность и тем самым делаем себя намного беднее, как будто отстраняемся от возвышенного мира музыки облегчая себе задачу слушая эстрадную и популярную музыку. А как много прекрасных мелодий ,завораживающих не одно поколение человечества проходят мимо нас. Давайте же прикоснемся к «душе фортепиано», «поэту рояля», к великому гению Фредерика Шопена.

Цели исследования:

1.Выявить причины возникновения романтизма в музыке

2.Определить основную тему творчества Шопена

Объект исследования – музыкальное искусство

Предмет исследования – понятие «романтизм» ,биография и творческий путь Фредерика Шопена

Гипотеза: каковы основные характеристики, отличающие романтическое направление в искусстве, а также насколько Ф.Шопен является представителем романтического направления в музыке и в чем основная тема его творчества.

Задачи:

1. Изучение литературы по данной теме
2. Развитие познавательного интереса и любви к музыке.
3. Проведение опроса учащихся по интересующим вопросам
4. Использование данного проекта для практической работы с уч-ся на уроках музыки, классных часах, внеклассных мероприятиях.

Методы исследования:

а) теоретическое сравнение; анализ;

б) имперический;

II.Основная часть.

1.1

Предпосылки возникновения романтизма и основные черты романтического направления в искусстве.

Идейное и художественное движение, которое возникло в Европе в конце XVIII — начале XIX вв. Как и предшествующие направления в искусстве, литературе и науке, оно сложилось под воздействием комплекса истори­ческих реалий. Это была реакция на итоги вели­кой Французской революции 1789—1794 годов, а точнее — на разочарование в ее идеалах «свобо­ды, равенства и братства», которые на деле обернулись идеологией свободного рынка, отноше­ниями купли-продажи. Национальная буржуа­зия, пришедшая к власти в ряде стран, только ук­репила эти отношения. Погоня за наживой была объявлена главным жизненным стимулом, не­пременным условием благополучия. Не лучше было и там, где в ответ на национально-освобо­дительное движение феодальный режим лишь усилился. Все это способствовало формированию нового типа художественного мировоззрения, для которого был характерен мир иллюзий, мир меч­ты, уход от действительности, поиск идеалов в будущем, либо в прошлом. Отвергаемому миру, где властвовал золотой телец, был противопо­ставлен мир вечных духовных ценностей, правда чувств, творческая свобода и независимость ху­дожника.

Искусство в понимании романтизма — это лирическое самовыражение художника.

В поисках материала для вдохновения ху­дожники романтизма обратились к искусству средневековья, экзотике далеких стран и культур, к природе, к сокровищам народного творчества — балладам, песням, легендам. Неудовлетворенность действительностью, обостренное восприятие противоречий жизни вели художников к углуб­ленному психологизму с элементами самоанализа. Тема полноты и радости жизни стала соседство­вать с темой тоски и одиночества.

Стремление к конкретности музыкальных идей, тесная связь романтиков с литературой привела их к созданию программной музыки. Программная музыка выражалась и в малых жанрах, и крупных — симфониях, операх, балете. Поиски композиторами-романтиками новых средств музыкальной изобразительности, музыкального языка, способного выражать различные эмоцио­нальные состояния человека, ознаменовались ог­ромными новаторскими достижениями в области инструментовки, музыкальной формы и т. д.

Как самостоятельное направление роман­тизм сложился в 10-х годах XIX в., найдя свое выражение в творчестве Ф. Шуберта, К. М. Вебера, Н. Паганини. Во второй четверти XIX в. он получил дальнейшее развитие в творчестве, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Листа, Г. Берлиоза, Р. Вагнера, Дж. Верди. В России не было ярко выраженных представителей романтизма, хотя его влияние ощущается в творчестве почти всех композиторов XIX в. - от Глинки до Римского-Корсакова и Чайковского.

1.2 Биография и характеристика творчества Ф. Шопена.

Одним из ярких представителей романтического направления европейского музыкального искусства был Фредерик Шопен.

Его творчество — одна из ве­личайших вершин мировой музы­кальной классики. Как Моцарт и Бетховен, он соединял в себе два гениальных дара — композиторский и исполнительский. Он жил в трудную, но интересную эпоху. Как по­ляк (по матери) он принадлежал польской куль­туре и был предан ей всем сердцем, как француз (по отцу) он обладал пылким воображением и темпераментом и остро воспринимал революци­онную стихию тех лет. Это была эпоха, когда Польша боролась за свою независимость против царской России, Франция же — против собст­венных монархов и аристократов. В его музыке — углубленная, таинственная славянская задушев­ность и печаль сочетались с бурным выражением гражданственности и патриотизма. Роберт Шуман писал, что если бы русский царь понял, сколько опасности таится в простых мелодиях шопенов­ских мазурок, он бы запретил эту музыку.

