

VI открытая городская научно-практическая конференция учащихся
и педагогов учреждений дополнительного образования
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция: Искусствоведение (подсекция «Музыка и театр»)

**Информационно-реферативное исследование на тему:
«Индивидуальный стиль композитора Прокофьева
в оперном творчестве»**

Храмова Анастасия,

6 класс (13 лет),

МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 22»

Руководитель:

Кривенко Ольга Юрьевна,

преподаватель МБУ ДО г.о. Самара

«ДМШ № 22»

Самара 2017

Оглавление:

1. Введение.....	3
2. Проблема оперного искусства XX столетия.....	7
3. Исследование и анализ на примерах из опер «Семен Котко» и «Война и мир».....	9
4. Заключение.....	13
5. Использованная литература.....	14
6. Приложения.....	15

1. Введение

Многие нити связывают стиль Прокофьева с наиболее передовыми, жизненно оправданными стилистическими исканиями его зарубежных коллег и современников.

Творчество Прокофьева по праву считается ярко национальным, а он причислен к русским классикам XX века. Красота и жизненная сила его музыки, ее оптимизм, энергия и бурная стремительность своеобразно выражают дух великой страны, открывшей миру невиданные перспективы социального обновления.

Рассматривая наследие Прокофьева в историческом аспекте мы убеждаемся в том, что он был неразрывно связан с минувшей бурной эпохой великих революционных потрясений и двух мировых войн. Его музыка дышит современностью, так же как и творчество его выдающихся друзей — Маяковского, Эйзенштейна, Мейерхольда и Шостаковича. Появление молодого Прокофьева в русской музыкальной жизни кануна первой мировой войны было подобно взрыву бомбы. Всем строем своей музыки он решительно противостоял господствовавшим тогда академическим или символистско-импрессионистским течениям. Грубоватый динамизм; ясность, трезвость, логичность; четкость, резкость — это устремление юного Прокофьева.

Став художником первой в мире страны социализма он обрел ясность цели, дальность перспективы, величие общественных целей, прочность национальной почвы.

Целью данной работы является изучение материала оперных произведений С.С.Прокофьева чтобы пополнить знания о музыкальном стиле выдающегося советского музыканта XX века.

Задачами настоящего исследования являются:

- Изучение оперного творчества С.С.Прокофьева;
- Познание новых стилевых особенностей в оперном творчестве;
- Знакомство с оперными произведениями зрелого периода композитора.

Актуальность работы имеет своей задачей познать материал, чтобы тем самым пополнить знания о музыкальном стиле и творческом пути выдающегося советского музыканта. В данной работе стоит ряд общих вопросов об исторической роли Сергея Прокофьева в развитии музыкальной культуры XX века. Трактуются проблема прокофьевской оперной драматургии — одна из центральных проблем его художественного новаторства и индивидуального музыкального стиля.

Прокофьев — русский композитор, он давно стал нашей национальной гордостью. В судьбе Прокофьева много интересного. Свой творческий путь он начал как дерзкий ниспровергатель традиционной музыки, с концертов которого возмущенная публика спешно уходила, а через два десятилетия был признан классиком современной музыки, гениальным новатором, открывателем новых законов в искусстве. Его самая характерная черта человеческой и творческой натуры: вечная устремленность вперед, неуемная жажда новых, непроторенных дорог в искусстве, мужественное самоутверждение. Его достоинством были поиски оригинального музыкального языка. Радостное мироощущение, несокрушимый оптимизм — отмечали критики определенные черты, свойственные только этому композитору.

Ярко и талантливо отразил Прокофьев в своей музыке сложную эпоху начала XX века, различные ее стороны. С первых шагов композитор протестовал против серости и пустоты обывательского существования.

Первое, что необходимо подчеркнуть в данной работе — интерес и увлеченность личностью композитора и его творчеством и всем, что с творчеством Прокофьева связано. Изучение прокофьевского стиля работы представляет чрезвычайный интерес.

В данной работе исследование творческой работой Прокофьева ограничивается рассмотрением оперного творчества композитора, богатство и многообразие которого дает достаточный материал для изучения музыкального творчества Прокофьева и для рассмотрения некоторых проблем композиторского труда.

Крепкие связи с классическими и национальными традициями Прокофьев сумел сохранить и оригинально развить их в русле новых идейно-эстетических требований.

