

Погорелова Мария Александровна,
Доцент кафедры хореографии,
Краснодарский государственный институт культуры

Погорелов Егор Дмитриевич,
Студент 1 курс кафедры духовых и ударных инструментов,
Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского

ТВОРЧЕСТВО СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА – ГОРДОСТЬ РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Аннотация. Исследование посвящено творчеству великого русского композитора Сергея Сергеевича Прокофьева. На материалах произведений гений музыки можно проследить, как развивается музыкальное искусство, а вместе с ним и раскрывается талант самого композитора в XX веке.

Ключевые слова: Музыка, хореографическое искусство, творчество, культура, балет.

«Я придерживаюсь убеждения, – писал Сергей Прокофьев, – что композитор, как и поэт, ваятель, живописец, призван служить человеку и народу».

В произведениях Прокофьева, новатора неумейной силы и обаятельного русского лирика нового склада, с такой убедительностью воплощалась атмосфера современности, настолько очевидным становилось крепнущее родство его искусства с советской культурой, что с годами все ширилась среда людей, которым оказывалась близкой и нужной его музыка.

Композитор в своей юности, в начале 20 века, с боями входил в музыкальный мир. И выступал против академической рутины в музыке. Музыкальные искания Сергея стали предвестием будущих свершений, ожидавшихся в русском искусстве. Эти предвидения сбылись впоследствии. Великая Октябрьская революция открыла путь к «новым берегам» перед творцами музыки и Прокофьев был тоже в их числе.

Прокофьев никогда не стремился стать или прослыть кумиром, не прилаживался к ходким вкусам. И теперь еще многие относятся к произведениям великого композитора с предубеждением, считая его музыку сложной, обращенной якобы к аудитории избранных слушателей.

Сам композитор понимал неизбежность изменчивости оценок в искусстве, но был уверен, что «настоящие сочинения» торжествуют, пусть не всегда сразу, но, в конце концов, в этом есть уникальность подлинной музыкальной жизни.

Прокофьев писал – «нужна особенная бдительность при сочинении, для того чтобы мелодия осталась простой, в то же время не превращалась в дешевую, сладкую, или подражательную».

Сергей Прокофьев был против анональной музыки – «это постройка из песка, тупик», – говорил композитор.

Прокофьев был всегда искателем и изобретателем в музыке, но никогда не жертвовал живой мыслью ради эксперимента, никогда не был пленником модернизма. Он с юности до конца своих дней оставался и недругом подражательства, недолголюбивал благополучный академизм, выступал против обесмысливания музыкальных традиций под видом производства ярких форм. Всегда был в неустанных творческих поисках.

Сергей Сергеевич – признанный классик советского и мирового музыкального искусства. В русской музыке он – продолжает наследие Глинки, Римского-Корсакова и Бородина. Некоторые признаки музыки сближают с чертами творчества Моцарта, Гайдна, Бетховена.

В начале 20 века выделяется музыка, насыщенная четкой ритмической энергией, динамикой, стихийной бунтарской силой, заявившей о себе, благодаря яркому таланту композитора С.С. Прокофьева. Виртуозность заключается не только с романтическим подъемом в произведениях, но и с раскованностью чувств, четкостью и силой.

Великий композитор, наследуя классические традиции, интересно и изобретательно использовал такой инструмент, как валторна, виолончель в своем творчестве, создавая полные одухотворенные образы сочинения, которые часто исполняются на эстраде.

В первой половине 20 века в своих произведениях композитор стремится показать правду жизни, раскрыть красоту и богатство духовного мира человека, верно и разносторонне воплотить большие темы исторического прошлого и современности. Постепенно музыкальный театр складывается в многонациональный живой организм [4, с. 207].

По заказу руководителя «Русских сезонов» Сергея Дягилева были написаны балеты «Стальной скок» (1925) и «Блудный сын» (1928), поставленные с участием видных русских артистов.

«Симфония величия человеческого духа и о родной земле» – так охарактеризовал содержание своей пятой симфонии С.С. Прокофьев (1944) [4, с. 181].

Среди сочинений Прокофьева, ставших русской музыкальной классикой, – балеты ставшие гордостью русского музыкального и хореографического искусства «Ромео и Джульетта», «Золушка», концерты для фортепьяно, виолончели и скрипки [6].

Поиски «более ясного и внутренне более содержательного языка» привели Прокофьева к созданию «Ромео и Джульетты». Сергей Сергеевич продолжает поиски в области мелодии. Считает мелодию самым важным элементом языка, но найти мелодию понятную, и в то же время новую, оригинальную – самое трудное для композитора. «Можно попасть в тривиальность или перепев уже ранее сочиненного», – пишет он. И не сдает свою позицию искателя. Защищает право композитора на поиски нового мелодического языка, даже если этот язык не сразу понят [4, с. 29].

Постановка балета-трагедии С.Прокофьева «Ромео и Джульетта» (1936) на советской балетной сцене было явлением знаменательным, так как открывалась новая страница в развитии этого хореографического жанра. Балетмейстером был Л.Лавровский.

