Лекция 3. 2.1 Характеристика творчества С.С. Прокофьева

План

1. Фортепианные жанры в творчестве Прокофьева
2. Произведения для фортепиано. Циклы для фортепиано
3. Музыка для детей

Литература

Демченко, А. И. Творчество С.С. Прокофьева. Классики отечественной музыки : монография / А. И. Демченко. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2023. — 112 с. — ISBN 978-5-94841-625-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/443921

Видеоматериалы:

Балетные спектакли

4K HDR - ЩЕЛКУНЧИК (балет) Мариинский театр - Tchaikovsky - The Nutcracker
https://rutube.ru/video/2d651da75f70c492b41611f069f345ad/?r=plemwd

Балет "Петрушка" И. Стравинский
https://rutube.ru/video/58427f6f6437e1b31112712f3bfe6481/?r=plemwd

Балет "Спящая красавица". Молодой балет Москвы,
https://rutube.ru/video/4852449b434351bf0be0ccd7000a18f0/?r=plemwd

Прокофьев. Балет «Золушка» _Мариинка,
https://rutube.ru/video/41c82e6a10cf18317fd5bbdf1495237f/?r=plemwd

Документальные фильмы о балете и композиторах.

«Прокофьев наш». Документальный фильм о композиторе Сергее Прокофьеве https://yandex.ru/video/preview/13867735751627966 02

Абсолютный слух о сказке Золушка на балетной сцене
https://rutube.ru/video/887adf5b5f52b5485933bfbae6464b48/

Задания для самоконтроля

1. Фортепианное творчество Прокофьева. Характерные черты черты пианизма. Мимолётности: история создания, особенности цикла, содержание (см. задание в посте от 8 марта)

2. Оперное творчество Прокофьева. Война и мир: история создания, строение, особенности композиции и драматургии, симфонизация оперы (знать основные лейтмотивы).

1.Фортепианные жанры в творчестве Прокофьева занимают такое же место, как опера, балет или симфония. Своеобразный стиль фортепианных произведений композитора отразил не только характер его творческого мышления, но и черт самобытного пианизма. Известно, что Прокофьев был выдающимся пианистом-виртуозом, исполнявшим, как и Скрябин, преимущественно свои произведения. Об особенностях Прокофьева-пианиста точно написал Г. Нейгауз.

Жанровый спектр фортепианной музыки Прокофьева предельно разнообразен: от небольших миниатюр, циклов миниатюр до масштабных сонат и концертов, приближающихся к симфониям.

Новизна фортепианной музыки Прокофьева неотделима от претворенных в ней разнообразных стилей - классицизма, романтизма и конструктивизма. Так, Прокофьев использует некоторые традиционные для классической и доклассической эпохи жанры - менуэт, гавот, токкату. Классична структура частей в его фортепианных сонатах, по-классицистски лаконично изложение тем. В фортепианной фактуре нередко воплощены элементы стиля Д. Скарлатти, Гайдна, раннего Бетховена (перебросы через руку, подчеркнутое двухголосное движение). В то же время в прокофьевских Adagio немало общего с романтической фортепианной музыкой, требующей выразительного

кантиленного „пения" на рояле. В скерцозных эпизодах Прокофьев широко разрабатывает технику скачков, также продолжая традиции романтиков. В своей музыке Прокофьев акцентирует и приметы пианизма и конструктивистского стиля, свойственные XX веку: подчеркнутое токкатное и ударное звучание, суховатость, акцентность, максимальное раздвижение динамических рамок (например, в Шестой сонате композитор использовал прием игры кулаком для передачи предельного напряжения), строгая экономия средств. В умении взять элементы из творческого багажа предшествующих эпох, переплавить их и создать новое кроется своеобразие музыки Прокофьева - стиля, в котором соединились черты классицистского конструктивизма, пылкость, лиризм, непредсказуемость романтиков и дикие «варваризмы» нового века.

В фортепианных миниатюрах, сонатах, концертах проявляются многие типологические качества мышления Прокофьева. Одно из них - беспредельная творческая фантазия, определяющая оригинальность замысла в каждом отдельном произведении, даже принадлежащем к одному жанру. Неповторимы структуры концертов и сонат, разнообразны построение миниатюр, фактура, неисчерпаема мелодическая, гармоническая, ритмическая изобретательность.

В отклике на исполнение ранних пьес Прокофьева (ор. 12) Асафьев назвал композитора «творцом звуковых радостей». И в дальнейшем все созданное Прокофьевым содержит радостные, неожиданные откровения.