Как и многие другие крупнейшие музыканты XX века, Прокофьев — художник чрезвычайно многоликий. В его искусстве соседствовали порой самые различные противоречащие друг другу стилистические искажения.

Прокофьев не отрицал классического наследия, и вместе с тем он стремился к постижению новой музыки.

Еще во время пребывания в классе у А.Н. Лядова Прокофьев научился совмещать работу над своими дерзкими «новациями» с ученическими заданиями, которые необходимо было представлять профессору. Прокофьев изучал классику, одновременно на основе постигнутого шел дальше своим путем. Отсюда — необычайное разнообразие его творческих устремлений, его способность работать одновременно над различными, порой противоположными, по характеру сочинениями.

Большинству слушателей Прокофьева казалась грубой. Неотразимый натиск ее упругих, волевых ритмов, стремительное, наступательное движение, обилие резких диссонансов поражали слушателей.

С самого начала творчество Прокофьева оценивалось очень противоречиво. Его или хвалили, или бранили. Творчество Прокофьева точно охарактеризовал один из современных ему критиков.

Вернувшись в 30-е годы в советский союз, Прокофьев с большим воодушевлением приступил к работе, ясно осознавая цели, адресуясь к новой аудитории, отвечая ее требованиям. С присущей ему энергией начал он поиски нового языка, новых музыкальных образов.

Написанная в короткий срок первая опера Прокофьева выявила одну из лучших черт его таланта — умение несколькими штрихами охарактеризовать персонаж, создать его тонкий психологический портрет.

Основной отличительной чертой оперы было отсутствие развернутых арий, ансамблей. В музыке «Игрока» преобладает ариозный стиль и речитатив,

близкий выразительной и разговорной речи. В этом он видел одно из средств ее обновления оперного жанра, который привел Прокофьева к созданию величественной музыкальной эпохи «Война и мир».

2. Проблема оперного искусства XX столетия.

Есть две проблемы, заставляющие нас сегодня с интересом изучать оперное творчество Прокофьева.

Во-первых, проблема оперы была особенно актуальна для советского музыкального искусства, вокруг оперы были сосредоточены усилия и поиски многих талантливых композиторов. Создать жизнеспособное, правдивое высокохудожественное оперное произведение, воплощающее современность и отвечающее всем ее требованиям — задача огромной трудности. И невозможно пройти мимо новаторского опыта гениального художника, который вносил в оперу великолепное ощущение духа нового времени и крепкую почвенность, смелый темперамент и пронизательность мышления.

Во-вторых, на протяжении всего творческого пути Прокофьева именно опера была тем жанром, к которому он тянулся всем своим существом и который являлся центром его исканий. Оперное наследие Прокофьева весьма значительно по объему. Но оно могло быть еще обширнее, если бы в зарубежный период своей жизни он не столкнулся с той общественной апатией, которая окружила оперу на Западе. Прокофьев находится в первых рядах современных композиторов, стремящихся к утверждению непреходящей ценности оперного жанра.

Прокофьев хорошо понимает, что «отстоять» оперу возможно только при условии пересмотра и обновления системы ее выразительных средств, ее образности и драматургии.

Творчество Прокофьева показывает, что ни динамика, ни лаконизм не противоречат большой опере. Он предлагает своеобразное, множественное решение проблемы «омоложения» оперы, не прибегая к утеснению ее объема и внешних пропорций. Ему это удастся, потому что он берет большие идейно-

весомые темы и сюжеты, прослеживает жизнь образа, характера, чувства во всей их полноте. Решение проблемы оказывается потому, что каждая последующая опера отлична от предыдущей и по своему жанровому типу, и по предпочтению определенного круга композиционных приемов. Оперное творчество Прокофьева — это процесс непрерывного движения вперед, процесс неустанных открытий и завоеваний нового.

Прокофьев всегда уделяет большое внимание вопросам формы, композиционно-драматургической логики. Прокофьев ищет теснейшего соприкосновения музыки и драмы. Цепи эмоционально-смысловых узлов и кульминация действия отвечает соответствующая цепь арий, аризо, ансамблей и хоров — так в классике. Именно проблема динамизации оперного действия при сохранении четкой, целостной, симфонизированной конструкции оперы особенно заботит Прокофьева. Его лучшие оперы - «Семен Котко», «Дуэнья», «Война и мир», «Повесть о настоящем человеке» - заключают в себе целую сокровищницу новых интереснейших приемов: стремление к музыкальной логике, придать оперному произведению синтетичность всех элементов, реалистически — образное воплощение сюжета, портретной выпуклости характеристики каждого действующего лица.

Молодой Прокофьев в ранних операх отдает дань культуре «чистой театральности», зрелищной буффонаде. Зрелый Прокофьев приходит к иному. Создавая «Семена Котко» и «Войну и мир», он обращается к народно-национальным образам и интонациям.

3. Исследование и анализ на примерах из опер

«Семен Котко» и «Война и мир».

«Семен Котко» - первая советская опера Прокофьева, написанная по возвращении из-за рубежа. Опера «Семен Котко» - опера-повесть о скромном герое, о простом солдате-крестьянине, попавшем в водоворот гражданской войны. Прокофьев использует сжатость форм, жгучесть контрастов перехода от лирики к юмору и гротеску, от поэтических обрядовых и бытовых сцен к

народной героике.

Если «Семен Котко» - опера-повесть, то «Война и мир» - одновременно лирико-психологическая опера-роман о Наташе Ростовой и народно-патриотическая эпопея. Признаки оперного жанра — две стихии, которые сопоставляются, сосуществуют.

Взяв «Дуэнью», Прокофьев своеобразно и по современному преломляет традиции оперы-буфф и приемы комедии с музыкой XVII-XVIII веков. Здесь у Прокофьева используется песня и простейшие песенные формы, куплеты.

Избрав сюжет «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого, нужна была незаурядная творческая смелость. Торжество человеческой воли, мужества — содержание «Повести о настоящем человеке». Специфичность строя оперы вызвала и специфичность ее выразительных средств. Вокальный монолог, большое дыхание и последовательное симфоническое развитие образов составляют основу драматургии.

Прокофьев, повышая смысловую нагрузку всех компонентов оперы, в каждой щедро расставляет выразительные лейтмотивы, отмечающиеся свободой и многообразием.

У Прокофьева встречаются и лейтмотивы-символы, приобретающие роль идейного стержня в драматургии. Например, тема возвращения Семена в «Семене Котко», которая постепенно вырастает до значения образа крестьянской доли, или обе темы Кутузова в «Войне и мире» - лейтмотив мужества и лейтмотив Москвы, олицетворяющей незыблемость Родины и патриотического долга.

Лейтмотивный метод Прокофьева заключается в расширении области применения, преимущественно оркестровых лейтмотивов-зарисовок.

В опере «Семен Котко» мать Семена — образ женщины усталой, согнутой лишениями и непосильным трудом, но душевно чистой и благородной. Медленна и тяжела поступь матери, в плавном, широком изгибе мелодии — сердечная теплота, потаенная сила и глубокая задумчивость.

Прокофьев проявляет настойчивое внимание ко всем постановочным

деталюм. Прокофьев всемерно расширяет круг ресурсов оперной выразительности за счет находок в области хореографии и современной практики драматического театра.

Композитор в тесном взаимодействии всех выразительных средств и ритмический рисунок, и ладо-гармонические приемы, и склад мелодических интонаций по-разному вводит в музыкальные характеристики героев. В лейтмотивах Миколы и Клембовского ритм приобретает значительную нагрузку, в лейтмотивах матери и Софьи — мелос и гармония.

Прокофьева привлекает театр «активный», театр интенсивного действия. Суть «монтажного» принципа в операх Прокофьева заключается в сочетании нескольких остро контрастных планов действия в динамическом чередовании и в одновременности. Композитор часто пользуется этим принципом особенно в «Семене Котко» в силу драматургической концентрированности этой оперы. Для примера возьмем дуэт Софьи и Семена в начале третьего акта — столкновение двух разных психологических состояний. Он охвачен светлым, восторженным чувством любви, и его настроение поэтического «ноктюрна». Она полна недобрых предчувствий, и здесь контраст подчеркнут торопливой, взволнованной речитативной скороговоркой Софьи.

Следует отметить, что Прокофьев не придерживается какой-либо догмы, а пользуется разными приемами композиционной «организации» в зависимости от разных выразительных задач и особенностей оперного сюжета. В «Дуэнье», например, он применяет сквозное объединение целых сцен и картин.

В «Семене Котко», где драматургия оперы гораздо напряженное, Прокофьев предпочитает свободную рондообразность с подвижной сменой новых кратких эпизодов. В стадии развязки драмы Прокофьев реминисценциями из-за обилия разнохарактерного материала на протяжении произведения, поскольку финал призван его подытожить. Например, в «Войне и мире» играют значительную роль образные повторы в музыкально-драматической конструкции.

Когда та или иная сцена имеет ярко выраженный эмоционально-

драматический «стержень», то ведущее положение в прокофьевских операх нередко приобретает прием остинато.

Прокофьев дал образцы оперного остинато, потрясающие по своей экспрессии. Наиболее примечательным примером в шестой картине оперы «Война и мир» Наташа Ростова, после неудавшейся попытки побега с Анатолием Курагиным предается бурному отчаянию. Она чувствует себя погибшей, опозоренной и как бы оцепеневшей в своем горе. И вот это подавленное состояние, рыдания и передает остинато засурдиненных струнных.

Правдивый психологизм этой сцены создает пример строения цельности, эмоциональной правдивости. Прокофьев вводит в оперный жанр остинато вокальное, примененное на протяжении большого оперного эпизода — и тут он дерзает нарушать привычные границы выразительности вокальной и инструментальной сфер.

Остинатные ритмические «фоны», остинатные фигуры оркестрового сопровождения часто применяются Прокофьевым в «Семене Котко» там, где действие особенно сконцентрировано, и динамизм перевешивает психологически выразительную характеристику. Например, в десятой сцене второго акта идиллия обряда «заручения» жениха и невесты прервана приходом немецких солдат. Все это происходит на фоне настойчиво звучащего органного пункта, который придает сцене динамизм.

Прокофьев смело и свободно подходит к традиционной драматургии, к планировке действия.

Во всех четырех операх советского периода обнаруживаются совершенно разные драматургические конструкции. В «Семене Котко» двуединство конфликта — личного и социального, обилие контрастных планов действия — лирический и трагедийный — приводят к экспозиции, затянутой на два акта.

В «Войне и мире», в силу особенностей этой оперы, двойной характер экспозиции проявляется еще своеобразнее. Еще оригинальнее с точки зрения строения «Повести о настоящем человеке». Драматургическая завязка опережает экспозицию образа героя.

И еще одна особенность оперной драматургии Прокофьева — это вопрос о жанровой природе музыкального материала. Он использует многообразные разновидности бытовой песни: лирическую (песенка Фроси «И шумит, и чудит» в народном украинском духе), обрядовую, походную, героико-эпическую. Опора на песенные жанры — характерная черта советской оперы, но и здесь Прокофьева уходит от прямолинейного использования песни и сам создает собственные темы в народном духе. Нов и свеж музыкальный язык «Войны и мира», но слышатся корни этой оперы в русской классической оперной традиции.

Очень широко представлена песня в опере «Повесть о настоящем человеке». Здесь Прокофьев пользуется и обработками подлинных народных песен.

4. Заключение

Очень важная заслуга Прокофьева в музыкальном искусстве XX века заключена, на наш взгляд, в утверждении новых перспектив для развития оперы XX века. Укрепление ее позиций через драматургические открытия, через высокий эпос содержания и реалистическую образность.

Прокофьеву в лучших оперных сочинениях удалось найти очень точные художественные средства для создания современных образований. Жизнь в полной мере подтвердила правильность демократической тенденции, восторжествовавшей в творчестве Прокофьева. Его музыка все больше завоевывает любовь и по сей день в нашей стране и за рубежом. Прокофьев — один из немногих композиторов XX века, которые любимы, репертуарны, находят отклик в сердцах миллионов людей.

5. Использованная литература.

1. Савкина Н.П. - Сергей Сергеевич Прокофьев Из-во «Музыка» Москва 1981
2. М. Сабина — Сергей Прокофьев Изд. № 112 (1956)
3. Л.С. Третьякова — Советская музыка Москва «Просвещение» 1987 г.
4. В. Блок — Метод творческой работы С. Прокофьева Москва «Музыка» 1979
5. Ф. Розинер - «Токката жизни» Москва «Молодая гвардия» 1978.
6. Ю. Кремлев - «Эстетические взгляды С.С. Прокофьева» М. 1966 г.
7. Арановский — Мелодика С. Прокофьева Исследовательские очерки Из-во «Музыка» - Ленинград — 1969
8. Нестьев И.В. и Эдельман Г.Я. Сергей Прокофьев Издательство Музыка Москва 1965

Приложения

Прокофьев С.С.

Сцена из оперы «Игрок».

Сцена из оперы «Семен Котко»

Сцена из оперы «Война и мир»

Сцена из оперы «Война и мир»