Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Городской Дворец детского (юношеского) творчества имени Н.К. Крупской

**Эстетические взгляды Фредерика Шопена**

**Исполнители:**

Балахнина Татьяна Николаевна, педагог д/о

Лоншакова Екатерина Алексеевна, педагог д/о

МБОУ ДО ГДД(ю)Т им. Н.К.Крупской

г. Новокузнецка

Новокузнецк 2018

**Эстетические взгляды Фредерика Шопена**

Фредерик Франсуа Шопен (1810-1849). Польский композитор, пианист-виртуоз и педагог. Родился в деревне Желязова-Воля, умер в Париже.

Творчество гениального польского композитора и пианиста Фридерика Шопена принадлежит к числу высших достижений мировой музыкальной культуры. Значение музыки Шопена определяется не только ее дивной красотой, поэтической выразительностью образов и мастерством их развития, но и тем, что, достигнув классических высот, он утвердил своими произведениями величие запечатлевшегося в них духовного богатства родного народа, входящего в семью славянских народов.

Намечая пути развития польской музыкальной классики, Шопен опирался на опыт отечественного песенно-танцевального народного творчества, своеобразно преломившегося в произведениях его предшественников, старших современников и даже композиторов более раннего времени. Никто из них не достиг, разумеется, высот шопеновского гения, но вместе с тем творчество Шопена явилось закономерным высшим этапом многовекового развития польской музыкальной культуры.

Шопен является центральной фигурой, которой он стал и остался вплоть до нашего времени.

Романтическое музыкальное искусство (18-19вв.) – явление масштабное, сложное и противоречивое. Оно объединило в себе и реакционные, и прогрессивные, сближающиеся с реализмом направления, множество различных по своим эстетическим, стилистическим, жанровым и интонационным установкам национальных школ и индивидуальных стилей.

Музыкальный романтизм прошёл длительный путь развития, нередко сочетая в себе во многом противоположные эстетические взгляды.

Романтическое видение мира в искусстве было подготовлено множеством обстоятельств. Важнейшая его общественно-историческая предпосылка – реакция на результаты французской буржуазной революции, разочарование в идеалах братства и единения народов, в идеалах всеобщего, всечеловеческого счастья. Рациональные, ясные, логичные и оптимистические установки Просвещения уже не соответствовали атмосфере сумрачности и подавленности, ознаменовавшей собой рубеж XVIII - XIX вв.

При всём богатстве и неповторимости индивидуальных и национальных стилей и направлений, романтическое музыкальное искусство внутри себя содержало достаточно чёткую эстетическую и образную систему.

Исключительно своеобразна картина мира в представлении романтиков и место человека в ней. На смену цельному, оптимистическому миропониманию, на смену единой всечеловеческой идее приходит мир, расколотый на две противоположные друг другу сферы. Одна из них – жестокий, грубый, непонимающий и отвергающий человека мир. Вторая – мир сказки, грёзы, волшебной фанатастики, воплощение идеализированной мечты.

Возникла абсолютно новая трактовка образа человека. Герой, борец за счастье всего человечества, титан, в своей борьбе претерпевает жесточайшее поражение. Его сменяет маленький человек – один из многих, вынужденный жить в мире реальном, но грезящий об идеальном мире. Принцип двоемирия обусловливает специфику мировоззрения романтических музыкантов и во многом их музыкальный язык. В то же время в романтическом музыкальном искусстве формируется и иной тип героя – исключительная личность, глубоко и трагично воспринимающая мир. В творчестве многих романтиков нашли отражение и революционные идеи эпохи, связанные с процессами национально-освободительного движения в странах Европы (творчество Шопена, Листа, Берлиоза).

Исключительное внимание романтиков к субъективному началу, к лирической образности, к полноте раскрытия человеческой индивидуальности (по сравнению с господствующей объективностью классицизма) стало причиной радикальных изменений в трактовке жанров, тематике и музыкальном языке. Сущностной составляющей образного мира романтиков была природа – в её многообразии и величии.

