

**Ребята, прочитайте внимательно материал
по теме « С.С. Прокофьев »**

Сергей Сергеевич ПРОКОФЬЕВ (1891–1953)

БИОГРАФИЯ

- 11 апреля 1891 г. — П. родился в селе Сонцовке Екатеринославской губернии.
- 1896 г. — начало занятий музыкой под руководством матери.
- 1900 г. — сочинение детской оперы «Великан».
- 1902–1903 гг. — занятия музыкой с Р. Глиэром.
- 1904 г. — поступление в Петербургскую консерваторию.
- 1909 г. — окончание консерватории по классу композиции.
- 1914 г. — окончание консерватории по классу фортепиано. Преподаватели П.: А. Лядов, Н. Римский-Корсаков, Н. Черепнин, А. Есипова и др.
- 1908 г. — участие в концертах кружка «Вечера современной музыки».
- 1912 г. — исполнение Первого концерта для фортепиано с оркестром.
- 1914 г. — поездка в Лондон.
- 1915–1916 гг. — опера «Игрок» по роману Ф. Достоевского. Несколько инструментальных концертов и сонат, Скифская сюита.
- 1917 г. — первая симфония («Классическая»).
- 1918 г. — гастроль в США и Японии.
- 1919 г. — комическая опера «Любовь к трем апельсинам», Третий фортепианный концерт.
- 1922 г. — переезд в Германию.
- 1923 г. — переезд в Париж.
- 1923–1933 гг. — концертные туры по странам Европы и Америке в качестве пианиста и дирижера. При участии балетной труппы С. Дягилева были поставлены «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего», «Стальной скок», «Блудный сын». Сочинение Второй, Третьей и Четвертой симфоний, Четвертого и Пятого фортепианных концертов. Оперы «Игрок» (вторая редакция) и «Огненный ангел».

- 1927, 1929, 1932 г. — гастрольные поездки по СССР, концерты в Москве и Ленинграде.
- 1933 г. — возвращение в Россию.
П. много сочиняет в разных жанрах. Среди произведений: балеты «Ромео и Джульетта» (1935) и «Золушка» (1944), детская сказка для чтеца и оркестра «Петя и волк» (1936), музыка к кинофильмам «Поручик Киже» (1934), «Александр Невский» (1938).
- 1938 г. — премьера балета «Ромео и Джульетта» в Брно (Чехословакия).
- 1941 г. — Вторая мировая война. Эвакуация в Пальчик, затем в Тбилиси.
Оперы «Обручение в монастыре» по комедии Р. Шеридана (1940–1941), «Война и мир» по роману Л. Толстого (1941–1942).
- 1942 г. — жизнь в Алма-Ате, работа над музыкой к фильму «Иван Грозный».
- 1943 г. — возвращение в Москву.
- 1944 г. — концертное исполнение оперы «Война и мир».
- 1945 г. — премьера Пятой симфонии.
- 1946 г. — театральная премьера оперы «Война и мир».
- 1948 г. — постановление коммунистической партии «Об опере „Большая дружба“ В. Мурадели». Обвинение в формализме Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Н. Мясковского, А. Хачатуряна.
- 1947–1953 г. — проживание в поселке Николина гора под Москвой.
- 1951–1952 г. — Седьмая симфония.
- 1953 г. — смерть П. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧЕСТВА

*Новизна — это то, к чему
я всегда стремился.*

С. Прокофьев

Темы и образы

Эпос, лирика, юмор, гротеск, тема детства, русский фольклор, русская история, сказки.

Жанры

Оперы, балеты, концерты, симфонии, сонаты, песни и романсы, кантаты, киномузыка, пьесы для фортепиано, музыка для детей.

Музыкальный язык. Традиции и новаторство

Индивидуальный, самобытный:

- Творчество П. прочно связано с традициями прошлого.

Неоклассицизм П.:

- старинные жанры: менуэт, гавот;
- классическая музыкальная форма: концерт, соната;
- классическая функциональная гармония;
- раннеклассицистские фактурные приемы в фортепианной музыке.

Для любознательных

Неоклассицизм — одно из направлений в музыке XX века, для которого типично использование жанров, форм, мелодических моделей эпохи барокко и классицизма.

• Творчество П. обогатило искусство в области содержания, музыкального языка, средств выразительности: эмоциональность, экспрессия, энергия ритма, резкость звучания.

• *Мелодия*

П. — композитор-мелодист. В мелодиях П. соединяются вокальные и инструментальные интонации, часто встречается движение по аккордовым звукам, скачки на широкие интервалы, острые диссонансы, четкий ритм.