Фредерик Шопен родился 1 марта 1810 года в имении под Варшавой. Отец его — Николай Шо­пен — еще в юности переселился из Франции в Польшу, был капитаном армии Костюшки, под­нявшего восстание против России. Восстание было подавлено. Сам Костюшко, раненный в бою, попал в плен и был заключен в Петропавловскую крепость в Петербурге, однако в дальнейшем вы­шел на свободу. Николаю Шопену пришлось ис­кать новое применение своим знаниям и воз­можностям. Это был человек широкого кругозора, поклонник Руссо и вольнолюбивого Вольтера, знал несколько языков. Он занялся педагогичес­кой деятельностью и вскоре весьма преуспел на этом поприще. Мать будущего композитора была бедной родственницей богатого графа, к детям которого и был приглашен воспитателем Николай Шопен. Она была необычайно музыкальна, играла на фортепьяно и обладала красивым голосом. От нее маленький Фредерик услышал впервые поль­ские народные песни, которые полюбил всей ду­шой.

Семейная обстановка благоприятствовала развитию одаренных детей — у Фредерика было три сестры (одна из них рано умерла от туберку­леза). Однако даже на этом фоне дарование Фре­дерика было столь исключительным, что стало предметом особых забот и внимания. Мальчик удивлял всех своей музыкальной одержимостью: он был погружен в звуки, мог заплакать, слушая музыку, или вскочить ночью, чтобы сыграть на фортепьяно какую-нибудь запомнившуюся ме­лодию. С шести лет он уже систематически занимался игрой на фортепьяно с учителем Войцехом Живным (1756-1842), чехом по происхождению, который сам отказался от дальнейших занятий по причине блестящих успехов своего воспитанника. С этого возраста у Шопена больше не было учителей фортепьянной игры — далее как пианист-исполнитель он раз­вивался сам. Всю жизнь он оставался горячим поклонником Баха и Моцарта и о подготовке к своим выступлениям рассказывал так: «Я просто запираюсь на две недели и играю Баха...» В по­ездку же всегда брал с собой партитуры «Дон-Жуана» и «Реквиема» Моцарта.

Первое свое музыкальное сочинение Шопен написал в возрасте семи лет, и тогда же 1818 году состоялось его первое публичное выступление, которое положило начало дальнейшим артистическим успехам. У него было слабое здоровье, по этой причине он поздно поступил в лицей, однако учился хорошо и охотно, легко ус­ваивал немецкий и французский языки — ска­зывалась основательная домашняя подготовка. В лицее он проявлял себя на многих поприщах; хо­рошо рисовал, писал стихи, сочинял пьесы, про­являл незаурядный актерский дар. Кроме того, он обладал великолепным чувством юмора, что вместе с жизнерадостностью и редким обаянием привлекало к нему людей.

Однако многообразие интересов Шопена было не в ущерб главному — музыке: ее он слушал и слышал везде и всегда — не только в концерт­ных залах и оперных театрах, но и на деревенских гуляньях, под окошком какого-нибудь трактира, в избе. Народные мелодии, в которых звучала душа Польши, дали ему как композитору не меньше, чем все его учителя.

После окончания лицея в 1826 году Шопен три года учится в консерватории, где его аттестуют как музыкального гения.Близким другом Шопена был известный композитор и педагог Юзеф Эльснер (1789 - 1854). В консерватории Шопен занимался теоретическими предметами и композицией под руководством Ю. Эльснера. Ю.Эльснер, многоопытный педагог, умный и чуткий руководитель Варшавской консерватории, бережно охранял своеобразный талант юного музыканта. Шопен питал глубокое уважение и благодарность к своему учителю и признавал, что именно Эльснер помог ему найти свой путь.

