

Сергей Прокофьев

Студентка филологического факультета

Магистратура 1 курса

Логунова Вера

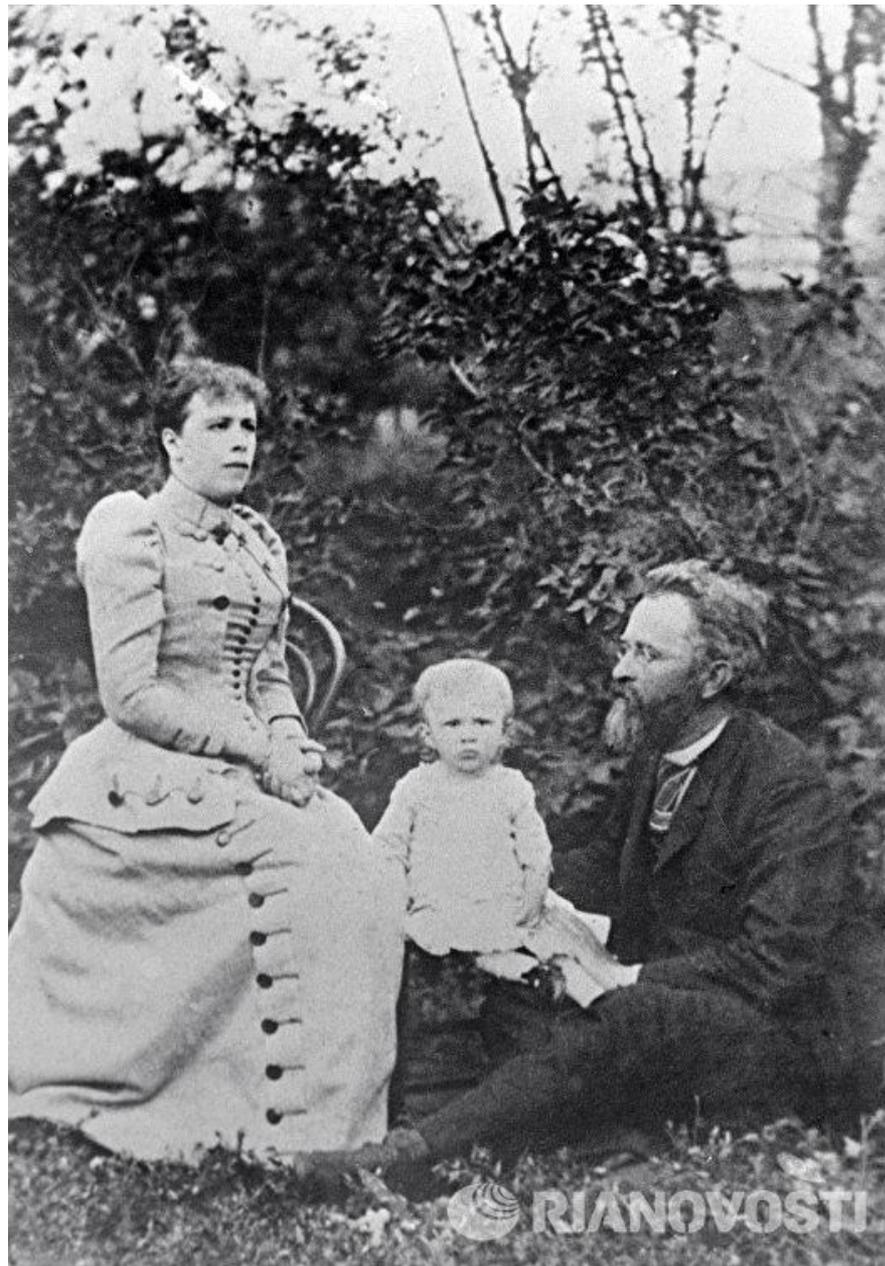
Композитор Прокофьев Сергей Сергеевич родился 11 (23) апреля 1891 года в селе Сонцовка Екатеринославской губернии.

Сергей Прокофьев

Знаменитый композитор родился в Екатеринославской губернии в семье ученого-агронома. Мальчик с детства проявлял музыкальные способности, его первым учителем была мать — хорошая пианистка. <...> Мать любила музыку, отец музыку уважал. Вероятно, он тоже любил ее, но в философском плане, как проявление культуры, как полет человеческого духа. Однажды, когда мальчиком я сидел у рояля, отец остановился, послушал и сказал:— Благородные звуки. В этом ключ к его отношению к музыке.