• *Гармония*

Опора на классическую функциональную систему; расширенный, двенадцатиступенный звукоряд, смелые модуляции-сдвиги, политональность.

• *Отличительная черта музыки П.: синтез* типичного и индивидуального, сложного и простого. Сложность одного элемента часто компенсируется простотой другого (например, сложные аккорды в сочетании с простым ритмом, фактурой).

Новаторство в опере и балете

Использование нетрадиционных сюжетов в операх и балетах. В качестве литературной основы — произведения Ф. Достоевского, В. Шекспира, Г. Х. Андерсена, Ш. Перро, П. Бажова, Р. Шеридана, К. Гоцци, В. Брюсова, Л. Толстого, В. Кабаева.

Для любознательных

П. часто являлся автором либретто своих сочинений.

Кантата «Александр Невский»

Кантата для меццо-сопрано, хора и оркестра.

Годы создания

1938–1939, на основе музыки к одноименному фильму режиссера С. Эйзенштейна.

Сюжет

В основе сюжета — исторические события XIII века («Ледовое побоище»).

Строение

Семичастный цикл:

- 1) «Русь под игом монгольским».
- 2) «Песня об Александре Невском» (образы русских).
- 3) «Крестоносцы во Пскове» (образы крестоносцев в крайних частях, образы русских в средней части).
- 4) «Вставайте, люди русские» (образы русских).
- 5) «Ледовое побоище» (столкновение русских и крестоносцев).
- 6) «Мертвое поле».
- 7) «Въезд Александра Невского во Псков».

ХАРАКТЕРИСТИКА РУССКИХ

- Темы лирико-эпические, диатонические, с размеренной ритмикой, небольшого диапазона, передающие спокойный, величавый характер.
- Трагический образ дан в середине первого номера и в «Мертвом поле».
- Русские темы в «Ледовом побоище» легки и задорны; ритмически и интонационно напоминают скоморошья наигрыши и лихие солдатские песни.
- В оркестре преобладает теплый тембр струнных и деревянных духовых инструментов.

ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕСТОНОСЦЕВ

Образ жестокой, механической, враждебной силы создают резкие аккорды, штрихи у струнных *sul ponticello* (у подставки); пронзительно звучащие медные духовые, специально записанные с треском фонограммы (с помощью воздуха, направленного на магнитофон) или с сурдинами.

- Вокальная тема-хорал звучит на латинском языке.
- Инструментальные темы: военная фанфара с квинтовыми кличами; «скок свиньи» («свинья» — боевое построение тевтонского войска в форме клина) с острым механическим ритмом; тема с уменьшенной терцией.

План кантаты

- ПЕРВАЯ — ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТИ: противопоставление образов русских и крестоносцев;
- ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ЧАСТИ: экспозиция противостоящих сил;
- ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ (призывный хор «Вставайте, люди русские»): тема средней части — образ Родины («На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу»). Эта тема также будет звучать в пятой и седьмой частях «Александра Невского»;

• ПЯТАЯ ЧАСТЬ — «Ледовое побоище» — центральный образ кантаты, представляющий собой батальную драматичную оркестровую картину с участием хора (построена как цепь контрастных кинокадров). Темы русских и крестоносцев вначале противопоставляются друг другу, а затем «сталкиваются» в контрапункте. Каждая из них сохраняет свою тональную и тембровую окраску. В процессе развития появляются новые темы у русских. Заканчивается картина «Ледового побоища» «рассветным» звучанием темы — «На родной земле не бывать врагу» (из среднего раздела четвертой части);

• ШЕСТАЯ ЧАСТЬ — «Мертвое поле» — песня для меццо-сопрано и оркестра (единственный сольный номер кантаты). Скорбь Родины о погибших воинах воплощена в символическом образе невесты, оплакивающей «добрых молодцев». Мелодия песни основана на интонациях народных плачей;

• СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ — «Въезд Александра во Псков». В хоровом финале, прославляющем Русь, в монументальном звучании соединяются две русские темы кантаты: песня об Александре Невском и светлая мелодия из средней части хора «Вставайте, люди русские».

Балет «Ромео и Джульетта»

Год создания

1936

Либретто

С. Прокофьев, С. Радлов, Л. Лавровский, Б. Пиотровский.

Премьера

1938 год — в городе Брно (Чехословакия).

В Большом театре, заказавшем П. балет, музыку сочли нетанцевальной.

1940 год — в Кировском театре в Ленинграде (постановщик Л. Лавровский, Джульетта — Г. Уланова).

Темы и образы

П. первым воплотил в балете трагедию В. Шекспира — легендарную историю о любви, о противопоставлении добра и зла, о роковой вражде между двумя семьями, приводящей к гибели главных героев.