Затем начинается не - долгий Варшавский период его композиторской и исполнительской деятельности. Огромное впечатление производит на него игра приезжавшего Николо Паганини. Здесь, в Варшаве, ставят оперы Росси­ни и Вебера, исполняют произведения Моцарта. Композитор пишет ряд виртуозных пьес для фортепьяно, а главное — два фортепьянных кон­церта ми-минор (ор.11) и фа-минор (ор.21), где вполне проявляется его лирический гений. Пуб­лика с энтузиазмом встретила их исполнение, а вырученные деньги позволили Шопену отпра­виться в Вену — музыкальную столицу Европы. Между тем Польша жила напряженной по­литической жизнью: в ней усилилась деятельностьпольских патриотов, готовивших восстание против русского царизма. Весть о восстании 9 ноября 1830 года застала Шопена уже в Вене. Он рвался на родину, чтобы принять участие в борьбе за ее освобождение, и друзьям стоило немалых усилий отговорить его от этой безумной затеки. Разрыв с родной почвой очень болезненно отозвался в его душе, остался незаживающей раной- Тем более, что в Вене Шопен не встретил долгожданного понима­ния: местные музыканты видели в нем опасного соперника, а реакционные власти смотрели на него, поляка, с нескрываемым подозрением. Он отправляется дальше — в Париж и уже в дороге узнает о разгроме польского восстания. Отчаянию Шопена нет предела, Об этом говорит - например, его знаменитый «революционный» этюд до-минор. В творческом сознании композитора проис­ходит огромная перемена. Это больше не роман­тические мечтания юности, а драматический мир зрелости. Было Шопену всего двадцать лет. В Париже он остался до конца своей жизни. Париж был полон политических страстей. Здесь в результате только что свершившейся июльской революции к власти пришла крупная буржуазия. В наступившем царстве банкиров и лавочников все стало предметом купли-продажи, даже талант. Зрело новое недовольство масс. Од­нако Париж был и оставался крупнейшим цент­ром европейской культуры, и к нему отовсюду стремились молодые писатели и художники, ар­тисты и музыканты. Здесь творили Бальзак, Стендаль и Гюго, писал свои картины Делакруа, на оперных сценах ставились произведения Мейербера, Дж.Россини, Беллини и Доницетти, в концерт­ных залах выступали Н.Паганини и Ф.Лист и множе­ство других виртуозов рангом поменьше. В этой круговерти талантов и поклонников Шопен не затерялся, и первое же его выступление в феврале 1832 года стало заметным событием в музыкаль­ной жизни Парижа. Критики отметили в его му­зыке «изобилие оригинальных мыслей, нигде прежде не встречавшихся». Игра и музыка Шо­пена привели в восторг и Листа, присутствовав­шего на концерте.

Отличительной чертой Шопена-пианиста было особое обаяние, задушевность его исполни­тельской манеры, когда безупречное техническое мастерство как бы отходило на второй план, и перед слушателем открывались сокровенные глубины человеческого «я». Но и при этом знато­ки отмечали, что у него редкий по красоте звук и удивительное «рубато», то есть манера игры, когда исполнитель делает тончайшие отклонения от темповых обозначений, ускоряя или замедляя мелодическую фразу ради ее большей вырази­тельности. «Рубато» позволяет пианисту быть не только исполнителем, но одновременно и твор­цом. «Никто не может забыть Шопена, прослушав его хотя бы однажды, — писали о нем.— Ежеми­нутно по аудитории проходила волна электри­ческого тока, шёпот экстаза и удивления...»

Зреет не только исполнительское мастерство Шопена, но и его музыкальные идеи. Среди его крупных произведений этого периода особо сле­дует отметить первое скерцо и первую балладу. В 1834 году Шопен сближается с Мендельсоном, вместе они путешествуют по Рейну, затем он по­сещает Лейпциг, где знакомится с Шуманом и Кларой Вик, горячими почитателями его таланта. Летом 1835 года в Дрездене Шопен встречается с графиней Водзинской и ее дочерью Марией, с которой в детстве был дружен. В сердце Шопена вспыхивает любовь, но его мечтам о счастливом союзе не суждено сбыться: простой музыкант нечета польской аристократке. Удар силен и болезненен, общество бросило вызов, указав Шопену на его место в сословной иерархии. Так рушатся последние иллюзии — отныне Шопен будет сво­боден от условностей патриархальной среды, в которой он вырос. Его связь с крупной француз­ской писательницей — предмет многочисленных пересудов в обществе, но две яркие личности, ув­леченные друг другом, выше мнений толпы. Бо­гатая и независимая Аврора Дюдеван, пишущая под псевдонимом Жорж Санд, была одной из са­мых передовых женщин своего времени. Она ис­поведовала право женщин на равенство и на сво­боду чувства — и не только писала об этом, но и воплощала в жизни свои идеи.

Сильное чувство, которое испытывал к ней Шопен, в творческом смысле оказалось весьма плодотворно. Зиму 1838-39 года они проводят на Майорке в заброшенном монастыре, затем живут в имении Ж. Санд в Ногане, а осенью возвращаются в Париж. Шопен много работает. Их дом на улице Пигаль становится одним из ин­тереснейших салонов Парижа. Здесь бывают Мицкевич, Бальзак, Гейне и Делакруа, близкие друзья Шопена, представители польской аристо­кратии. В небольшом кругу Шопен много и охотно играл, публично же он больше почти не выступает. Это был, по выражению Листа, «акт невольного отречения», который не мог не вызывать горечи у самого Шопена. Впрочем, он и раньше избегал шума большой эстрады, не любил театральных эффектов, которыми грешили даже великие ис­полнители того времени. Он считал, что его не понимают. К камер­ности выступлений его побуждало и хрупкое здоровье.