<...> Музыкальные склонности начали проявляться рано, вероятно года в четыре. Музыку в доме я слышал от рождения. Когда вечером укладывали спать, а спать не хотелось, я лежал и слушал, как где-то вдалеке, за несколько комнат, звучала соната Бетховена. Больше всего мать играла сонаты из первого тома; затем прелюдии, мазурки и вальсы Шопена. Иногда что-нибудь из Листа, что не так трудно. Из русских авторов — Чайковского и Рубинштейна. С раннего возраста Сергей Сергеевич увлекся музыкой и уже в пять лет сочинил свое первое произведение — маленькую пьесу «Индийский галоп» для фортепиано. В 1902 году произведения Прокофьева услышал композитор С. Танеев. Он был настолько впечатлен способностями мальчика, что сам попросил Р. Глиэра давать Сергею уроки по теории композиции. В 1902–1903 годах Прокофьев брал частные уроки у композитора Рейнгольда Глиэра.

Великий русский композитор, написавший свою первую оперу в 9 лет.

В 1903 Прокофьев поступает в Петербургскую консерваторию. Среди преподавателей Сергея Сергеевича были такие известные музыканты как Н. Римский-Корсаков, Я. Витола, А. Лядова, А. Есипова, Н. Черепнина. Выступать в качестве солиста и исполнять собственные произведения Прокофьев стал с 1908 года. В 1909 году Прокофьев закончил ее как композитор, через пять лет — как пианист, до 1917 года продолжая заниматься в ней по классу органа.

В этот период Сергей Сергеевич создает оперы «Маддалена», «Игрок». В 1918 году он покинул Советское государство и через Токио добрался до США. В последующие десятилетия Прокофьев жил и гастролировал в Америке и Европе, несколько раз также выступал в СССР. На родину он вернулся в 1936 году вместе с женой-испанкой Линой Кодиной и сыновьями.

Мастер крупных форм, которому удавалось переложить на язык музыки и шекспировские страсти Ромео и Джульетты, и встречу пионера Пети с Волком. Ученик Римского-Корсакова, Прокофьев-композитор начинал с фортепианных пьес и сонат, но принесла ему известность чикагская премьера – самая жизнерадостная в мире опера «Любовь к трем апельсинам». Без музыки Прокофьева сегодня нельзя представить признанный шедевр довоенного кино – фильм «Александр Невский». А музыкальное сопровождение «Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна получило собственную жизнь как отдельное произведение. После окончания консерватории, с 1918 года Сергей Сергеевич много гастролировал, посетил Японию, США, Лондон Париж. В 1927 году Прокофьев создает оперу «Огненный ангел» В 1932 году записывает свой Третий концерт в Лондоне. Именно после возвращения были созданы знаменитая сказка «Петя и волк», а также опера «Война и мир».

Над эпическим произведением Прокофьев работал 12 лет. В 1936 году Сергей Сергеевич переезжает в Москву, начинает преподавать в консерватории.

В 1938 году завершает работу над балетом «Ромео и Джульета». В годы Великой Отечественной войны создает балет «Золушка», оперу «Война и Мир», музыку к кинолентам «Иван Грозный» и «Александр Невский». В 1944 году композитор получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 1947 – звание народного артиста РСФСР. В 1948 году Прокофьев завершает работу над оперой «Повесть о настоящем человеке».

В 1948 году Прокофьева начали громить за формализм, его произведения резко критиковались как несоответствующие социалистическому реализму. В 1948 году вышло постановление ЦК ВКП(б), в котором Прокофьев подвергался резкой критике за «формализм». В 1949 году на Первом Съезде Союза композиторов СССР Асафьев, Хренников и Ярустовский с осуждением высказывались об опере «Повесть о настоящем человеке».

С 1949 года Прокофьев практически не выезжал со своей дачи, продолжая активно творить. Композитор создал балет «Сказ о каменном цветке», симфонию-концерт «На страже мира».

Жизнь композитора Прокофьева оборвалась 5 марта 1953 года. Великий музыкант умер от гипертонического криза в коммунальной квартире в Москве. Похоронили Прокофьева на Новодевичьем кладбище в Москве

Список вокальных сочинений Прокофьева включает 72 песни. Первый опус в этом жанре - **Два стихотворения А.Апухтина и К.Бальмонта для голоса с ф-п. (1911)** написан ещё в консерватории. Сочинение вполне зрелое, уже здесь Прокофьев облюбовывает тот тип мелодии, который близок речевым интонациям. Весьма любопытно и станет характерным для Прокофьева соединение мелодических рисунков с очень извилистой и капризной гармонической линией сопровождения. Рискованные, сложные модуляции и всяческие озорства футуристического типа вырастают одно из другого как-то незаметно, поддержанные полной связностью и органической логикой течения главных тематических голосов. Вы не успеваете опомниться, как уже находитесь в иной тональности против предыдущей, а за ней ещё и ещё, новые и новые скачки над пропастями отдалённых строёв.