Строение

Три действия с прологом и эпилогом.

Драматургия

Основана на балетных, симфонических, кинематографических принципах:

• *Балетные принципы*: три акта с эпилогом, девять картин, номерная структура. Жанровые сцены (массовые танцы) чередуются с лирическими (сольными), драматическими номерами;

• *Симфонические принципы*: непрерывное сквозное развитие. Лейтмотивная система (темы Джульетты, любви, вражды, напитка и т. д.). Некоторые из них преобразуются, видоизменяются в процессе развития;

• *Кинематографические принципы*: контрастность, мозаичность.

Действующие лица

Парис — молодой дворянин, жених Джульетты

Капулетти:

Жена Капулетти

Джульетта, их дочь

Тибальд, племянник Капулетти

Монтекки:

Жена Монтекки

Ромео, их сын

Меркуцио и Бенволио, друзья Ромео

Лоренцо, монах

Сюжет

Утро. Ромео бродит по пустынным улицам Вероны. Постепенно оживают улицы, появляются ранние прохожие. Слуги двух враждующих семейств развязывают драку. Тибальд сражается с ненавистными Монтекки. Герцог Вероны приказывает сложить оружие.

В комнате Джульетты мать напоминает дочери о том, что она невеста Париса.

Во дворце Капулетти бал. Здесь происходит знакомство Ромео и Джульетты. Меркуцио веселит гостей. Ромео признается Джульетте в своих чувствах. В сердце Джульетты тоже зарождается любовь. Тибальд узнает Ромео. Надев маску, Ромео успевает исчезнуть. Кормилица сообщает Джульетте, что Ромео принадлежит к роду Монтекки.

В лунную ночь влюбленные встречаются в саду.

Джульетта посылает Ромео письмо, которое должна передать ему кормилица. В поисках Ромео кормилица попадает в самую гущу карнавального веселья. Ромео читает послание Джульетты. Она согласна стать его женой.

В келье монастыря Ромео рассказывает патеру Лоренцо о своей любви к Джульетте и просит обвенчать их. Лоренцо, тронутый силой чувств Ромео и Джульетты, соглашается и благословляет их союз.

На площадях Вероны шумит карнавал. Увидев Меркуцио, Тибальд затевает ссору и вызывает его на поединок. Ромео пытается унять ссорящихся, но Тибальд наносит Меркуцио смертельный удар. Желая отомстить за друга, Ромео вступает в бой с Тибальдом и убивает его. Мать Джульетты призывает к мести. Ромео скрывается.

Ночью Ромео тайком встречается с Джульеттой.

Утром родители Джульетты сообщают о дне ее свадьбы с Парисом.

Джульетта в отчаянии прибегает к Лоренцо. Он дает Джульетте снадобье, выпив которое, она погрузится в глубокий сон, похожий на смерть. Ромео будет знать правду. Он вернется за ней и увезет тайком из открытого склепа.

Джульетта дает согласие на брак с Парисом, но, оставшись одна, выпивает снадобье. Пришедшие подруги находят невесту мертвой. Весть о смерти доходит до Ромео. Охваченный горем, он спешит в Верону.

Гроб Джульетты устанавливают в фамильную усыпальницу.

Ромео прощается с Джульеттой и выпивает яд.

Джульетта просыпается. Видя мертвого Ромео, Джульетта убивает себя его кинжалом. К могиле подходят Монтекки и Капулетти, родители главных героев. В ужасе взирают они на мертвых детей. Потом протягивают друг другу руки и клянутся прекратить вражду.

Музыкальный язык

- Современный язык XX века (главным образом, в области гармонии);
- использование старинных жанров: менуэта, гавота, пассакалии, мадригала.

Герои

Образ Джульетты

Джульетта — самый сложный образ в балете. В номере «Джульетта-девочка» представлен характер, облик героини и предсказана ее дальнейшая судьба.

Три темы Джульетты (так же, как и темы любви) легли в основу симфонического развития балета.

Для любознательных

Темы Джульетты:

Первая тема: № 14. Вариация Джульетты
 № 27. Кормилица передает записку Ромео от Джульетты
 № 41. Джульетта отказывается выйти замуж

Вторая тема: № 14. Вариация
 № 16. Мадригал
 № 19. Сцена у балкона

Третья тема: Видоизменяется сильнее других тем и звучит в самые драматичные моменты жизни Джульетты

- № 41. Джульетта отказывается выйти замуж
- № 46. Снова у Джульетты (трагический монолог)
- № 47. Джульетта одна (напиток)
- № 50. У постели Джульетты
- № 52. Смерть Джульетты

- Музыкальные темы, передающие зарождающееся чувство любви, — нежные и певучие.
- Темы, характеризующие зрелое чувство, отличаются сложной гармонией, острыми хроматизмами.
- В сцене у балкона звучат почти все темы любви.

Для любознательных

Тема любви с видоизмененным началом: № 39. Прощание перед разлукой
 № 43. Интерлюдия
 № 42. Джульетта одна
 № 45. Интерлюдия
 № 51. Похороны Джульетты

Тема вражды: № 6. Бой
№ 13. Танец рыцарей
№ 17. Тибальд узнает Ромео
№ 5. Интерлюдия
№ 15. Меркуцио
№ 33. Тибальд бьется с Ромео
№ 34. Смерть Меркуцио — трагическая кульминация

Народно-массовые сцены

Чередуюсь с сольными танцами, массовые танцы:

- создают облик средневекового итальянского города (например, «Улица просыпается», «Народный танец», «Танец с мандолинами»);
- оттеняют драму героев (обрамляют сцену венчания, поединок Меркуцио и Тибальда).

СИМФОНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

П. — автор 7 симфоний, наследник эпических традиций М. Глинки и А. Бородина.

Жанры

Симфониям П. присущи не только эпические, но и лирические, драматические черты.

Для любознательных

- Первая симфония написана в традициях симфоний Й. Гайдна.
- В лирико-драматической Третьей симфонии звучит тематизм оперы «Огненный ангел».
- В лирико-жанровой Четвертой симфонии — темы из балета «Блудный сын».
- Эпическая Пятая (по словам П., «симфония величия человеческого духа») и лирико-драматическая Шестая симфонии посвящены событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
- Ясностью, «новой простотой» музыкального языка отличается музыкально-образный строй лирико-созерцательной, просветленной Седьмой симфонии.

Формы

Для симфоний П. характерны классические формы: четырехчастный симфонический цикл; сонатная, рондо, трехчастная.

Во всех симфониях (кроме «Классической») в четвертых частях звучат темы из первых частей.

Симфония № 7

Годы создания
1952–1953

История создания

- Последнее из законченных произведений.
- Первоначально задумывалась, как симфония для детей. По словам П., в музыке симфонии отражены «духовная красота и сила молодежи... жизнерадостность и устремление вперед».

Особенности симфонии

- Три части и кода — лирические. Главная тема первой части и кода четвертой части — драматические. Четвертая часть — жанрово-скерцозная.
- Многие темы имеют жанровые черты: галоп, марш, токката, вальс.
- Формы частей — классические (сонатная, рондо-сонатная, трехчастная).
- Темп первой части — умеренный (соответствующий лирическому характеру части и повествовательной главной теме).
- В коде четвертой части звучат побочная и заключительная темы из первой части.

Тональная идея

От до-диез минора к Ре-бемоль (до-диез) мажору. Из тоник всех частей складывается трезвучие: до-диез — фа — ля-бемоль — ре-бемоль (до-диез).

План симфонии

	ПЕРВАЯ ЧАСТЬ	ВТОРАЯ ЧАСТЬ	ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ	ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ
ТОНАЛЬНОСТЬ	до-диез минор	Фа мажор	Ля-бемоль мажор	Ре-бемоль мажор
ФОРМА	сонатное аллегро	двух-, трех-частная	трех-частная	рондо-сонатная
ТЕМП	Moderato	Allegretto	Andantino espressivo	Vivace
ХАРАКТЕР	Тема главной партии лирико-драматическая, побочная — лироэпическая, заключительная часть — причудливо-сказочная	Вальс. Несколько контрастных тем — скерцозных, шутливо-игровых, изысканных	Тема-ноктюрн (из музыки к спектаклю «Евгений Онегин»). Музыка просветленная, созерцательная	Энергичный, задорный, озорной рефрен. В эпизодах — маршевые темы. Побочная партия — токкатная

СПИСОК ОСНОВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

- 8 опер
- 7 балетов
- 7 симфоний
- 9 фортепианных сонат
- 5 фортепианных концертов (Четвертый написан для одной левой руки)
- 2 скрипичных концерта
- 2 виолончельных концерта
- Кантаты и оратория
- Вокально-симфонические сюиты
- Фортепианные пьесы
- Камерные сочинения
- Вокальные сочинения на слова А. Ахматовой, К. Бальмонта, А. Пушкина, Н. Агни-цева и т. д.

Ребята, узнать интересные факты из жизни С.С. Прокофьева вы можете, посмотрев, представленное видео.