Концертную деятельность Шопен заменил преподаванием, которое приносило более надеж­ный заработок, хотя отрывало его от сочинения музыки. И все-таки семь лет, проведенные вместе с Жорж Санд, оказались самыми яркими в его творчестве. Это была пора создания наиболее значительных произведений — баллад, сонат, по­лонезов, мазурок, ноктюрнов... В них выражена квинтэссенция музыкального стиля композитора, представленного как «поющей», «говорящей» мелодикой, так и монументальностью польского эпоса. В его музыке были одновременно и строгость Баха, и красота Моцарта, и бетховенский драматизм..

Между тем время шло, и в отношениях Шопена и Жорж Санд стала обозначаться тре­щина. Женщина, для которой свобода чувства была превыше всего, настаивала на разрыве. Од­нако Шопен продолжал ее любить, и для него расставание с ней стало трагедией. Творческие силы его быстро иссякали. «Куда девалось мое искусство? — вопрошал он. А мое сердце — на что я его растратил? » Последние годы композитора — это медленное мучительное умирание. Ради зара­ботков он отправляется в Лондон, затем в Шот­ландию, дает несколько концертов, — климат и образ жизни странствующего музыканта одина­ково губительны для него. В Париж он возвраща­ется смертельно больным.

Последние дни его жизни рядом с ним его любимая сестра Людовика. Его предсмертная просьба — похоронить в Варшаве его сердце. В ночь на 17 ноября 1949 года Шопена не стало. Сердце его, как и было завещано, вернулось на Родину.

1.3 В нашем классе был проведен опрос учащихся по данной теме и результаты не очень обрадовали нас, но после ознакомления с проектом ребята на отлично выполнили задания составленного нами кроссворда и проявили активный интерес к представителям романтического направления в музыке.

Кроссворд

9. узнать ключевое слово по вертикале

1					**9**									
		2												
					3									
				4										
		5												
		6												
		7												
			8											

1.Кто был другом и учителем Ф.Шопена в консерватории?

2.Как называется известный этюд Ф.Шопена?

3.Как звали первую любовь Ф.Шопена?

4.В каком городе похоронено сердце Ф.Шопена?

5. Кто был первым учителем Ф.Шопена?

6. Любимый инструмент Ф.Шопена?

7.Где Ф. Шопен повел свои последние годы?

Заключение.

Выводы:

Романтизм, как и любое направление в искусстве возникло под воздействием определенных исторических обстоятельств

Понятия романтизм в музыке и Шопен, неразделимы. Его произведения, пронизаны яркой эмоциональностью, лиризмом, романтикой. Его яркая, сложная, трагичная, возвышенная жизнь во всем своем многообразии отразилась в теме и содержании его творчества.

Несмотря на столь непродолжительную жизнь, Шопен создал огромное количество произведений, которые стали достоянием мировой классической музыки. В России музыка Шопена с ее славянской вокальной распевностью занимает особое место. Римский-Корсаков выразил это такими словами: «После бесконечно поэтических звуков Шопена всякая иная музыка покажется грубой и тяжело­весной, не исключая творений таких гигантов, как Бетховен и Шуман...»

Немало русских исполнителей завоевали мировое признание замечательным исполнением именно произведений Шопена - это Софроницкий, Г.Нейгауз, С. Рихтер и другие. Начиная с 1927 года в Варшаве, регулярно проходят конкурсы имени Фредерика Шопена.

Творчество Шопена - это огромный мир необыкновенной красоты.

Слушая его забываешь о том, что слушаешь всего один инструмент - фортепиано. Перед тобой открываются безграничные просторы, распахиваются окна в неведомые дали, полные тайн и приключений.

И очень хочется, чтобы этот новый, вновь открывшийся мир, не покидал нас уже никогда. Я тоже прикоснулся к этому миру и полюбил фортепиано. Сейчас я обучаюсь игре на этом прекрасном инструменте.

Хочется вспомнить строки Всеволода Рождественского, очень точно отражают сущность музыки Шопена.

Перед распятой отчизной он преклоняет колена,

Нет, не повергнута Польша! Нет не сгинет она!

Павшим – священная память в траурном марше Шопена,

Верящим в вольность народа – слава на все времена!

«Музыка Шопена – это пушки прикрытые розами» Р. Шуман.

Библиографический список:

1.Окунь М. Фредерик Шопен.

2. Соловцов А. Фредерик Шопен: Жизнь и творчество. — М., 1960.

3. Бэлза И. Ф. Шопен. — М., 1968.

4.Фредерик Шопен. Статьи и исследования советских музыковедов. — М., 1960.

5. Богданов-Березовский В. М. Шопен. Краткий очерк жизни и творчества. — Л., 1935.

6.Борис Пастернак «Шопен» - Москва «Современник»-1989

7.Энциклопедия для юных музыкантов. Санкт –Петербург «Золотой век» 1997

8.Интернет (фотографии).