Балет «Ромео и Джульетта» для композитора был первой попыткой воплотить шекспировские темы и образы. Музыка данной композиции стала достижением мирового музыкального театра. Музыкальная партитура экспрессивна и убедительна. Лейтмотивность музыкальных характеристик позволила балетмейстеру создать образы динамичные, выразительные, подчинить все единому художественному замыслу.

Совместная работа композитора и балетмейстера ярко раскрывала образы главных героев, сконцентрированность действия, тем самым усиливая драматические ситуации в трагедии и народные сцены. В результате пластическая партитура балета более полно отражала дух произведения Шекспира. Лаконичность и завершенная красота пластической формы составляла гармоническое единство хореографического искусства с музыкой С. Прокофьева.

Создателям балета удалось передать борьбу двух мировоззрений – уходящего средневековья и нарождающегося ренессансного сознания, идею торжества нового мировоззрения, идею побеждающей силы любви.

В годы Великой Отечественной войны усиливается патриотическая направленность в его творчестве: о непобедимой великой России, о ее героической воинской славе, пример тому опера «Война и мир» (1941-1943).

Одним из значительных достижений в жанре волшебной сказки стал балет «Золушка» (1945). Музыка С. Прокофьева нашла достойное воплощение в интересной феерической

постановке хореографического произведения, под руководством Р.Захарова. Балет получился красочный, с множеством сказочных превращений. Появление феи, «времена года», оживление часов, каскад фейерверков – все создавало иллюзию чудес и великолепный зрелищный эффект. Партию Золушки танцевала артистка Большого театра Галина Уланова [5].

В 1946 году состоялась премьера балета «Золушка» уже в постановке К.Сергеева, в театре имени Кирова. Балетмейстер придал балету-сказке камерный характер. Как в первом, так и во втором случае хореографические образы балета были большой удачей. Спектакли долго держались в репертуаре театров и пользовались неизменным успехом у зрителей.

Термин «баллада» иногда применяется в соединении с обозначением других жанров, указывая на определенные черты содержания произведений. В музыке второй половины 20 века получили распространение как вокальные, хоровые, так и инструментальные баллады, часто связанные с героическим, историко-героическим содержанием, творчество С. С. Прокофьева не стало исключением – «Баллада о мальчике, оставшемся неизвестным» [4, с. 29].

В сочинениях последних лет своей жизни Прокофьев стремится к большей ясности, простоте художественных образов – балет «Сказ, о каменном цветке» (1950). Хореографом постановщиком данного балета становится Ю. Григорович, а главные партии исполняют Е. Максимова и В. Васильев. Данный балет пропитан духом народности. Юрий Григорович через движения и танец стремился донести до зрителя более развернуто содержание музыкальной составляющей; образы, заложенные самим композитором, раскрыв их через хореографическую лексику.

Искусство Прокофьева последних двадцати лет его жизни неотделимо от развития России. Искатель новой простоты в искусстве, великий новатор музыкального языка, Прокофьев был в то же время композитором своей страны, художником, горячо откликавшимся в своих произведениях на заботы и волнения людей, тревоги и радости своего народа.

Творец большой музыки, несущей в себе необыкновенную жизнеутверждающую силу, Прокофьев своим светлым творчеством выражал гуманизм всего мира.

Творчество Прокофьева, классика музыки 20 века, – на острие музыковедческой мысли. И редкие, очень редкие исследователи решаются отнести его творчество к академическому прошлому.

Музыка Сергея Прокофьева звучит во всех концертных залах и театрах не только нашей необъятной страны, но и мира.

Влияние дара Прокофьева сказывается в творчестве многих современных композиторов. Власть его гения захватывает исполнителей: пианистов, скрипачей, певцов, дирижеров, которые увлекают слушателей неожиданными открытиями в музыке Прокофьева – композитора, воплотившего в себе художественные устремления русского, и не только русского искусства 20 века.

Многокрасочность и богатство в творчестве музыкальных партитур С. Прокофьева на прямую берет свое начало из поэтического творчества русского народа, способствуя формированию своеобразного исполнительского стиля и рассвету новых великих имен.

Список литературы:

1. Вишневецкий, И.Г. Сергей Прокофьев. – Москва: Молодая гвардия, 2009. – 703 с.
2. Кондаков, И.В. Трагическое в советской музыке: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Шнитке // Русская антропологическая школа. Труды. – Москва: РГГУ, 2010. – Выпуск 7. – С. 329-359.
3. Мендельсон-Прокофьева, М.А. О Сергее Сергеевиче Прокофьеве. Воспоминания. Дневники. 1938–1967. – Москва: Композитор, 2012. – 632 с.

4. Медушевский В.В. Энциклопедический словарь юного музыканта / В.В. Медушевский, О.О. Очаковская.- Москва : Педагогика, 1985. – с.325
5. Сергей Прокофьев. Балет «Золушка»: материалы и исследования [Электронный ресурс]. – URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Золушка_\(балет\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Золушка_(балет)).
6. Сергей Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта»: материалы и исследования [Электронный ресурс]. – URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Ромео_и_Джульетта_\(балет_Прокофьева\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Ромео_и_Джульетта_(балет_Прокофьева)).

