

Сергей Сергеевич Прокофьев

1891 – 1953 гг.

Жизненный и творческий путь

“Самым лучшим памятником,
какой-либо эпохи все же является
ИСКУССТВО”.
Казимир Малевич

Творчество С.С. Прокофьева
стало величественным
памятником XX веку.

Пестрая, сложная атмосфера начала XX века была накалена спорами; возникали и сменяли друг друга разные творческие объединения:

- Беляевский кружок
- «Мир искусства»
- “Бубновый валет”,
- “Ослиный хвост”

“Ни в какие рамки не вогнать пока творчество Прокофьева и никакой мерой не измерить – все будет насилием, потому что творчество его в будущем и судить его надо по его же законам”.

Эти слова Асафьева 1914 года оказались пророческими, так как искусство Прокофьева сразу было устремлено вперед, в наше время.

“Я люблю быть в движении”, -
говорил композитор.

Оптимизм. Динамизм натуры, творческое горение души сохранился у Прокофьева до последних дней жизни, определяя общий настрой его творчества.

Но Вечная живость, неукротимость в натуре Прокофьева сочетались с глубочайшей человечностью, сердечностью.

В творчестве композитора представлены практически все музыкальные жанры

- опера,
- балет,
- концерт,
- симфония,
- соната,
- песня,
- романс,
- кантата,
- театральная музыка,
 - киномузыка,
- музыка для детей.

На Украине, недалеко от города Донецка, есть скромное село Красное (бывшая Сонцовка), где родился и провёл детство Прокофьев.

Первой учительницей по музыке была его мама. Она прекрасно играла на фортепиано. И постоянно в доме Прокофьевых звучала музыка.

В 13 лет Серёжа поступил в Петербургскую консерваторию, которую закончил по классу композиции и фортепиано.

Он провёл в стенах консерватории десять лет.

Репутация Петербургской консерватории в годы обучения в ней Прокофьева была очень высокой.

В числе её профессоров находились первоклассные музыканты такие как: Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Глазунов, А.К. Лядов

К 1908 году относится первое публичное выступление Прокофьева, исполнившего свои произведения на вечере современной музыки.

Исполнение Первого концерта для фортепиано с оркестром (1912 год) в Москве принесло Сергею Прокофьеву громадную славу. Музыка поразила своей необычайной энергией, смелостью. Настоящий смелый и жизнерадостный голос слышится в бунтующих дерзостях молодого Прокофьева.

Асафьев писал: “Вот – дивное дарование! Огненное, живительное, брызжущее силой, бодростью, мужественной волей и увлекающей непосредственностью творчества. Прокофьев иногда жесток, порой неуравновешен, но всегда интересен и убедителен”.

В 1918 году Сергей Прокофьев покидает Россию и уезжает за границу.

Он живёт в Японии, в США, на Кубе, во Франции.

Несмотря на большой успех за рубежом, С. С. Прокофьев очень скучает по своей Родине и

в 1932 году он вновь возвращается в Россию. Продолжает плодотворно работать.

*Четыре линии в творчестве
Прокофьева*

Первая линия – классическая

Прокофьев стоит у истоков неоклассицистского направления в искусстве XX века, в которое были вовлечены крупнейшие композиторы, такие как И. Стравинский, М. Равель, П. Хиндемит, А. Онеггер.

Для неоклассицизма характерно обращение к принципам музыкального мышления и жанрам, типичным для барокко, раннего классицизма.

У Прокофьева черты неоклассицизма проявляются в обращении к жанрам **сонаты, концерта, менуэта, гавота**; в **“галантности”**, **прозрачности фактуры**

Но то, что происходило в его сочинениях из прошлого, обретало новый смысл, начинало искриться истинно **прокофьевскими красками**.

Вторая линия – новаторская и связанная с нею токкатная или моторная.

Определена, по признанию самого композитора, встречей с Танеевым в 1902 году, пошутившим над простоватыми гармониями в симфонии.

Поиски нового гармонического и мелодического языка вылились в **накаленную эмоциональность, перевозданную стихийность, повышенную экспрессию, резкость звучания и неудержимый напор ритмов**

Примеры: фортепианная пьеса “Наваждение”, фортепианный цикл “Сарказмы”

Третья линия – лирическая.

- “В лирике мне в течение долгого времени отказывали вовсе и, непоощренная, она развивалась медленно”, - писал Прокофьев

Оставаясь всегда сдержанной, лирика Прокофьева до сегодняшнего дня покоряет теплотой, одухотворенностью, искренностью.

Примеры: Первый скрипичный концерт ор.19, “Сказка” ор.3, оркестровые пьесы “Сны”, “Осеннее”,

Четвертая линия – гротесковая.

- “Я предпочел бы заменить его (гротеск) термином “скерцозность” или, если угодно, тремя русскими словами, дающими градацию его: шутка, смех, насмешка”, – писал Прокофьев.

Юмор Прокофьева по преимуществу светлый, его насмешка беззлобна

Примеры: фортепианные циклы “Сарказмы”, “Мимолетности”, балет “Золушка”, опера “Дуэнья”.

Черты, характерные для мелодики Прокофьева

Для мелодики Прокофьева характерен

- необычайно широкий диапазон,
- острые скачки на широкие интервалы,
- повторность,
- гибкая извилистость кантилены с внутренним широчайшим регистровым диапазоном,
- слияние песенности и декламационности,
- регистровое “раскрепощение” (тема, начатая в низком регистре легко может окончиться в высоком),
- тяготение к сравнительно частой смене тембров,
- тембровое раздробление мелодии.

