

УДК 786.2.085

Дугина Людмила Ивановна, профессор кафедры фортепиано, Орловский государственный институт культуры, Россия, г. Орел; e-mail: ludokmusic@mail.ru.

Титова Анастасия Сергеевна, обучающийся, Орловский государственный институт культуры, Россия, г. Орел; e-mail: ahiliesfenix@gmail.com

Музыкально-сценические образы движения в фортепианном цикле С.С. Прокофьева «Детская музыка»

В данной статье внимание обращено на выявление интереса выдающегося отечественного композитора С.С. Прокофьева к театральным жанрам и сценическим образам в его раннем композиторском творчестве, включая фортепианную музыку. На основе анализа образной сферы фортепианного цикла «Детская музыка» предпринята попытка рассмотрения музыкально-сценических образов движения в пьесах цикла.

Ключевые слова: С. Прокофьев, опера, фортепианный цикл, пьеса, образ, сценическое движение.

Композиторское наследие С.С. Прокофьева отличается жанровым многообразием, представленным как фортепианной миниатюрой, так и крупными масштабными сочинениями: сонатами, концертами, симфониями, операми, балетами, музыкой к кинофильмам и драматическим спектаклям. Различные музыкальные жанры и формы в творчестве выдающегося композитора XX столетия объединены всеобъемлющим театральным смыслом. Истоки синтеза театра и музыки в творческом процессе С. Прокофьева, композитора и пианиста, берут свое начало еще в детском возрасте.

Мама С. Прокофьева – Мария Григорьевна – любила музицировать на фортепиано. Почитая таких композиторов, как Л. Бетховен и Ф. Шопен, она часто исполняла их произведения в своем доме. Таким образом, С. Прокофьев уже с раннего детства «питался» классической музыкой. Вместе с возросшим интересом к слушанию музыки проявилось огромное желание играть на рояле, за которым юный музыкант проводил немало времени, занимаясь импровизацией и сочинением своих первых произведений. Уже первые фортепианные пьески были написаны в танцевальных жанрах – мазурки, вальсы, Индийский галоп и вместе с ними марш в четыре руки.

Ранние фортепианные сочинения примечательны тем, что уже в детском возрасте С. Прокофьев проявляет особый интерес к пластике движения, яркой характерности музыкальных образов, выраженной во всех деталях его фактуры, в частности в упругой ритмике. Наряду с первыми фортепианными пьесами композитор обращается к такому сценическому жанру, как опера.

В возрасте восьми лет родители вывезли его в Москву на постановку оперы «Фауст», которая произвела сильное впечатление на личность композитора. Спустя несколько месяцев С. Прокофьевым была сочинена первая опера – «Великан».

Примечательно, что прообразы персонажей оперы заимствованы из жизни. Известно, что вместе со своими сверстниками он часто придумывал всевозможные сюжеты и воплощал их у себя дома. После демонстрации первого акта оперы «Великан» в домашнем кругу, где роли исполняли сам автор, его кузены и кузина, подобные представления стали своеобразной семейной традицией. С тех пор столь эффектный, масштабный и театральный жанр постоянно привлекал внимание Прокофьева.

Впервые вместе с родителями С. Прокофьев оказался в Мариинском театре в девятилетнем возрасте. На сцене этого знаменитого театра он слушал оперы русских и зарубежных композиторов (М. Глинки «Жизнь за царя», С. Даргомыжского «Русалка», А. Верди «Травиата», Ж. Бизе «Кармен», А. Рубинштейна «Демон»).

Обучаясь в Петербургской консерватории, студент С. Прокофьев очень любил посещать постановки Мариинского театра. Об услышанных спектаклях и впечатлениях он писал в письмах своему отцу. Молодой Прокофьев, обучаясь по классу инструментовки у Н.А. Римского-Корсакова, пристально следил за премьерами его опер, которыми искренне восхищался. Сильное впечатление также оставили оперные спектакли Р. Вагнера.

С. Прокофьев на композиторском поприще являлся приверженцем обновления искусства, внедрения в него новой смелой мысли и самостоятельности в решении художественных задач. В нем удивительным образом сочеталась верность своему самобытному авторскому стилю и при этом исключительно точное ощущение специфики жанров, в которых он писал. Свидетельством такого многообразия творческого почерка автора являются произведения для детей. Здесь стоит отметить уникальную симфоническую сказку «Петя и Волк», а также «Сказки старой бабушки», «Гадкий утенок», «Зимний костер» и цикл фортепианных пьес «Детская музыка» (в симфоническом переложении – сюита «Летний день»). Все эти сочинения наполнены живым остроумием и мелодическим богатством, которые в одинаковой степени увлекают и детей, и взрослых.

Сборник пьес «Детская музыка» был написан композитором в 1935 году, в одно время с созданием музыки балета «Ромео и Джульетта». В своей Автобиографии С. Прокофьев вспоминает: «Я жил тогда в Поленове, в отдельной избушке с балконом на Оку, и по вечерам любовался, как месяц гулял по полянам и лугам. Надобность в детской музыке ощущалась явно...» [8, С. 95].

«Детская музыка» – это воплощение сюжета летнего дня ребенка, наполненного картинами природы, ребячьими шалостями, забавами и впечатлениями. Сам автор говорил, что достиг в этой сюите «полной детскости» [8, С. 102]. Примером для создания фортепианного сборника послужили «Альбом для юношества» Р. Шумана и «Детский альбом» П. Чайковского.

В цикле С. Прокофьева «Детская музыка» музыкальные образы наполнены как «детскими», так и «взрослыми» взглядами на происходящее, которые не имеют четкой грани между собой. Детское, порой наивное, восприятие чередуемых событий и переживаний – это удивительная черта внутреннего мира композитора, которая

находит свое выражение во многих сочинениях разных периодах творчества. Привлекает внимание и тот факт, что музыка некоторых пьес из сборника имеет тематическое родство со зрелой музыкой композитора. Так, мелодия из пьес «Вальс» и «Вечер» использовалась в балете «Сказ о каменном цветке». В пьесах под названием «Утро» и «Прогулка» слышны отголоски темы из второй части симфонии №4. «Марш» и «Вальс» по своим музыкально-сценическим образам и характеристикам близки подобным жанрам в театральной музыке С. Прокофьева (балеты, оперы).

В фортепианном цикле «Детская музыка» преобладает стихия движения, жеста и пластики. С. Прокофьев один из немногих композиторов, который был способен изобразить пластику человеческих движений в музыкальных решениях, сделать зримое слышимым. В каждой из таких пьес автор использует свои, неповторимые и оригинальные средства выразительности.

Начинается сборник с пьесы «Утро» с пробуждения не только ребенка, но и самой природы, которое воплощается в особых движениях (восход солнца; ветерок, колышущий листья; капельки утренней росы, сбегаящие вниз по травинкам). Так начинается предстоящий день – активный, полный радости и предвкушения новых забав. Все средства музыкальной выразительности направлены на передачу утреннего пробуждения и атмосферы внутреннего движения в природе.

«Прогулка» – следующая пьеса, которая отличается озорным по характеру мелодическим рисунком, «подпрыгивающим» аккомпанементом, движение которого передается легким танцевальным ритмом, изображающим радостную походку ребенка и его времяпрепровождение.

В пьесе «Сказочка» ракурс сценического образа меняется, и вместе с ним резко меняется движение, которое переносит слушателя в фантастический образ пьесы. Её музыкально-сценический образ передается контрастными разделами трёхчастной формы. Размеренный ритм и его монотонность (повторение ритмического оборота) в повествовательных крайних частях контрастирует с более активным действием сказочно-фантастического образа средней части. Следом за «Сказочкой» Прокофьев переключает слушателя в сценический образ танца.

«Гарантелла» – итальянский народный танец. Его темпераментное, энергичное движение и хореография переданы композитором сценически точно и увлекательно. Воображаемая быстрая смена хореографических «па» захватывает и вовлекает слушателя в мир зажигательного танца.

Пьеса «Раскаяние» наполнена эмоциональными переживаниями и психологически-трогательными душевными движениями. Жалобные, печальные интонации мелодии вовлекают слушателя в психологический, внутренний мир героя цикла.

Контрастная логика чередования музыкально-сценических образов движения выстраивается сюжетной линией цикла.

Пьеса «Вальс» – контрастна предыдущей своим лирическим и хрупким образом движения. Эта наивная, лирическая пьеса открывает сферу удивительных по глубине чувств и женственности прокофьевских вальсов в его операх и балетах.

В следующей пьесе – «Шествие кузнечиков» – Прокофьев возвращает слушателя в мир детской фантазии. По-детски торжественная пьеса рисует картину маршеобразного движения ребенка. Это и подскоки, и четкий шаг, из которых складывается игровая сцена.

Новой гранью образов музыкально-сценического движения является пьеса «Дождь и радуга». Изображая картину природы многочисленными секундовыми наложениями в разных регистрах, автор передает движение монотонно стекающих капелек дождя, сквозь которые проглядывает полоска цветной и красочной радуги.

«Пятнашки» – самая быстрая по движению и активно-игровая пьеса в сборнике. Мимолетная, прыгучая, она наполнена азартом игры.

Одной из самых популярных пьес цикла является пьеса «Марш». В этой пьесе воплощен другой образ чеканного, упругого и энергичного движения.

Насыщенный день ребенка подходит к завершению. Для слушателя звучит пьеса «Вечер» – новая сценическая зарисовка. Мечтательная, лирическая музыка-размышление не останавливает единого развития музыкально-сценического движения в цикле.

Завершает всю фортепианную сюиту пьеса «Ходит месяц над лугами» погружение в безмятежный мир сновидений по-летнему ясной ночи. Несмотря на первоначальное впечатление статичного образа, в самом названии и в средствах выразительности автор дает подсказку слушателю («ходит месяц») в восприятии образа движения. Оно продолжается даже тогда, когда казалось, что все вокруг замерло и погрузилось в сон.

Рассмотренные художественные образы цикла «Детская музыка» наполнены сценическим движением, театральным действием и хореографичностью. Метро-ритмическая основа, сообщающая сценическую образную конкретность, позволяет юному слушателю-исполнителю вообразить каждую пьесу цикла как балетный номер.

Сквозная идея сценического движения и театрального действия является «цементирующей» в объединении пьес цикла «Детская музыка» в единое целое. Ярким подтверждением этому является письмо в стихах, которое написали и прислали С. Прокофьеву ученики музыкальной школы Фрунзенского района Москвы. По воспоминаниям М.А. Мендельсон-Прокофьевой, ученики исполняли фортепианные пьесы Прокофьева из цикла «Детская музыка» 27 декабря 1946 года в ЦДРИ города Москвы.

Сергею Сергеевичу Прокофьеву

*Сергей Сергеевич, мы в заботе,
Мы так стараемся сейчас:
Весь детский сборник Ваш в работе,
Все наши помыслы о Вас!*

*У нас тут все: и месяц ходит,
И «Утро» с «Вечером» порой*

*Без дня частенько переходят,
Как бы шутя, один в другой.*

*Вот дождик летний с пузырями
Для «Сказочки» фон создает,
Своими радует кругами
Светя, кузнечиков ведет.*

*А с окончанием «Прогулки»
Захочется на полтуту
В любом тенистом закоулке
Нам вдруг в «Пятнашки» перейти.*

*Звучит и «Вальс» изящно так
(Он в конкурсе, конечно).
Не удастся лишь никак
Сыграть его беспечно...*

*Мы все волнуемся еще,
Удастся ли на деле
В «жужжащем» темпе, горячо
Промчатся в «Гарантелле».*

*Преступник юный пережил
Раскаянья мученья,
Но вот момент – рояль ожил,
И с новым увлеченьем*

*Уж он играет «Марш». Блестит
Ваш острый марш прекрасный,
И мальчик Вас благодарит
Заopus первоклассный [9, С. 48].*

Фортепианный цикл С. Прокофьева «Детская музыка», до самых глубин наполненный красочностью, зрелищностью, яркими неповторимыми сценическими образами движения, является одной из жемчужин музыкального искусства XX столетия. Неприятие и непонимание музыки композитора ушло в прошлое – зазвучали его фортепианные сонаты и концерты, фортепианные циклы, на их музыкальной основе ставятся балетные спектакли. Яркие, оптимистичные, жизнелюбивые образы С. Прокофьева – композитора, умеющего сочетать, «видеть» и воплощать в музыке различные сценические сюжеты, – будут вдохновлять музыкантов-исполнителей на поиск новых интересных исполнительских интерпретаций.

Список литературы

1. Арановский М.Г. Мелодика С. Прокофьева. Л.: Музыка, 1969. 213 с.
2. Венчакова С.В. Творчество С.С. Прокофьева: театр, специфика мышления, стилистика. М.: Издат. решения, 2018. 360 с.
3. Гаккель А. Фортепианное творчество С. Прокофьева. М.: Музыка, 1973. 214 с.
4. Доминская Е.Б. Театр Прокофьева. М.: Музыка, 2015. 329 с.
5. Друскин М.С. Музыкальный театр С. Прокофьева. М.: Музыка, 1973. 183 с.
6. Евсеева Т.И. Творчество С. Прокофьева – пианиста. М.: Музыка, 1991. 109 с.
7. Очаковская О.О. Сергей Сергеевич Прокофьев: книга для школьников. М.: Музыка, 1990. 159 с.
8. Прокофьев С. С. Автобиография. М.: Сов. Композитор, 1973. 704 с.
9. Прокофьев С.С. Воспоминания, письма, статьи / сост. М.П. Рахманова. М.: Дека–ВС, 2004. 417 с.
10. Степанов О.Б. Театр масок в опере С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». М.: Музыка, 1972. 174 с.
11. Холопов Ю.Н. Современные черты гармонии Прокофьева. М.: Музыка, 1967. 478 с.

Dugina Lyudmila Ivanovna, Professor at the Piano Department, Orel State Institute of Culture, Russia, Orel; e-mail: ludokmusic@mail.ru.

Titova Anastasia Sergeevna, Bachelor Degree student, Orel State Institute of Culture, Russia, Orel; e-mail: ahiliesfenix@gmail.com

Musical and Stage Images of Movement in the Piano Cycle by S. S. Prokofiev «Children's Music»

This article identifies the interest of the outstanding domestic composer S. S. Prokofiev in theatrical genres and stage images in his early composer's work, including piano music. Based on the analysis of the figurative sphere of the piano cycle "Children's Music", an attempt is made to consider the musical and stage images of movement in the plays of the cycle.

Keywords: *S. Prokofiev, opera, piano cycle, play, image, stage movement.*

References (transliterated)

1. Aranovskij M.G. Melodika S. Prokofeva. L.: Muzyka, 1969. 213 s.

2. Venchakova S.V. Tvorchestvo S.S. Prokof'eva: teatr, specifika myshleniya, stilistika. M.: Izdat. resheniya, 2018. 360 s.
3. Gakkel' A. Fortepiannoe tvorchestvo S. Prokof'eva. M.: Muzyka, 1973. 214 s.
4. Dominskaya E.B. Teatr Prokof'eva. M.: Muzyka, 2015. 329 s.
5. Druskin M.S. Muzykal'nyj teatr S.Prokof'eva. M.: Muzyka, 1973. 183 s.
6. Evseeva T.I. Tvorchestvo S. Prokof'eva – pianista. M.: Muzyka, 1991. 109 s.
7. Ochakovskaya O.O. Sergej Sergeevich Prokof'ev: kniga dlya shkol'nikov. M.: Muzyka, 1990. 159 s.
8. Prokof'ev S. S. Avtobiografiya. M.: Sov. Kompozitor, 1973. 704 s.
9. Prokof'ev S.S. Vospominaniya, pis'ma, stat'i / sost. M.P. Rahmanova. M.: Deko-VS, 2004. 417 s.
10. Stepanov O.B. Teatr masok v opere S. Prokof'eva «Lyubov' k trem apel'sinam». M.: Muzyka, 1972. 174 s.
11. Holopov YU.N. Sovremennye cherty garmonii Prokof'eva. M.: Muzyka, 1967. 478 s.