

МОСКОВСКОЕ

ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

Презентация занятия по музыкальной литературе
IV курс

Отечественная музыкальная литература современного периода

С. С. Прокофьев. Опера «Война и мир»

Занятия 44-48

Подготовила преподаватель МВМУ

Сипапина Ж. Ю.

Композиторы – новаторы XX века

Презентация по теме 21.8

“С. С. Прокофьев.

Опера «ВОЙНА И МИР»”

**Сергей Сергеевич Прокофьев
(1891 - 1953)**

Музыкальный фрагмент из оперы «Война и мир» Прокофьева. Вверху нотной системы написано имя персонажа: **Наполеон**. Под нотными линиями приведены русские тексты: «Не то, со-сем не то, что -сем не то!» и «бы-ло в преж-них сра-же-ни-ях». Музыкальная запись включает вокальные партии (басовый и теноровый голоса) и фортепиано-сопровождение (верхний и нижний регистры). Видны различные музыкальные знаки, такие как динамические обозначения *pp* и *p*, и различные ритмические значения.

10-я картина — исторический «Военный совет в Филях».

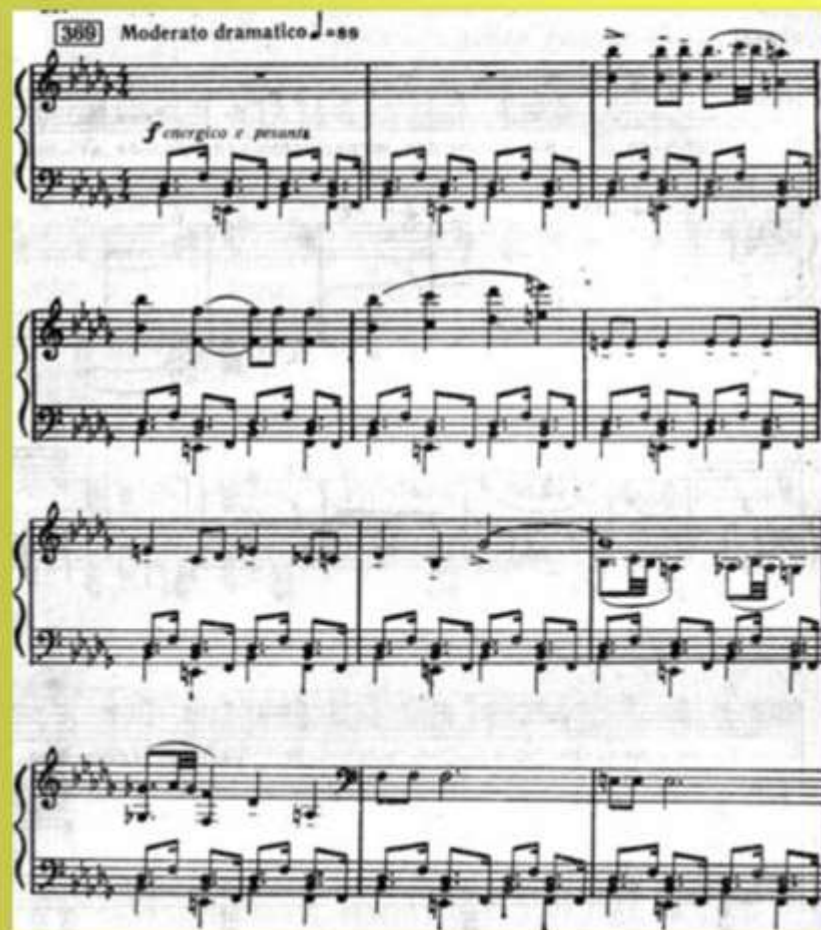
Прокофьев выступает здесь как создатель метких портретных зарисовок, как мастер оперных диалогов-бесед. Характеристичные музыкально-речевые интонации и оркестровое сопровождение, использованные *Прокофьевым* для создания индивидуализированных образов. Вкрадчивые извилистые интонации *Бенигсена* подчеркнуты резкими, ироническими акцентами в оркестре (фагот, контрафагот). Патетически приподнятая речь *Раевского* передана упорным, настойчивым

восхождением мелодического рисунка на фоне триольного сопровождения арфы, деревянных духовых, струнных.

Выделяется *образ Кутузова*, музыкальная характеристика которого складывается из неторопливых, разделенных паузами фраз, речитативов, его лейттемы и, наконец, арии-монолога.

В музыке этой сконцентрированы два начала, обобщенно выраженные в теме войны, народного бедствия и в теме *Москвы - Родины*.

Первая тема, с ее настойчивым резким звучанием трубы и валторн на фоне остинато трубы и фаготов, образует симфоническое вступление. Эта грозная и тревожная «заставка» играет важную драматургическую роль, звучит как набат, возвещающая о смертельной опасности, нависшей над *Москвой и Россией*:

Вторая тема — символ бессмертия *Родины* — звучит в конце картины в **арии Кутузова**. Величавый, структурно завершенный **монолог Кутузова** — кульминация 10-й картины. Эта ария, написанная в сложной трехчастной форме с декламационным вступлением и средней частью, выделяется как могучая вершина над «текучей» речитативной музыкой предшествующих диалогов участников военного совета. Она создана по принципу эпической портретной характеристики русского героя в операх *Глинки* и *Бородина*. Помыслы и чувства *Кутузова* обращены к судьбе *Москвы* и *Отчизны*. Выразительный ариозный речитатив сменяется распевной диатонической мелодией типа величавой песни-гимна:

379 Andante
Кутузов

Ког-да же, ког-да ме-ре-шлось э-то страшно-е де-ло?

Ария Кутузова

Ве-ли-ча-е-е-е, в сол-неч-ных лу-нах, ма-терь рус-ских го-ро-
-дов, ты рас-ки-ну-лась пе-ред на-ми, Мо-сква

Сочетание плавного поступенного движения с широкими ходами на сексту придают мелодической линии выпуклость и рельефность; диатоника, размеренность ритма, плагальность гармоний, мажорный лад — все это роднит тему арии Кутузова с песней об Александре Невском («А и было дело на Неве-реке»). Гимнические черты мелодии, особенно заметные в хоровом финале, заставляют вспомнить «Славься» Глинки. Вместе с тем декламационное начало (во вступлении и середине арии) привносит в музыку интонации более напряженные и современные, поддержанные сложной гармонией в оркестре. Энергичные фанфарные маршеобразные обороты (размер 3/2) сообщают динамичность среднему разделу арии, нарушают эпичность изложения.

Как и в других местах оперы, Прокофьев убедительно пользуется приемом двуплановой драматургии. В конце заседания военного совета после слов Кутузова: «Властью, данною мне государем, для блага отечества приказываю отступить...» — в момент наступившей растерянности за сценой раздаётся энергичная солдатская песня «С нашим Кутузовым, с нашим фельдмаршалом, в бой за отчизну, смерть не страшна...»:

299
Allegro moderato
Т. Хор (постепенно приближаясь)
Снашими Кутузовым, с нашими фельдмаршалом, в бой за отчизну, смерть не страшна

The image shows a musical score for a song. It consists of two staves: a vocal line (Tenor) and a piano accompaniment line. The tempo is marked 'Allegro moderato'. The lyrics are in Russian: 'Снашими Кутузовым, с нашими фельдмаршалом, в бой за отчизну, смерть не страшна'. The score is numbered 299.

Действие 11-й картины происходит на улицах *Москвы*, занятых французами. Здесь конфликтные силы даны в тесном соприкосновении и столкновении. С одной стороны, лагерь захватчиков — французские солдаты, мародеры, офицеры, жестокий маршал *Даву*, а в конце картины и сам *император Наполеон*. С другой стороны — русские люди, москвичи, которых истязают и подвергают издевательствам наполеоновские офицеры. Здесь и все прибывающая масса народа, выражающая гнев и протест против действий неприятеля, и отдельные лица — *Пьер*, *Платон Каратаев*, *Мавра Кузьминична* и *Дуняша* (служанка *Ростовых*), выпущенные из больницы умалишенные.

Музыка 11-й картины стилистически менее однородна, чем в предыдущих картинах. Она экспрессивна, заострена, смена эпизодов динамична и напряженна. Эти черты заметны уже в *оркестровом вступлении* в теме пожара и бедствий народных:

В интонационном строе всей картины отчетливо противопоставлены две сферы. В стане русских звучат интонации *страданий, гнета, возмущения, протеста и угрозы*. Во вражеском лагере слышатся банальные *песенки французских солдат* («Милая сказала» с рефреном «тики, тики, сердце бьется»), гротескно очерченные образы артисток французского театра, жесткие и угловатые, нередко проникнутые злым сарказмом речитативы *Боннэ и Рамбаля, маршала Даву*.

Протестом против произвола и насилий, гневом и возмущением проникнут ритмически чеканный хор москвичей «**Пред врагом Москва своей главы не склонит**». Он напоминает знаменитый хор «*Вставайте, люди русские*» из кантаты «*Александр Невский*» (см. пример 241).

Простота и четкость ритмической структуры, широкое использование октавных и унисонных звучаний, резкие *гневные возгласы*: «*Жгите, враг найдет в Москве лишь погибель, жгите!*» - придают музыке черты плакатности.

Развитие в картине идет несколькими крупными волнами, вершинами которых являются хоры москвичей. Между хорами проходят различные эпизоды. Тут и появление *Пьера* в одежде простолюдина, его мучительные думы и чувства, сосредоточенность на идее убийства *Наполеона*, его диалоги с простыми людьми из народа, встреча с *Дуняшей* и *Маврой Кузьминичиной*, его столкновение с французами. Весь этот фрагмент сценического действия завершается второй хоровой сценой москвичей.

[Allegro agitato $\text{♩} = 100$]

Пред вра - гом Мо - сква сво - ей гла - вы не скло - нит.
Гла - вы не скло - нит.

Не да - дим ды - шать е - му в Мо - скве род - ной.
в Мо - скве род - ной.

По сравнению с предыдущим этот хор значительно сложнее. Энергичная тема «**Пред врагом Москва своей главы не склонит...**» соединена в нем с новой, хроматически заостренной мелодией, построенной на интонациях причитаний (тема из оркестрового вступления к II-й картине).

Нагнетание драматизма (смена мелодически завершенных тем хоровым речитативом, общее ускорение движения) приводит к кульминации на гневных выкриках: «*Сжигайте, сжигайте, пусть ~~он~~ смерть в Москве найдет...*».

В следующей фазе развития — дальнейшее обострение конфликта: зверства Даву, расстрел русских людей, пленение Пьера и его встреча с Платоном Каратаевым. С душевным смятением Пьера контрастирует спокойствие и кротость Платона Каратаева. Сердечные и простодушные интонации Платона («Не тужи, соколик...») сродни партии Юродивого в «Борисе Годунове» Мусоргского:

242
(Andante assai) J. 68
Каратаев dolce

Э, со-ко-лик! Не ту-жи, со-ко-лик Не ту-
-жи, дру-жок! Час тер-петь,
век жить Так-то, так-то, милый мой.

p dolce

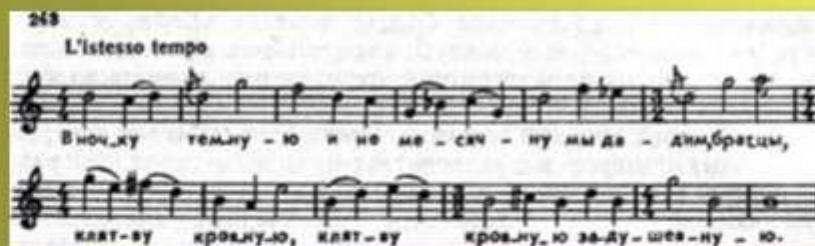
p

The image shows a page of a musical score. At the top left, the number '242' is printed. Below it, the tempo and mood are indicated as '(Andante assai) J. 68'. The name of the character, 'Каратаев', is written above the first vocal line, followed by the instruction 'dolce'. The score consists of three systems, each with a vocal line and a piano accompaniment. The lyrics are in Russian. The piano part features a prominent, rhythmic accompaniment in the right hand and a more active bass line in the left hand. The overall mood is calm and tender, as indicated by the 'dolce' marking.

Последняя волна развития приводит к главной драматической кульминации картины. *Наполеон* со свитой проходит через горящий город. В оркестре грозно звучит тема войны-бедствия. Картина пылающей *Москвы* вызывает реплику *Наполеона*: «*Какое страшное зрелище! Это они сами поджигают. Какая решимость! Это скифы!*».

Драматургическая значительность момента раскрыта в полярной противоположности действующих сил - подчеркнуто выступает антагонизм императора *Наполеона* и вставшего стеной на защиту отчизны русского народа.

В музыке речитативу *Наполеона* противопоставлен монолитный песенный хор москвичей, полный гнева и ненависти: «**В** **ночку** **темную** и **не** **месячну** **мы** **дадим**, **братцы**, **клятву** **кровную**, **задушевную**».

Широкая русская распевная мелодия звучит на фоне остинато оркестра, напоминающего удары набатного колокола. Музыка эта уже знакома по «Эпиграфу» к опере.

13-я картина — «Смоленская дорога» открывается симфонической картиной метели. В картине показано, отступление французских войск, появление партизан во главе с *Денисовым*, освобождение ими пленных (среди них и *Пьер*). Эпилог ее — апофеоз победы.

Наибольшее значение имеют здесь обширные хоровые эпизоды, которые приходят на смену более мелодически «дробным» речитативным сценам. Таков хор бывших пленников: «Братцы, голубчики, милые, родные, соколы наши, выручили нас». В уста *Денисова* вложена выразительная распевная тема: «*Неприятель разбит, и, словно к сердцу кровь, приливает народ к Москве*» - символ русской силы. Оживление вносит юмористическая сценка - рассказ партизан о расправе с захватчиками.

С появлением *Кутузова* начинается ораториального характера эпилог. Торжественно обращение *Кутузова* к народу: «*Неприятель разбит*». Весомо, эпически звучит лейттема великого русского полководца.

Завершается эпилог гимном - славой Родине. По контрасту с оживленными эпизодами этой грандиозной хоровой сцены («*Эх, бабоньки-красавицы, идите к нам скорей, несите вилы, косы*») широко и величаво звучит в хоре тема-гимн из арии *Кутузова* «*За отечество шли мы в смертный бой*».

Опера «Война и мир» Прокофьева — произведение гигантское по масштабу, подобного которому еще не знала мировая оперная литература. Это итог многолетних исканий композитора в области оперы. В этом вершинном произведении *Прокофьев* нашел своеобразный синтез своих достижений и открытий в самых разнообразных жанрах — оперы, балета, оратории, симфонии и музыки к кинофильмам. В глубине раскрытия психологического мира героев, в лирике ощутима связь с балетом «*Ромео и Джульетта*», с оперой «*Семен Котко*». Народно-эпическое начало оперы заставляет вспомнить русские народно-национальные образы, обрисованные крупным планом в «*Александре Невском*», в музыке к кинофильму «*Иван Грозный*» и в *Пятой симфонии*. Влияние динамической и сжатой музыки к кинофильмам сказалось в быстрой смене эпизодов (подобных кинокадрам) в 5-й и 9-й картинах оперы.

От драматургических приемов балета в опере «*Война и мир*» — не столько танцевальные жанры, сколько рельефность, пластичность музыкальных характеристик, передающих движения, жесты, «походку», поступь действующих лиц.

Верный своей оперной эстетике, *Прокофьев* избегает завершенных оперных номеров и предпочитает принципы сквозного развития, построение действия в виде больших сцен. Встречаемые в опере «*Война и мир*» отдельные законченные эпизоды, как, например, дуэт *Сони и Наташи* (67-я картина), вальс *Наташи* (2-я картина), ария *Кутузова* (10-я картина), а

а также ряд хоров (8-я и 11-я картины) возникают в моменты ярких драматургических кульминаций, не нарушая общего принципа сквозного развития.

Широко используя разнообразные оперные формы — ариозо, монологи, речитативы, песни (хоровые), дуэтные и диалогические сцены, различные жанры (танцевальные), Прокофьев избегает традиционных замкнутых арий и ансамблей (об «исключениях» дуэте Сони и Наташи и арии Кутузова — речь шла выше).

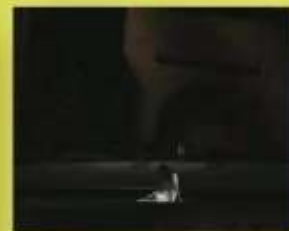
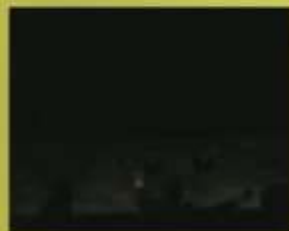
Вокальный стиль оперы декламационно-ариозный, основанный на сочетании искусства распетого слова с четким и драматургически активным оркестром.

В «*Войне и мире*» (так же, как и в «*Семене Котко*») можно отметить такую закономерность: нередко «текучая» музыка сквозного действия, построенная на смене дробных эпизодов, подводит в узловых моментах к эпизодам более оформленного и широкого распевного мелоса. Так, ария Кутузова возвышается над предшествующими ей декламационными характеристиками членов военного совета в Филях. В 11-й картине структурно законченные хоры москвичей выступают как опорные массивы среди пестро-изменчивой музыки всей картины.

Обращает на себя внимание частое применение рондообразного принципа в композиции больших сцен, а также в ряде эпизодов оперы (вальс во 2-й и 4-й картинах, вся 12-я картина с рефреном «ти-ти, ти-ти», заключительный хор с рефреном темы из арии Кутузова, хор москвичей из 11-й картины и другие). И эта особенность «Войны и мира» опирается на традиции классической оперы, в частности Римского-Корсакова.

Поразительная сила оперного стиля Прокофьева сказывается в меткости, яркости и новизне его музыкальных характеристик, связанных прежде всего с правдивым, точным интонированием текста.

«Я снова обращаюсь к опыту Прокофьева, умевшего находить удивительные „сгустки“ современного вокально-речевого мелоса. Какое художественное открытие заключено в интонационных “молекулах” его действительно нового оперного стиля!», — пишет Д. Д. Шостакович. В полной мере это относится к величайшему созданию композитора — опере «Война и мир».

С. С. Прокофьев. «Война и мир». Исполнители: Е. Кибкало, Г. Вишневецкая, В. Петров, И. Архипова, А. Масленников, А. Кривченя, П. Лисицян, Г. ульпин. Хор и оркестр Большого театра⁷⁰ дирижер А. Мелик-Пашаев. 1961

Сергей Прокофьев
Опера «Война и мир»
Ариозо Кутузова. Иван
Петров

Г. Вишневецкая поет
ариозо Наташи
Ростовой «Решите
мою участь...»

Сергей Прокофьев.
Опера «Война и
мир». Ариозо
Наташи Ростовой

Сергей Прокофьев.
Опера «Война и
мир». Ария и дуэт

Сергей Прокофьев
Опера «Война и
мир». Ария Андрея

Сергей Прокофьев.
Опера «Война и мир».
Ария Кутузова
«Величавая, в
солнечных лучах»

Сергей Прокофьев.
Опера «Война и мир».
Ария Наташи
Ростовой

Сергей Прокофьев.
Опера «Война и мир».
Вальс

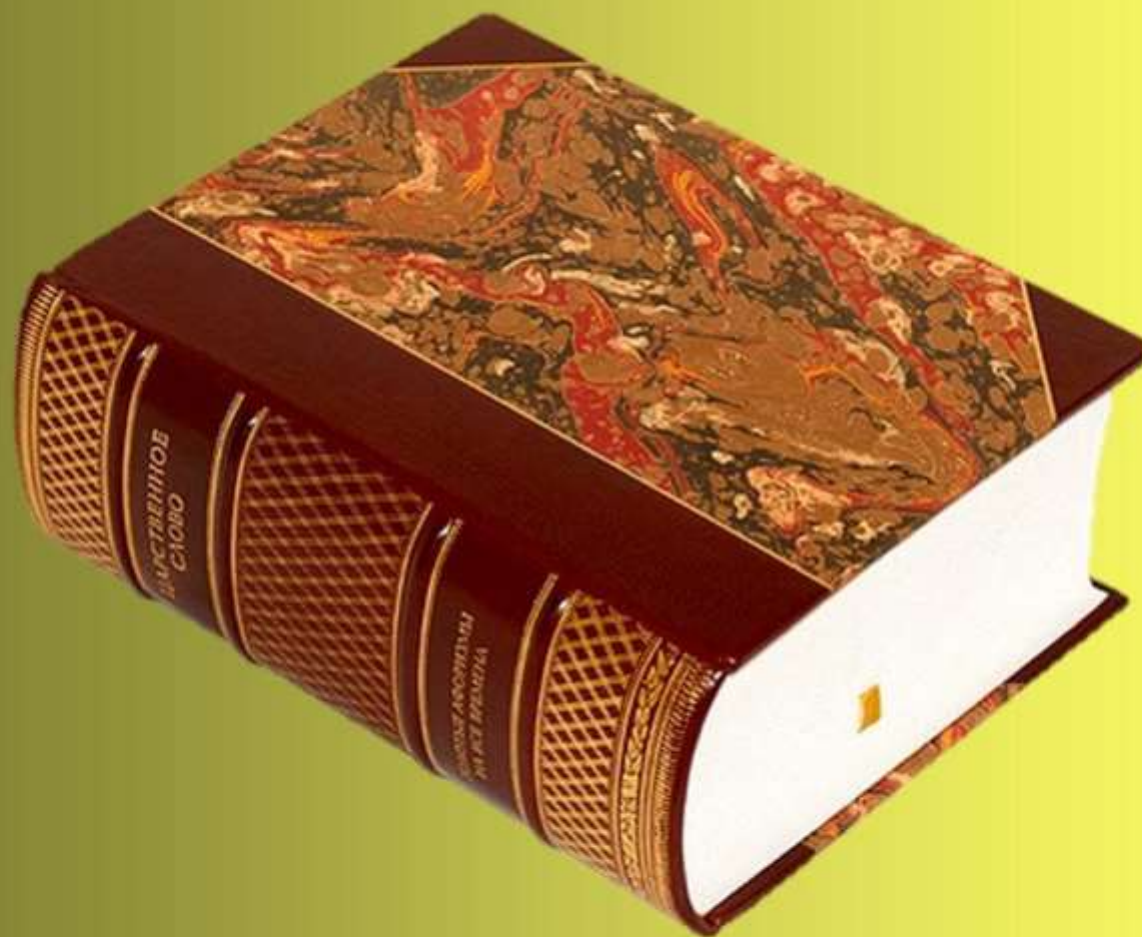
Сергей Прокофьев.
Опера «Война и мир». Финал

Сергей Прокофьев.
Опера «Война и мир».
Хор «В ночь тёмную»

Сергей Прокофьев.
Опера «Война и мир».
Эпиграф БТ 1961

С. С. Прокофьев. «Война и мир». Клавир.

Домашнее задание:

1. Пересказ материала.
2. Знание тем по презентации.