Черты, характерные для гармонического языка

Для гармонии Прокофьева характерны

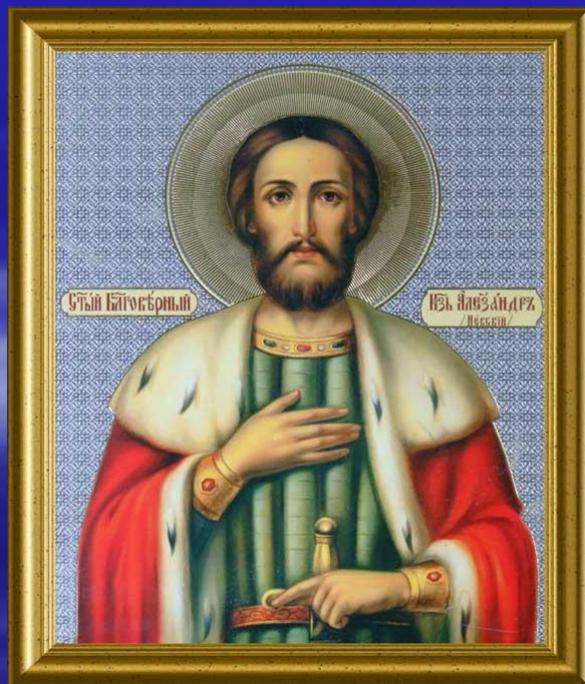
- аккорды с внедряющимися или замененными ступенями.
- трезвучия, септаккорды с гроздьями секунд вокруг основных тонов, с квинтами и тритонами вместо терций.
- “прокофьевская доминанта” с повышенными тонами квинты и септимы.
- для ладового мышления композитора характерны: политональность, ладовое переченье.

Стилистика музыки Прокофьева, помимо мелодических и гармонических средств, во многом определяется ритмом. Энергия ритма ассоциировалась в сознании композитора с духом времени.

Прокофьевский ритм – это ритм регулярный, проявляющийся в опоре на постоянный такт, с акцентированной сильной долей.

Кантата «Александр Невский»

За свои подвиги, за всё, что сделал Александр Невский для своей Родины, он был причислен к лику святых.

Кантата посвящена знаменитой битве на Чудском озере, которая вошла в историю под названием «Ледовое побоище» (1242 г).

Вступив на земли, находившиеся под властью немцев, Александр по обычаю того времени распустил свои полки и предоставил им возможность самостоятельно добывать себе пищу и трофеи. Один из таких русских отрядов наткнулся на рыцарское войско и был полностью уничтожен. Узнав об этом, князь собрал свои силы воедино и отвёл их на 4 десятка вёрст к востоку - на самый берег Чудского озера. Рыцарское войско шло следом за ними. Вероятно, этот отход Александр совершил умышленно: в его сознании уже появилась мысль дать немцам сражение на льду.

врага, выстроившись на льду Чудского озера.
Осыпав противника дождём стрел, воины
Александра раздвинулись, пропуская
крестоносцев, а затем яростно ударили по
флангам.

Учрежден Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29
июля 1942 года с последующими
дополнениями.

Орденом Александра Невского
награждаются командиры Красной
Армии, проявившие в боях за
Родину в Отечественной войне
личную отвагу, мужество и
храбрость и умелым
командованием обеспечивающие
успешные действия своих частей.

Орден
Александра Невского

Кантата - это многочастное произведение
для солистов, хора и оркестра.

Кантата «Александр Невский»
состоит из 7 частей:

1. *«Русь под игом монгольским»*
2. *«Песня об Александре Невском»*
3. *«Крестоносцы во Пскове»*
4. *«Вставайте, люди русские»*
5. *«Ледовое побоище»*
6. *«Мертвое поле»*
7. *«Въезд Александра во Псков».*

Уже смешались люди, кони,
Мечи, секиры, топоры,
А князь по-прежнему
спокойно

Следил за битвою с горы.

И только выждав, чтоб
ливонцы,
Смешав ряды, втянулись в
бой,

Он, полыхнул мечом на
солнце,

Повел дружину за собой.

По льду летели с лязгом,
громом,

К мохнатым гривам
наклонясь;

И первым на коне огромном
В немецкий строй
врубился князь.

Стоял суровый беспорядок
Железа, крови и воды.
На месте рыцарских
отрядов
Легли кровавые следы.

К. СИМОНОВ

Хор «Вставайте, люди русские»
написан в трёхчастной форме. Эта
часть служит призывом к бою за
русскую землю.

Оркестровое вступление к хору
имитирует тревожные и грозные
звуки колокола
(набат)

Балет «Ромео и Джульетта»

К сюжету “Ромео и Джульетта”
обращались часто:
увертюра-фантазия “Ромео и
Джульетта” Чайковского,
драматическая симфония с хором
Берлиоза,
также - 14 опер.

Появление балета “Ромео и Джульетта” составляет важную переломную веху в творчестве Сергея Прокофьева. Он был написан в 1935-1936 годах. Либретто разработано композитором совместно с режиссёром С. Радловым и балетмейстером Л. Лавровским (Л. Лавровский и осуществил первую постановку балета в 1940 году в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова). Прокофьев стремится к воплощению живых человеческих эмоций, утверждению реализма. Музыка Прокофьева ярко раскрывает основной конфликт шекспировской трагедии – столкновение светлой любви с родовой враждой старшего поколения, характеризующий дикость средневекового уклада жизни. Музыка воспроизводит живые образы шекспировских героев, их страсти, порывы, их драматические столкновения.

В балете три акта (четвёртый акт – эпилог), два номера и девять картин

- I действие – экспозиция образов, знакомство Ромео и Джульетты на балу.
- II действие. 4 картина – светлый мир любви, венчание. 5 картина – ужасная сцена вражды и смерти.
- III действие. 6 картина – прощание. 7, 8 картины – решение Джульетты принять снотворное зелье.
- Эпилог. 9 картина – смерть Ромео и Джульетты.