Как антитеза чистой инструментальной музыке в творчестве романтиков возникает стремление к синтезу искусств. Формируются новые музыкальные жанры, опирающиеся на теснейшую связь музыки и литературы. Это – поэма, баллада, листок из альбома. В сферу музыкального творчества проникают литературные приёмы изложения, сюжетность.

Следствием синтезирования музыки и поэзии явилась такая специфическая черта музыкального романтизма как программность.

Внимание романтиков к жанрам вокальной музыки также являет собой одно из проявлений связи литературы и музыки в романтическом искусстве

Одно из основополагающих качеств музыкального романтизма – исключительная индивидуализированность музыкальных стилей.

Индивидуализированное, личностное видение мира повлекло за собой возникновение новых музыкальных жанров. В единении с тенденцией развития домашнего музицирования, камерного исполнительства, не рассчитанного на массовую аудиторию и совершенную исполнительскую технику, это вызвало к жизни появление жанра фортепианной миниатюры – экспромты, музыкальные моменты, ноктюрны, прелюдии, множество танцевальных жанров, ранее не фигурировавших в профессиональной музыке. Достоянием музыкального языка романтизма, наряду с песенностью, стало огромное внимание к красочности.

Обращение Шопена к вопросам музыкальной эстетики в его незаконченной работе "Методе" говорит об определяющей роли эстетических воззрений в его творческой деятельности;

На первый взгляд принципиальные высказывания Шопена по вопросам эстетики, отраженные в "Методе" представляются отрывочными, неполными. Но это ложное впечатление. Ложное потому, что пристальный взгляд на все то, что делал и говорил Шопен, убеждает нас в стройности и продуманности его эстетических воззрений. Систематичность была одной из основных черт его творческого метода.

Шопен придавал музыке исключительно высокое социальное значение. Он видел в ней вообще и в музыкальной интерпретации в частности "искусство выражать свои мысли звуками", "проявление нашего чувства в звуках". То, что не может быть выражено словом, по его мнению, превосходно передается музыкой.

Неразрывно связаны эмоциональность и рациональногсь начал в музыке, что было крайне существенно для шопеновского понимания данного вида искусства. Здесь основы всей практической эстетики шопеновского творчества, неизменно сочетающей переживание с высоким и требовательным интеллектуализмом.

Своими тезисами о назначении музыки: "выражение нашего чувства посредством звуков", "выражение наших мыслей звуками" Шопен выдвигает важнейший принцип романтизма - принцип "музыкального выражения", который пришел на смену классической теории "подражания", согласно которой музыка своими звуками подражает явлениям действительности.

Ограниченность данной теории состояла в том, что она не могла осветить и истолковать преобразования действительности в художественном образе и недопонимала того обстоятельства, что музыка, пользуясь, как все искусства, единством изобразительности и выразительности, является искусством по преимуществу выразительным, а не изобразительным. В вопросе соотношения слова и музыки Шопен признавал примат музыки над словом: "Слово родилось из звука"; "звук существовал до появления слова" в отличие от теоретиков классицизма, считавших, что музыка обязана своим происхождением человеческой речи.

Говоря о музыке, как о "неопределенной речи" человека, Шопен делает значительный шаг в сторону реалистической эстетики. Он оказывается на грани осознания музыкальных интонаций, как отражения интонаций человеческой речи. Но он эту грань не переступает, поскольку музыкальный субъект - творящая личность остается для него в центре внимания, а объект, то есть действительность - в тени. Таким образом, мы видим, что Шопен предстает здесь исключительно как художник своей эпохи, величайшая задача искусства которой состояла в том, чтобы с особой полнотой показать человека. Об этом свидетельствует самое грандиозное творение данной эпохи - "Человеческая комедия" Бальзака. Бальзаковский реализм дал новейшую социально-психологическую "анатомию" человека и общества. "У романтизма был свой акцент и свой главный вклад. С ошеломляющей откровенностью он показал сокровища сердца".