

С.С. Прокофьев, кантата «Александр Невский»

Кантата «Александр Невский» возникла на основе музыки к одноимённому фильму Сергея Эйзенштейна, вышедшего на экраны в 1938 году. Исключительный успех, выпавший на долю фильма и сравнимый разве что с «Чапаевым», позволил Прокофьеву сделать из киномузыки самостоятельное произведение и перенести его на сцену концертного зала, практически ничего в ней не меняя, за исключением некоторых деталей оркестровки. «Кадровость», «зримость» образов – одна из характерных черт музыки Прокофьева вообще и этого произведения в частности. Слушатель как будто «видит» происходящее на сцене, даже если за музыкальными впечатлениями не стоят впечатления от просмотра киноленты.

Кантата «Александр Невский» - монументальное произведение для хора, меццо-сопрано и оркестра. Текст поэта В. Луговского и самого композитора.

«Александр Невский» занимает важнейшее место в творчестве Прокофьева, утверждая в нем героико-эпическую национальную тему, которая развивается затем в опере «Война и мир», в музыке к «Ивану Грозному», в Пятой симфонии и в некоторых других сочинениях. Эта новая ценная сторона таланта Прокофьева характерна своим неизменным и глубоким интересом к народу и его истории.

Прокофьева не увлекает непосредственное обращение к древнему музыкальному материалу. Музыку крестоносцев, пишет он, ему представлялось более "выгодным" дать "не в том виде, в каком она действительно звучала во времена Ледового побоища, а в том, в каком мы сейчас ее воображаем. Точно так же и с русской песней: ее надо было дать в современном складе, оставляя в стороне вопрос о том, как ее пели 700 лет назад.

Примечателен подход композитора к исторической теме. Прокофьеву свойственно удивительно верное ощущение исторической эпохи. Но строгие, как древние фрески, образы старины в «Алекса́ндре Невском» проникнуты вместе с тем острым чувством нашей современности. Бездушная «железная» музыка крестоносцев воспринимается, в сущности, как характеристика современных агрессивных и реакционных сил - кантата писалась в эпоху разгула фашизма в Западной Европе.

В музыке «Алекса́ндра Невского» воплотились лучшие черты творчества Прокофьева — универсальность стиля, способного с равной силой воплощать русские героические образы, проникновенную лирику, жесткие, механизированные образы захватчиков. Композитор сочетает живописно-изобразительные эпизоды с песенно-хоровыми сценами, близкими оперно-ораториальному стилю. Широта музыкальных обобщений не мешает зримой конкретности отдельных образов.

В самой структуре кантаты можно проследить черты симфонической поэмы, где первая часть – пролог, вторая и третья – экспозиция, дающая характеристику двух противоборствующих сил: русских витязей в лице Александра и рыцарей Ливонского ордена. Четвёртая и пятая части – разработка, в которой кульминационным и центральным номером всей кантаты, безусловно, является пятая – сцена битвы на Чудском озере. Шестая часть – эпизод, плач по погибшим воинам, единственный сольный номер во всём произведении (меццо-сопрано). И наконец, седьмая часть – финал, реприза, торжество и триумф одержавших победу русских воинов.

В основе музыкальной характеристике крестоносцев лежит хорал, созданный Прокофьевым в знакомом «баховском» стиле. Благодаря особым гармоническим и оркестровым приемам он приобретает мрачные и жесткие черты. Гармоническая, тембровая и ритмическая стороны преобладают в нем над мелодией; характерны напряженные диссонансирующие сочетания, остинатный механический ритм; реву́щая пронзительная медь (часто с сурдинами), ударные.

В характеристике русских господствует песенное начало, ясные диатонические гармонии; в оркестре преобладают струнные. Здесь целая вереница мелодий печальных и скорбных, величавых и героических, удалых и веселых. В них ясно ощущается продолжение эпических традиций Глинки и кучкистов, преломленных, однако, через своеобразие прокофьевского стиля. Прокофьев в «Александре Невском» пришел к созданию органичного современного эпического музыкального стиля на ярко национальной основе.

«Русь под игом монгольским» — короткий симфонический пролог, вводящий в суровую атмосферу эпохи и событий. Господствуют архаические попевки с диковатым «всхлипывающим» форшлагом, с широко разведенными унисонами, звучащими у самых высоких и самых низких инструментов, создавая тем самым впечатление безмерной дали, огромных пространств.