Фортепианное творчество Прокофьева разнообразно по жанру (фортепианные циклы, миниатюры, транскрипции балетных сочинений,

концертные сонаты). Прокофьев по праву считается представителем антиромантической традиции первой половины XX века наряду со Стравинским, Бартоком, Хиндемитом.

Преодоление романтической трактовки фортепиано происходит из-за нескольких факторов:

- отказ от чувственной трактовки звучания (сухое, жесткое, стеклянное). Особая роль акцентности, стиль non legato;

- неперегруженность звучания: минимум фактурных пластов, её линеарность. Частое использование крайних регистров. Нет ощущения полноты;

- ударная трактовка фортепиано. Прокофьев продолжает традиции раннеклассического искусства Скарлатти, Гайдна, французских клависинистов, клавирного классицизма Дебюсси, а в русской традиции Мусоргского. Несмотря на преобладание антиромантических традиций, в фортепианном стиле Прокофьева есть черты и романтической фортепианной музыки. Это справедливо особенно в отношении кантиленных тем. Обычно фортепианное творчество Прокофьева делят на три периода:

1) Ранний. До отъезда за границу (1908 - 1918 гг.). В этот период написано четыре сонаты, два концерта, этюды (соч. 2), пьесы (соч. 3,4), Токката (соч. 11), Сарказмы (соч. 17), Мимолётности (соч. 22);

2) Зарубежный (1918 - 1933 гг.). В творчестве происходит углубление лирической сферы. Написано 3-й, 4-й, 5-й концерты, 5-я соната, «Сказки» (соч. 31), четыре пьесы (соч. 32);

3) Советский (середина 1930-х гг.). По словам самого Прокофьева в этот

период творчества происходит «переход к новой простоте». Написано «Детская музыка» (соч. 65), транскрипции, сонаты 6-9.

2.Произведения для фортепиано. Циклы для фортепиано

Самобытный стиль фортепианных сочинений Прокофьева, с его ударной трактовкой инструмента и преломлением раннеклассицистских фактурных приёмов, сыграл значительную роль в формировании нового пианизма в музыке XX века. Музыка Прокофьева, завоевав огромную популярность во всём мире, оказала значительное влияние на творчество многих советских и зарубежных композиторов. Ниже приведён список фортепианных произведений С.С.Прокофьева:

«Соната № 1 Фа-минор для фортепиано» — op.1 (1907—1909)

«4 этюда для фортепиано» — op.2 (1909)

«4 пьесы для фортепиано» — op.3 (1907—1908)

«4 пьесы для фортепиано» — op.4 (1908)

«Концерт № 1 Ре-бемоль мажор для фортепиано с оркестром» — op.10 (1911—1912)

«Токката Ре-минор» — op.11 (1912)

«10 пьес для фортепиано» — op.12 (1906—1913)

«Соната № 2 Ре-минор для фортепиано» — op.14 (1912)

«Концерт № 2 Соль минор для фортепиано с оркестром» — op.16 (1912—1913)

«Сарказмы» — op.17 (1912—1914)

«Мимолётности» — op.22 (1915—1917)

«Концерт № 3 До-мажор для фортепиано с оркестром» — op.26

(1917—1921)

op.53(1931)

op.55(1931)

«Соната № 3 Ля-минор для фортепиано» — op.28 (1907—1917)

«Соната № 4 До-минор для фортепиано» — op.29 (1908—1917)

«Сказки старой бабушки» — op.31 (1918)

«4 пьесы для фортепиано» — op.32 (1918)

«Соната № 5 До-мажор для фортепиано» — op.38 (1923)

«Дивертисмент» — op.43b (1938)

«6 транскрипций для фортепиано» — op.52 (1930—1931)

«Концерт № 4 (для левой руки) для фортепиано с оркестром» —

«2 сонатины для фортепиано» — op.54 (1931—1932)

«Концерт № 5 Соль-мажор для фортепиано с оркестром» —

«3 пьесы для фортепиано» — op.59 (1933—1934)

«Музыка для детей» — op.65 (1935)

«Ромео и Джульетта» - 10 пьес для фортепиано - op.75 (1937)

«Соната № 6 Ля-мажор для фортепиано» — op.82 (1939—1940)

«Соната № 7 Си-бемоль мажор для фортепиано» — op.83 (1939—

«Соната № 8 Си-бемоль мажор для фортепиано» — op.84 (1939—

«3 пьесы для фортепиано» — op.96 (1941—1942)

«Золушка» — 10 пьес для фортепиано — op.97 (1943)

«Золушка» — 6 пьес для фортепиано — op.102 (1944)

«Соната № 9 до мажор для фортепиано» — ор.103 (1939—1944).