Следующий вокальный опус - **Пять стихотворений для голоса с ф-п. (1915)**

написан на декадентские стихи поэтов-символистов **В.Горянского. З. Гиппиус, Б.Верина и Константина Бальмонта.** Это было время 2го фортепианного концерта и "Сарказмов", как и там, здесь представлены остросатирические, гротесковые, саркастические образы, нарочито грубоватые, тяжеловесные ритмы. 23й опус - это пять маленьких драм, трагедий, положенных на музыку, а в предельно личном рисунке просвечиваются общие социальные проблемы, подчас в магическом и заклинательном аспекте. Здесь впервые Прокофьев с ослепительной ясностью осознал, что происходящая вокруг него всеевропейская и мировая бойня с отравляющими газами, бомбовыми ударами с воздуха, расстрелами пассажирских кораблей есть следствие основополагающих ошибок в сознании слабовольных индивидуумов

В год окончания учёбы Прокофьев сочинил свой первый маленький вокальный шедевр - музыкальную сказку **"Гадкий утёнок"** на сюжет **Г. Х.Андерсена (1914)**. Одно из первых исполнений "Гадкого утенка" слушал Максим Горький в концерте, в котором он читал первую главу своего "Детства". Восхищенный "Утенком" Горький высказал догадку: "... а ведь это он про себя написал, про себя!". Известно, что публика и подавляющее большинство критиков встретили появление Прокофьева на петербургской концертной эстраде дружным шиканьем. Тем не менее, неподражаемая драматургия, набор символов и иносказаний, своеобразный юмор и присущая композитору ирония вовсе не делают эту сказку памфлетом. Напротив: теплота, вера в добро, трогательная непосредственность, зримые образы и совершающееся чудо – вот главные достоинства маленькой оперы.

Пять стихотворений Анны Ахматовой для голоса с фортепиано (1916) заслуживают особенно тёплых слов как пример очень личного прочтения формально отточенной и одновременно сдержанно-трагедийной лирики. Здесь впервые ярко проявилось, то что многие современники молодого Прокофьева и даже исследователи его творчества "проглядели" в его музыке - лирические, пока ещё застенчивые интонации. Первые три романса – почти импрессионистский "Солнце комнату наполнило", "Настоящую нежность не спутаешь" и "Память о солнце" – явно связаны с увлечением Ниной Мещерской и с последующим разрывом. Нина была первой женщиной, которой Прокофьев по-настоящему увлёкся, на ней он решил жениться и её нерешительность и отказ глубоко задела Прокофьева. Сумрачность господствует в четвёртом романсе "Здравствуй". А пятая в ахматовском цикле баллада "Сероглазый король" напоминает по широте дыхания Второй фортепианный концерт. Не тень ли, покончившего жизнь самоубийством Макса Шмидтгофа снова тревожила сознание Прокофьева?

В 1918м году Прокофьев едет в Америку, а затем в Париж. ***"Я не контрреволюционер и не революционер и не стою ни на той стороне, ни на другой"***, – записывал в своём дневнике композитор, наблюдая происходящее в стране, - *"здесь – резня и дичь, там – культурная жизнь"*. Прокофьев за границей общается с Рахманиновым, Морисом Равелем, Пабло Пикассо, Анри Матиссом, Чарли Чаплином, Леопольдом Стоковским, Сергеем Кусевицким, Артуро Тосканини, продолжает сотрудничество с Дягилевым, который начинает сезон 1921 г. премьерой балета "Сказка о шуте". В **Пяти песнях без слов (1920)** Прокофьев возвращается к искренней, поэтической лирике - это очень изящные и утончённые пьесы, отразившие французские впечатления Прокофьева. Пьесы очень напевные, русские в мелодике - тема 2й песни чем то напоминает вокализ Рахманинова, как если бы тот "оторвался от земли" и увлёкся французским модерном

В следующем году Прокофьев пишет **вокальный цикл на стихи Константина Бальмонта (1921)**. О взаимоотношениях с ним стоит сказать отдельно. Прокофьев был представлен Бальмонту в Петрограде в конце октября 1916, накануне нового исполнения Скифской сюиты, он ввёл молодого композитора в круг поэтических олимпийцев, и это не могло ему не льстить. Ведь это его, Бальмонта, человека объездившего большую часть ведомого света, знавшего уйму языков, поэзией было вдохновлено название сочинявшихся Прокофьевым в ту пору фортепианных миниатюр «Мимолётности». Счастливым оказанным ему вниманием, Прокофьев записывает после одной из встреч с мэтром с почти экстатическим восторгом, выдающим всё-таки очень юную душу, о созерцании небесных тел над ночными осенними улицами Петрограда: *«Идя от Бальмонта, любовался звездами. Наконец-то отдёрнулся облачный полог – и какая радость было увидеть и красавца Ориона, и красный Альдеберан, и красный Бетельгейзе, и чудный зеленовато-бледный бриллиант Сириуса.*