В былинной «Песне об Александре Невском» возникает главная тема России, ее непобедимости и величия («А и было дело на Неве реке»).

Хор унисонный (что характерно для эпических повествований) и построен на чередовании фраз, исполняемых то верхними голосами, то басами. Средняя его часть от слов «Ух, как бились мы, как рубились мы!» более оживленна и картинна. Звуки битвы, бряцание оружия, удары мечей переданы в оркестре сочетанием: сухого *pizzicato*, форшлагов у деревянных в сопровождении ударных (барабан, бубен). В то же время гусельные переборы у арф придают музыке характер эпического рассказа. Мелодия отличается переменностью размера (2/4 и 3/4), соответствующей ритму стиха.

Гармонический склад всей части строго диатоничен.

3-я часть – «Крестоносцы во Пскове» - составляет резкий контраст с предшествующим и сама внутренне контрастна (в середине ее проходит русская тема).

В части «Крестоносцы во Пскове» впервые сталкиваются противоборствующие образы. Жесткой, с резкими созвучиями, грозно звучащей тяжелой медью, суровым аскетическим хоралом и воинственными фанфарами характеристике врагов противопоставлены скорбные напевы и трепетная эмоциональность звучания струнных, воплощающие народное горе. Боевой удачью и отвагой дышит основная мелодия хора.

В оркестровом вступлении «Крестоносцев» устрашающие диссонансы - словно каменные глыбы, падающие одна на другую, и одновременно - будто пронзительный крик и стон, стоящий в завоеванном городе. Эта музыка проходит три раза перед началом каждого из трех разделов этой части. Господствующая тембровая окраска - медные, часть которых с сурдинами.

Облик рыцарей - смесь ханжества и жестокости. Мрачное оркестровое вступление сменяется тихим "святым" пением "Peregrinus" - хоралом крестоносцев. Но в оркестре - угрожающая фигура у медных инструментов и контрафагота. Здесь проходит четырехтактная басовая хроматическая тема (вроде старинного *basso ostinato*). На нее накладывается трезвучие до-диез минора с диссонирующим звуком си-диез.

При втором проведении (вторая варьированная строфа) хорал звучит уже фанатически-исступленно. Начиная с такта 5 до такта 17 все голоса, расположенные в октаву, повторяют на *fortissimo* один и тот же тупой мотив {соль-диез и фа-диез}. В оркестре новые угрожающие темы - военный сигнал крестоносцев и неумолимо нисходящая хроматическая тема.

Все это вместе сливается в потрясающую симфонию ужаса и разрушения.

4 часть: «Вставайте, люди русские», рожденная русской народной песенностью.

Русь угнетенная, величавая и скорбная предстает теперь с другой стороны - героической. Хор замечателен своей активностью и ритмической энергией (вспомним намерение Прокофьева дать русскую песню в современном преломлении). Этот хор был очень любим в годы Великой Отечественной войны. Он действительно является боевой патриотической песней.

Как тревожный набат возникает краткое вступление к хору (набатный колокол звучит в оркестре на протяжении всей первой части хора). Главная мелодия его содержит чеканные призывные интонации, особенно вторая ее половина.

Характерны внезапные сдвиги из ми-бемоль мажора в до-бе-моль мажор при словах «Живым бойцам почет и честь», а также из ми-бемоль мажора в ре мажор при переходе к средней части.

Прекрасная ре-мажорная тема средней части (хор написан в трехчастной форме), исполняемая альтами, а затем басами, пластичностью своей напоминает некоторые темы из глинкаевского «Руслана»; она воплощает образ Родины: «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу». Эта тема будет звучать еще в 5-й и 7-й частях «Александра Невского».

Центр кантаты — грандиозная картина «Ледового побоища». Живописное вступление рисует картину утреннего пейзажа на берегах Чудского озера. А далее, постепенно нарастая и ускоряясь, приближается неумолимой поступью страшная бесчеловечная сила. На упорно вдалбливаемом остигатом фоне звучит католический хорал из третьей части, доходящий до иступления. Им противопоставляются и молодецкая тема «Вставайте, люди русские», и глумливые скоморошья наигрыши, и стремительный ритм скачки русских всадников. Батальный эпизод завершается почти зримой картиной катастрофы (крестоносцы проваливаются под лед).

5-я часть — «Ледовое побоище» - центральный помер кантаты. Он представляет собой грандиозную разработку, где непосредственно сталкиваются основные драматические темы, звучавшие в предыдущих номерах, а также появляются новые русские темы. «Ледовое побоище» заставляет вспомнить «Сечу при Керженце». Обе картины соревнуются в живописности, осязаемости передачи батальной сцены, заключающей в себе огромный драматизм.

Вначале дан сумрачный зимний пейзаж - застывшее озеро в морозной мгле. Дрожащий фон (струнные), окрашенный глубокими мрачными сопоставлениями трезвучий до минора и соль-диез минора; зловещие "каркающие" звуки у альтов *sul ponticello* (прием игры смычковых у подставки).

Слышится отдаленный звук тевтонского рога - сигнал крестоносцев, знакомый уже по 3-й части. Начинается знаменитый эпизод скачки крестоносцев, озаглавленный в фильме «Скок свиньи» («Свинья» - боевое построение тевтонского войска в форме клина). Точный изобразительный прием - чередующиеся равномерно аккорды у струнных басов *sul ponticello* - передает характерное дробное постукивание, конский топот приближающегося отряда. Прокофьев искал здесь тембр, который он сам характеризовал как «неприятный для русского уха». В музыке к фильму он смело использовал возможности звукозаписи. Сигнал в сцене «Побоища» игрался валторной, специально записанной с искажением. В кантате в аналогичном месте его исполняют английский рожок и тромбон с сурдиной.

Начинается новый, чисто батальный эпизод в ми-бемоль мажоре. Возникает острая скоморошья тема (близкая «Камаринской»), отчетливо различимая среди звуков боя:

Затем следует новый раздел: Andante - более высокая степень драматического напряжения. Ожесточенной и грозной становится музыка крестоносцев, более уверенной и стремительной - музыка русских. Появляется новая тема, полная задора и удали. В фильме ее звучание соответствует эпизоду «русской атаки».

Вновь слышится героическая русская тема (из хора «Вставайте, люди русские»).

До сих пор «борьба» враждебных тем выражалась в поочередном контрастном их проведении. Кульминационные страницы «Побоища» представляют собой ряд одновременных сочетаний этих тем. Каждая из них сохраняет свою тональную и тембровую окраску. Темы крестоносцев (хоральная и сигнал) звучат в до-диез миноре у медных инструментов с сурдинами, русские темы (героическая и удалая) - в различных мажорных тональностях у струнных.

Таким образом, в результате полифонического приема возникают политональные сочетания, создающие огромное гармоническое напряжение, соответствующее драматическому содержанию этого момента. Вражеская тема приобретает тут искаженные очертания.

Ярко изобразительна картина гибели рыцарей: треск льда, темные холодные волны, заливающие поле битвы.

Суровая траурная музыка выражает трагический характер происшедшего. Заканчивается картина «Ледового побоища» нежнейшим «рассветным» звучанием темы – «На родной земле не бывать врагу» (из среднего раздела 4-й части) - в высоком регистре скрипок в сопровождении тремолирующих струнных. Этот лирический, пейзажный конец придает законченность всей картине.

Кроме того, музыкальная цельность огромной и богатой по материалу картины «Ледового побоища» проявляется в рондо-образности ее строения. Повторяющиеся моменты (повторение не точное, а динамизированное) - музыка крестоносцев; контрастные эпизоды - музыка русских. Наивысший динамический момент - одновременное сочетание тех и других тем.

Шестая часть – «Мертвое поле» - единственная в кантате сольная ария, которая имеет черты народного плача-причета. Она покоряет строгостью напева, глубиной и искренностью чувства. Это песня для меццо-сопрано и оркестра.

Лирическое пение солирующего женского голоса в сопровождении почти одних струнных звучит с особой трогательностью после грандиозной сцены битвы. «Мертвое поле» - один из лучших номеров кантаты. Это скорбь Родины о погибших, воплощенная в символическом образе невесты, оплакивающей «славных соколов, женихов своих, добрых молодцев». Естественно, что скорбную мелодию песни Прокофьев основывает на интонациях народных плачей, что особенно подчеркнуто в оркестровом вступлении.

