

شوپن پرلودها

ویرایش
برایان گنتس

Shiraz-Beethoven.ir

ترجمه
اشکان خمسه پور

انتشارات سرود

فردریک فرانسوا شوپن (۱۸۴۹-۱۸۱۰)

در تاریخچه‌ی پیانو، شوپن یک شخصیت محوری بود. موسیقی او به نحو مطلوبی مناسب پیانوی «جدید»ی بود که در طول حیات او در حال تکامل بود. در نتیجه‌ی پیشرفت‌های به دست آمده در تکنولوژی پیانو، سازهای جدید در مقایسه با موارد قبلی، توان تولید پالیت گسترده‌تری از رنگ‌ها را به دست آورده بودند و همچنین اجرای پاساژهای پرظرافت و دشوار را بسیار سریع‌تر از پیش ممکن می‌ساختند. شوپن از این مؤلفه‌های پیانوی جدید در کنار قابلیت تغییر رنگ پدال اونا کوردا^۱ استفاده کرد تا موسیقی‌ای سرشار از ملودی‌های هوشمندانه-به‌هم‌بافته و هارمونی‌های مدال رنگارنگ خلق کند. او با اجرای آثار سلیس و پراحساس خود به شیوه‌ای ماهرانه و با حساسیتی بی‌نظیر، پیانورا به عنوان یک ساز سولو تثبیت کرد. تقریباً تمامی آثار او یا قطعاتی برای پیانو سولو بودند و یا پیانورا به عنوان ساز اصلی ارائه می‌کردند.

شوپن که در نزدیکی ورشو از مادری لهستانی و پدری فرانسوی متولد شد، به وضوح یک نابغه‌ی خردسال بود. نوازندگی استثنایی و زود هنگام این پسر، در سالن‌های ورشورا به روی او گشود و در آن جا به سرعت به دردانه‌ی اعیان تبدیل شد و طعم لذت آراستگی و وقار آن دنیای مجلل را چشید. شوپن آهنگسازی را هم از کودکی آغاز کرد و نخستین قطعات خود را در هفت سالگی انتشار داد. در پی تحصیلات خود در کنسرواتوار ورشو، در ۱۸۳۰ لهستان را به مقصد وین ترک گفت تا در آن پایتخت فرهنگی برای خود اسم رسمی برهم زند. اما عاقبت در پاریس مستقر شد و در آن جا به یک معلم پرطرفدار و بار دیگر یک نوازنده محبوب سالن‌های قشر متمول و اشرافی بدل گشت؛ جایی که مردم تحصیل کرده و با فرهنگ گرد هم می‌آمدند تا به جدیدترین موسیقی‌ها، اشعار و ادبیات روز گوش دهند.

شوپن که به پوشش پرزرق و برق و مدروز و چهره‌ی جذاب خود مشهور بود در ناز و نعمت زیست. او مردی کوچک اندام و کم بنیه بود که کمی بیشتر از ۴۵ کیلوگرم وزن داشت و در مورد جثه‌ی خود کاملاً حساس بود زیرا باور داشت که این موضوع در نواختن پیانو مانعی بود برای تولید صدای پرحجمی که خود او و منتقدانش دوست داشتند. از این جهت شوپن نوازندگی در سالن‌های کوچک و اتاق‌های پذیرایی افراد متمول دوستدار موسیقی را ترجیح می‌داد. او احساس می‌کرد که این فضاها مناسب صدای به نسبت کوچک او هستند و تنش عصبی‌ای که هنگام نواختن در تالارهای بزرگ احساس می‌کرد را از بین می‌بردند. در واقع شهرت افسانه‌ای شوپن به عنوان نوازنده، تنها حاصل مجموعاً سی اجرای عمومی در سالن‌های کنسرت است. شوپن ترجیح می‌داد که به عنوان آهنگساز شناخته شود؛ شهرتی که روبرت شومان در به دست آمدنش کمک کرد وقتی در نقدی درباره‌ی واریاسیون‌های اپوس ۲۰ او نوشت: «آقایان کلاه از سر بردارید؛ او یک نابغه است!»

به خاطر طغیان‌های سیاسی و جنگ، شوپن هیچ‌گاه نتوانست به لهستان بازگردد و دائماً دلتنگ وطنش بود. او مقداری از موسیقی محلی‌ای را که در جوانی شنیده بود در قطعات دوست‌داشتنی حسرت‌باری به کار گرفت. گرچه او هرگز ازدواج نکرد اما رابطه‌ی عاشقانه‌ی تقریباً ده ساله‌ای را با داستان‌نویس جسون، ژرژ ساند (اُژر دودوان) تجربه کرد. سبک زندگی ساند به شدت بی‌قیدانه و بی‌پرده بود؛ سیگار می‌کشید و لباس‌های مردانه به تن می‌کرد. اما حمایت او از شوپن مادرانه و دلسوزانه بود و شادترین و پرثمرترین دوران زندگی آهنگساز را رقم زد. وضعیت سلامت جسمی شوپن که از بیماری سل رنج می‌برد در طی سال‌هایی که باهم بودند رو به وخامت گذاشت و پس از جدایی آن‌ها به شدت متزلزل شد. او دو سال بعد در ۳۹ سالگی درگذشت و در پاریس به خاک سپرده شد. در مراسم خاکسپاری او تقریباً ۳۰۰۰ نفر گرد آمدند و رکوئم موتزارت نواخته شد.

ایلین اشمیت

Shiraz-Beethoven.ir

Frédéric Chopin
Op. 28, No. 1

Agitato [$\text{♩} = 126-152$]

Measures 1-3 of the first system. The music is in 2/8 time with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The right hand features a triplet of eighth notes in the first measure, followed by eighth notes with slurs. The left hand plays a steady eighth-note accompaniment. Fingering numbers (1-5) are indicated for both hands.

Measures 4-7 of the second system. Measure 4 is marked with a *simile* hairpin. The right hand continues with eighth-note patterns, and the left hand maintains the eighth-note accompaniment. Fingering is clearly marked throughout.

Measures 8-11 of the third system. The musical texture remains consistent with the previous systems, featuring eighth-note figures in both hands. Fingering is indicated for the left hand.

Measures 12-15 of the fourth system. A *cresc.* (crescendo) hairpin is present in measure 13. The right hand shows a change in fingering, including a triplet in measure 14. The left hand continues with eighth-note accompaniment.

16

(cresc.)

3 simile

20

(cresc.)

3

24

p

3

28

3

Prelude in A Minor

Frédéric Chopin
Op. 28, No. 2

Lento [$\text{♩} = 48-52$]

The musical score is presented in two systems. The first system (measures 1-8) begins with a piano (*p*) dynamic. The right hand has a melodic line with a triplet of eighth notes (measures 7-8) and a slur over measures 7-8. The left hand plays a steady eighth-note accompaniment. Fingerings for the left hand are indicated as 2 5, 1 3, 2 5, and 1 4. The second system (measures 9-12) continues the accompaniment. The right hand has a melodic line with a slur over measures 10-12. The left hand continues with eighth notes. Fingerings for the left hand are indicated as 2 5, 1 3, 1 4, 2 5, 1 3, 1 4, 1 2, and 3 5. The third system (measures 13-17) features a decelerando (*dim.*) section. The right hand has a melodic line with a slur over measures 14-17. The left hand continues with eighth notes. The fourth system (measures 18-54) features a sostenuto section. The right hand has a melodic line with a slur over measures 19-54. The left hand continues with eighth notes. The score ends with a double bar line and repeat signs. Fingerings for the left hand in the final system are indicated as 2 5, 1 3, 2 5, and 1 4.