Я смотрел на них новыми, открывшимися глазами, я узнавал их по заученным расположениям на звёздных картах – и будто какие-то нити связывали меня с небом! Было четыре часа ночи, надо было спать, а белый Сириус стоял прямо под окнами и не давал глазам оторваться от него!» На стихи Бальмонта он напишет халдейскую кантату "Семеро их", и в романсах на его стихи Прокофьев тоже сталкивает слушателя с тонкими областями спиритуального – через заклинание, ритуал и волшеббу он пытается вернуть на место выбитый из пазов мир, поправить мироздание и музыкально заковать магической лирикой чёрный "дух" («гигим» по-шумерски), который безудержно рвался на свет дня из подвалов человеческого сознания. В этих песнях слышится и страх модерниста перед надвигающимся огрублением музыки. Не удивительно, что следующие 15 лет Прокофьев камерной вокальной лирики не писал, причина предельно проста - во первых публика нерусская, и в основном такая, которая чувствует и понимает именно "стихийного" Прокофьева – Прокофьева Скифской Сюиты, Токкаты, Сарказмов и пролетарских балетов, чем нежного лирика.

Период конца 1920-х - начала 1930-х гг. был отмечен в биографии Прокофьева явным снижением интереса к его музыке на Западе. Значительно больше удавались Прокофьеву произведения, написанные по заказам из СССР. Весной 1936го Прокофьев с семьей окончательно обосновался в Москве и сразу столкнулся с нападками начальства, недовольного, гениальной в своём роде музыкой советской супер-мистерии "к ХХти летию Октября". Сырая действительность в СССР противопоставлялась любой форме художественного вымысла, необходимой стала ложь, то есть соцреализм. А Прокофьев всегда шёл рядом с близкими ему представителями левого авангарда (о его внимании к Советскому искусству мы знаем из его писем, он очень сильно контактировал с левыми, Маяковским, Мейерхольдом...). А ведь и у них наличествовало множество мотивов, подчас скрытых, не самых пристойных с политической точки зрения! Видимо Прокофьев писал массовые песни на "увешанные клюквой" стихи советских поэтов, в том числе и о "Сталине родном, дорогом и любимом", для того, чтобы сразу убить двух зайцев - соответствовать исканиям культивируемой им новой лирики в серьёзных сочинениях и заслониться от идеологов песнями, словно ширмой. В одной из песен (якобы на народные стихи) деревенская Аксинья едет в Москву "к Сталину" (интересно, что позднее пели "в гости к партии"), который в Москву к себе приглашает всех, сам даёт мудрые советы, а тех кто им не вторит отправляет в места не столь отдалённые.

Рождественский в интервью как-то сказал, что *"Прокофьев смеялся над текстом, не верил в него внутренне"*. Некоторым исследователям чудятся в этой музыке мотивы "Со святыми упокой", возникающие при описании Сталина, какие-то полунамёки на происходящие злодеяния... Тем не менее музыкальный материал советских песен красив и интересен. Эти песни имеют ярко национальную основу. Мелодии Прокофьева в них просты, но не банальны, отражают страстность, прямоту, энергию, стихийность, на фоне колышущегося ритма или грустной колыбельной мелодии, как фона, рельефно выделяются мечтательные и эпические русские по складу темы. К лучшим сочинениям 30х годов относятся **Три детские песни на слова А.Барто, Н.Саконской, Л.Квитко** (особенно известная "Болтунья") и **Семь песен, соч.79 (1939)**. Несомненно Прокофьев создавал вещи, долженствующие сильно послужить властям, но на окончательный компромисс с совестью он не хотел идти ни при каких обстоятельствах - тексты были зонтиками, а художественное впечатление, пусть и замешанное на политике, было прокофьевским. К столетию смерти великого поэта Прокофьев сочинил **Три романса на слова Пушкина (1937)**, где в чём-то возвращается к сумрачной лирике прошлых лет. В годы войны Прокофьев делал **обработки русских народных песен для голоса с ф-п, 1 и 2 тетрадь (1944)** - интересный сборник, народные темы из него композитор использовал в крупных сочинениях - "Чернеца" в Каменном Цветке, "Зелёную рощицу" в Повести о настоящем человеке и других.