Прокофьеву удалось создать в «Мертвом поле» глубоко выразительную и строгую русскую мелодию, стоящую в ряду классических образцов. Тонко и своеобразно претворены им народнопесенные интонации. Такова, например, «воздушная септима» (до - си-бемоль), данная «на расстоянии».

В гармоническом языке наряду с оборотами натурального минора (до минор) характерно выразительное использование ля-бемоль-минорного трезвучия в пределах до минора. Интересно, что это глубокое и мрачное сопоставление минорной тоники и минорной VI ступени известно в русской музыке со времен арии Руслана о мертвом поле. В «Алекサンドре Невском» оно неоднократно применяется Прокофьевым для создания мрачного колорита -

вспомним начало «Крестоносцев во Пскове» (до-диез - ля) и начало «Ледового побоища» - до - соль-диез (ля-бемоль).

В середине песни (от слов «Кто лежит, мечами порубленный») проходит русская тема из 3-й части кантаты. Эта горестная взволнованная мелодия представляет собой развитие более спокойной основной темы.

Горькой печалью пронизана ответная русская тема (у струнных инструментов). Гибкое плетение подголосков образует непрерывно льющееся звучание, безжалостно прорезанное тевтонским сигналом. Эта русская тема затем появится в средней части «Мертвого поля».

Хорал в репризе варьирован (захватывает более высокий регистр) и усилен поддержкой темы в оркестре. В самом конце снова звучит музыка вступления и хорал, который постепенно затихает.

7-я часть – «Въезд Александра во Псков». В хоровом финале, прославляющем Русь-победительницу, соединяются в более мощном звучании знакомые русские темы кантаты: песня об Александре Невском и светлая мелодия из средней части хора «Вставайте, люди русские». Первая, поистине богатырская тема дается здесь в увеличении, а затем и в двойном увеличении (уже в самом конце финала). Благодаря четырехголосному хоровому изложению (вместо унисона) она приобретает гимнический, торжественный характер. Одновременно с хором мелодия звучит и в оркестре. Вторая тема также дана в замедленном темпе и в более широком хоровом изложении. Кроме этих двух в финале возникают еще новая веселая плясовая тема у хора («Веселися, пой, мать родная Русь») и скоморошья наигрыши из 5-й части.

В «Александре Невском» чрезвычайно убедительно самим ходом музыкального развития утверждается победа живого человеческого народного начала над жестокостью и насилием. Драматургия кантаты основана на острейшем контрасте этих двух противоположных миров. Интересно, что в «Александре Невском» нельзя выделить какую-либо одну сквозную русскую тему, проходящую через всю кантату. Таких тем несколько. Характеристика русских многотемна (характеристика крестоносцев также). По ходу развития в связи с новыми моментами действия возникают новые темы (например, победный натиск русских войск в «Ледовом побоище» выражен появлением задорной, удалой темы). Такой метод музыкальной характеристики и развития образов типичен для Прокофьева.

Замечательны стройность и цельность композиции всей кантаты. В центре ее находится «Ледовое побоище» - драматургическая вершина. В этой части разрабатываются основные темы произведения. По краям кантаты расположены эпические хоровые части, основанные на теме песни про Александра Невского.

«Александр Невский» был для Прокофьева первым опытом воплощения большой героической темы. Вторично он обращается к ней в опере «Семен Котко» (по роману В.П.Катаева «Я сын трудового народа»), но уже на современном сюжете, рассказывающем о событиях гражданской войны на Украине.

1. Как возникла кантата?
2. Какова характерная черта музыки Прокофьева?
3. Для какого состава исполнителей написана эта кантата?
4. Какую тему утверждает Прокофьев в кантате?
5. Развивалась ли героико-эпическая тема в творчестве Прокофьева и в других произведениях?
6. Какие традиции русской музыкальной классики продолжает развивать Прокофьев?
7. Перечислите части кантаты.

8. Как подходил в своем творчестве Прокофьев к исторической теме?
9. Какие черты стиля Прокофьева воплотились в кантате?
10. Как прослеживаются черты симфонической поэмы в кантате Прокофьева?
11. Расскажите, как Прокофьев представил нам крестоносцев.
12. Дать характеристику русским воинам.
13. Рассказать о каждой части кантаты.

А.Н. Скрябин (1872 - 1915)

1. Что говорил о Скрябине Константин Бальмонт?
2. Высказывание Осипа Мендельштама о Скрябине.
3. Как называл Скрябина Н.Я. Мясковский?
4. Какой новый жанр появился в творчестве Скрябина?
5. Основные произведения Скрябина.
6. Скрябин музыкант, Скрябин философ, Скрябин космист, правда ли?
7. В своем творчестве Скрябин стремился к чему? (к грандиозному, героическому и с другой стороны – изысканному, хрупкому, изнеженному. Это высшая утонченность, высшая грандиозность).

Стиль Скрябина:

Разнообразие нюансов

Градация темпов

Хрупкая, ломкая «парящая» фактура (образ мечты)

Импульсивное, толчкообразное движение в пьесах порывистого движения

Гармония: $ув5/3$, $ум7$, $Д$ с секстой, хроматизмы, тритоны, неустойчивые аккорды

С.В. Рахманинов (1873 - 1943)

1. Характеристика творчества С. Рахманинова

Национальный художник-патриот Рахманинов стремился к истокам древнерусской, народной национальной музыкальной культуры и нашел их в древних церковных мелодиях, т.е. в знаменных распевах.

Рахманинов обладал высокоразвитым этическим вкусом.

Рахманинов был требовательным к себе во всем: в творчестве, пианизме, дирижировании, отношении к людям, семье. Он любил делать людям добро, но делал это тайно. «Явными» были «благотворительные» концерты.

Три лика Рахманинова-композитора, пианиста, дирижера - сливаются в одном широком и глубоком образе Рахманинова-человека.

2. Основные произведения С.Рахманинова.

3. Стиль композитора (контраст, масштабность, подражание ударам колокола, хроматизмы, мощные аккорды, подголосочная полифония)

Красивая гармонизация, колоритная оркестровка, динамические оттенки, градация темпов – этим богата музыка Рахманинова.

Создает свой оригинальный стиль, оказывающий впоследствии влияние как на русскую, так и на мировую музыку 20 века.

4. Синтезировал в своем творчестве принципы Петербургской и Московской школ (а также традиции западноевропейской музыки).

С.С. Прокофьев (1891 - 1953)

1. Какие образы характерны для музыки Прокофьева?
2. Что можно заметить необычное в музыке Прокофьева?
3. Прокофьеву свойственны не только лирические нотки, но и застенчивые – назовите в каких произведениях.
4. Какова лирика Прокофьева?
5. Можно ли назвать Прокофьева композитором-романтиком?
6. Традиции каких русских композиторов продолжает Прокофьев?
7. Назовите важное качество, свойственное индивидуальности Прокофьева?
8. В каких жанрах работал Прокофьев?
9. Что характерно для его опер?
10. Где проявляется эпическая направленность в творчестве Прокофьева?
11. Перечислите кантаты и сюиты Прокофьева.
12. Как творчество Прокофьева повлияло на развитие музыкальной культуры 20 века?
13. Что сказал Кабалевский о Прокофьеве?
14. Стилль Прокофьева – великий мастер формы, поразительны его ритмы и гармонический язык.
15. Правда ли, что Прокофьева не коснулись чары импрессионизма, и в его музыке нет никакой мистики, и его музыка земная?

Стилль Прокофьева:

Композитор-мелодист, его мелодии разнообразны – широкий диапазон, скачки на широкие интервалы, декламационность.

«Прокофьевская доминанта» с повышенными тонами квинты и септимы.

Лад - характерна политональность

Ритм – остинато, мужественные, чеканные, острые и в тоже время простые

Аккорды с внедряющимися или замененными ступенями (септаккорды с секундами вокруг основных тонов, с квартами и тритонами вместо терций)

П.И. Чайковский (1840 - 1893)

1. Темы творчества Чайковского:

Борьбы добра и зла,

Поиск смысла жизни,

Постижение внутреннего мира человека,

Образы природы,

Картины народной жизни.

2. Стилль Чайковского:

Редкой красоты мелодичность

Связь с народной песней и городским романсом

Национальный творческий стилль