В циклах миниатюр, которые Прокофьев охотно создавал больше в раннем периоде творчества, особенно ярко проявляется лаконизм, точность, пластичность образов и тематизма. Для таких циклов характерны ударная трактовка фортепиано, освоение различных фактур, типов моторики, активизация ритмического начала, пластичность тематизма. Образные сферы: широко понимаемая лирика и движение (скерцозное, гротесковое и т. д.).

3. «Музыка для детей» (ор.65)

Чудесной страницей творчества С.С. Прокофьева стала его музыка для детей и юношества. Для маленьких любителей музыки сочиняли многие, почти все композиторы, но мало кто уделял этой области творчества столько внимания, столько серьезных размышлений и сердечного тепла, сколько уделял Прокофьев. Его детская музыка - не просто дар большого художника детям.

Мир детей и юношества, запечатленный в музыкальных образах - это одна из важнейших граней всего творческого облика Сергея Прокофьева, окрасившая своим светлым колоритом далеко не только те сочинения, которые были написаны им специально для детей или о детях.

Прокофьев часто и охотно обращался к сказочным сюжетам, любимым и близким детворе. Еще в юные годы сочинил он музыку на текст знаменитой сказки Андерсена «Гадкий утенок», а в зрелые годы положил сказочные сюжеты в основу своих чудесных балетов «Золушка» и «Сказ о каменном цветке». Среди «сказочных» сочинений Прокофьева мы встретим и

поэтичнейшие фортепианные пьесы «Сказки старой бабушки», и озорной балет «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего».

Альбом пьес для молодых пианистов, озаглавленный Прокофьевым очень просто - «Детская музыка», состоит из 12 пьес, которые очень разнообразны по сюжетам, по характеру музыки, увлекательны по своим образам, занимательны своей необычной, по-прокофьевски свежей мелодикой, гармонией и ритмом:

1. Утро.

2. Прогулка.

3. Сказочка.

4. Тарантелла.

5. Раскаяние.

6. Вальс.

7. Шествие кузнечиков.

8. Дождь и радуга.

9. Пятнашки.

10. Марш.

11. Вечер.

12. Ходит месяц над лугами.

Все эти чудесные качества сборника мы обнаруживаем уже в первой пьесе - «Утро». Между аккордами, звучащими то в высоком, то в низком регистрах, свободно и легко дышится светлой, простой, какой-то по-особому свежей «утренней» мелодии. Солнце еще не взошло, но его первые, прозрачные лучи мягко освещают природу. А в глубоких басах слышны

остатки уходящей ночи - там всё еще в тени, туда еще не дошли первые предвозвестники наступающего дня.

Но вот исчезли последние тени. «Прогулка» приносит с собой утреннюю бодрость и радость. Все кругом посветлело и повеселело. Так и слышится подпрыгивающая ребячья походка и незатейливая утренняя песенка.

Потом Прокофьев ведет нас в излюбленную им область сказочности.

Тихая, нежная и очень русская по мелодике и характеру «Сказочка» принадлежит к лучшим пьесам сборника.

А за «Сказочкой» - «Тарантелла» - итальянский танец со стремительным движением, с острыми акцентами, с неожиданными сменами тональностей. Все здесь весело и красочно, как на карнавале!

«Раскаяние» - самая серьезная из всех двенадцати пьес. Как хорошо передает она чувства ребенка, быть может, впервые в жизни задумавшегося над какими-то очень важными вопросами и впервые в жизни сурово отнесшегося к своим поступкам.

Дальше идет прелестный «Вальс», заставляющий вспомнить лучшие страницы прокофьевских балетов. А за «Вальсом» — изящное и, одновременно, очень забавное «Шествие кузнечиков», прытких проказников на длинных, непонятно изогнутых ножках.

Следующая пьеса - «Дождь и радуга». Сначала музыка рисует унылое, грустное настроение - нельзя из-за дождя на улицу выйти! А потом причудливые узоры мелодии вдруг осветили этот скучный пейзаж своими радужными бликами.

Дальше - безудержно-шаловливая беготня: «Пятнашки», веселый четкий «Марш» и, наконец, последние две пьесы, словно завершающие прошедший

день. Музыка «Вечера» совсем не похожа на музыку «Утра», но отчетливо с ней перекликается. Там - первые солнечные лучи разгоняли ночные тени, здесь - вечерние сумерки приходят на смену последним, уходящим лучам вечернего солнца.

А в заключение, «Ходит месяц над лугами», миниатюрные вариации на мелодию, звучащую совсем как русская народная песня. Это чудесная картинка природы, спокойной и поэтичной, тихо спящей, чуть освещенной холодным блеском плывущего по ночному небу месяца: