Петрушина Л.А. Музыкальная литература 4 курс ТО 15.04.20

Тема занятия: Черты стиля С.С.Прокофьева

Содержание:

Стиль Прокофьева на протяжении его творческого пути претерпел большие

изменения. Прокофьев прокладывал пути новой музыки нашего столетия вместе с другими новаторами начала века - К.Дебюсси, Б.Бартоком, А.Скрябиным, И.Стравинским.

Произведения совсем юного композитора поразили музыкальный мир своей

необычной самостоятельностью. Это был совсем новый язык, совсем новые мысли.

«Основное достоинство (или недостаток, как вам будет угодно) моей музыки – поиск собственного оригинального стиля. Я не желаю имитировать чужой стиль. Я отвергаю привычные методы композиции. Новизна – это то, к чему я всегда стремился», - говорил ССП.

Поиски нового гармонического и мелодического языка вылились в накаленную эмоциональность, первозданную стихийность, повышенную экспрессию.

Ритмы Прокофьева, мужественные чеканные, острые, и в то же время

простые, неизменно вселяющие в душу слушателя радостные, бодрые мысли и чувства. Энергия ритма ассоциировалась в сознании композитора с духом времени.

С регулярностью связана приверженность композитора **к квадратным структурам,** часто встречается у него оформление темы в виде восьмитактового периода, что в целомредко наблюдается в музыке XX века. Велико значение **ритмического ostinato.**

Разнообразие жанров. Редкая творческая продуктивность (132 опуса). Разноплановый образный строй.

Главные линии творчества (из «Автобиографии»):

Первая линия – классическая.

Прокофьев стоит у истоков неоклассицистского направления в

искусстве XX века, в которое были вовлечены крупнейшие композиторы, такие как И.Стравинский, М. Равель. Черты неоклассицизма проявляются в обращении к жанрам сонаты, концерта, менуэта, гавота; в “галантности”, прозрачности фактуры; в структурной четкости многих неоклассицистских произведений композитора, часто напоминающих музыку XVII–XVIII веков.

Вторая линия – новаторская и связанная с нею токкатная или моторная. Первозданная стихийность, повышенная экспрессия, накаленная эмоциональность, резкость звучания и неудержимый напор ритмов.

Третья линия – лирическая. Лирические страницы музыки композитора отмечены оттенком спокойствия, сдержанности, покоряют теплотой, одухотворенностью, искренностью

Четвертая линия – гротесковая. Юмор Прокофьева по преимуществу светлый.

Его творчество напоено могучей жизненной силой, светом, безграничной

любовью к жизни, к человеку, к детям, к природе. Даже в самых печальных, самых драматически-напряженных, трагедийных страницах его музыки — мы чувствуем, что снова засияет над нами солнце.

Для мелодики Прокофьева характерен необычайно широкий диапазон, острые скачки на широкие интервалы, повторность, гибкая извилистость кантилены, слияние песенности и декламационности, регистровое “раскрепощение” (тема, начатая в низком регистре легко может окончиться в высоком регистре).

Характерность мелодики Прокофьева находится в неразрывном единстве с

ладогармонической стороной его стиля.

В отличие от многих своих современников Прокофьев был **приверженцем тональной музыки**. Однако “прокофьевская тональность” - качественно новое явление. Для анализа гармонического языка Прокофьева был впоследствии предложен ряд новых теоретических терминов, в частности **“двенадцатиступенная тональность”,** “расширенная тональность”.

Для гармонии Прокофьева характерны аккорды с внедряющимися или замененными ступенями. Это трезвучия, септаккорды с гроздьями секунд вокруг основных тонов, с квартами и тритонами вместо терций. **Авторская гармония композитора –D7#5#7 “прокофьевская доминанта” с повышенными тонами квинты и септимы**.

Для ладового мышления композиторы характерны: политональность, ладовое переченье.

ВЫВОД:

Композитор-мелодист, лирик.

«Прокофьевкая доминанта» с повышенными тонами квинты и септимы.

Дополнительно законспектировать работу Ю.Холопова:

Стиль Прокофьева, чье творчество охватывает 4 с половиной десятилетия бурного XX в., претерпел очень большую **эволюцию**. Прокофьев прокладывал пути новой музыки нашего столетия вместе с другими новаторами начала века — К. Дебюсси. Б. Бартоком, А. Скрябиным, И. Стравинским, композиторами нововенской школы. Он вошел в искусство как **дерзкий ниспровергатель** обветшалых канонов позднеромантического искусства с его изысканной утонченностью.

Своеобразно развивая **традиции** М. Мусоргского, А. Бородина, Прокофьев внес в музыку необузданную энергию, натиск, динамизм, свежесть первозданных сил, воспринятых как «варварство» («[Наваждение](http://www.belcanto.ru/prokofiev_op3.html)» и [Токката для фортепиано](http://www.belcanto.ru/prokofiev_toccata.html), «[Сарказмы](http://www.belcanto.ru/prokofiev_sarcasms.html)»; симфоническая «[Скифская сюита](http://www.belcanto.ru/prokofiev_scythian.html)» по балету «Ала и Лоллий»; Первый и [Второй](http://www.belcanto.ru/prokofiev_concerto2.html) фортепианные концерты).

Музыка Прокофьева перекликается с новациями других русских музыкантов, поэтов, живописцев, деятелей театра. «Сергей Сергеевич играет на самых нежных нервах Владимира Владимировича», — отозвался В. Маяковский об одном из исполнений Прокофьева. Хлесткая и сочная русско-деревенская образность через призму изысканного эстетства характерна для балета «[Сказка про шута, семерых шутов перешутившего](http://www.belcanto.ru/ballet_chout.html)» (по мотивам сказок из сборника А. Афанасьева).

Сравнительно редок в то время **лиризм**; у Прокофьева он лишен чувственности и чувствительности — он застенчив, нежен, деликатен («[Мимолетности](http://www.belcanto.ru/prokofiev_visions.html)», «[Сказки старой бабушки](http://www.belcanto.ru/prokofiev_tales.html)» для фортепиано).

 Яркость, пестрота, повышенная экспрессия типичны **для стиля зарубежного пятнадцатилетия**. Это брызжущая весельем, задором опера «Любовь к трем апельсинам» по сказке К. Гоцци («бокал шампанского», по определению А. Луначарского); великолепный [Третий концерт](http://www.belcanto.ru/prokofiev_concerto3.html) с его бодрым моторным напором, оттеняемым чудесным свирельным напевом начала 1 ч., проникновенным лиризмом одной из вариаций 2 ч. (1917-21); напряженность сильных эмоций «Огненного ангела» (по роману В. Брюсова); богатырская мощь и размах Второй симфонии (1924); «кубистический» урбанизм «Стального скока»; лирическая интроспекция «[Мыслей](http://www.belcanto.ru/prokofiev_pensees.html)» (1934) и «[Вещей в себе](http://www.belcanto.ru/prokofiev_things.html)» (1928) для фортепиано.

Стиль периода 30-40-х гг. отмечен свойственным зрелости мудрым самоограничением в сочетании с глубиной и национальной почвенностью художественных концепций. Композитор стремится к общечеловеческим идеям и темам, обобщающим образам истории, светлым, реалистически-конкретным музыкальным характерам.

Особенно углубилась эта линия творчества **в 40-е гг**. в связи с тяжелыми испытаниями, выпавшими на долю советского народа в годы войны. Раскрытие ценностей человеческого духа, глубокие художественные обобщения становятся главным стремлением Прокофьева: «Я придерживаюсь того убеждения, что композитор, как и поэт, ваятель, живописец, призван служить человеку и народу. Он должен воспевать человеческую жизнь и вести человека к светлому будущему. Таков с моей точки зрения незыблемый кодекс искусства».

 Прокофьев оставил огромное **творческое наследие** — 8 опер; 7 балетов; 7 симфоний; [9 фортепианных сонат](http://www.belcanto.ru/prokofiev_ps.html); 5 фортепианных концертов (из них [Четвертый](http://www.belcanto.ru/prokofiev_concerto4.html) — для одной левой руки); [2 скрипичных](http://www.belcanto.ru/prokofiev_violinconcerto1.html), 2 виолончельных концерта (Второй — Симфония-концерт); 6 кантат; ораторию; 2 вокально-симфонические сюиты; много фортепианных пьес; пьесы для оркестра (в т. ч. «Русская увертюра», «Симфоническая песнь», «Ода на окончание войны», 2 «Пушкинских вальса»); камерные сочинения (Увертюра на еврейские темы для кларнета, фортепиано и струнного квартета; Квинтет для гобоя, кларнета, скрипки, альта и контрабаса; 2 струнных квартета; 2 [сонаты для скрипки и фортепиано](http://www.belcanto.ru/prokofiev_violinsonata1.html); Соната для виолончели и фортепиано; целый ряд вокальных сочинений на слова [А. Ахматовой](http://www.belcanto.ru/or-prokofiev-5.html), К. Бальмонта, А. Пушкина, Н. Агнивцева и др.).

Творчество Прокофьева получило всемирное признание. Непреходящая ценность его музыки — в душевной щедрости и доброте, в приверженности высоким гуманистическим идеям, в богатстве художественной выразительности его произведений.

Домашнее задание: госответ (к 20 апреля) с использованием статьи Ю. Холопова. Составить список использованной литературы и список библиографии.