

МОСКОВСКОЕ

ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

Презентация занятия по музыкальной литературе IV курс

Отечественная музыкальная литература современного периода

*С. С. Прокофьев. Кантата «Александр
Невский»*

Занятие 40

Подготовила преподаватель МВМУ
Сипапина Ж. Ю.

**СЕРГЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ
ПРОКОФЬЕВ**

Кантата «Александр
Невский»

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

Значение кантатно-ораториального жанра в творчестве С. Прокофьева.

Количество сочинений.

**Сравнение жанров кантаты и оратории,
общность и различие.**

**Работа композитора в области музыки
для кино.**

КАНТАТА «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» Op. 78 (1939)

Состав исполнителей:

- меццо-сопрано
- смешанный хор
- симфонический оркестр

История создания

В начале 1938 года крупнейший советский кинорежиссер **Сергей Эйзенштейн** задумал большой звуковой фильм об *Александре Невском*. В качестве автора музыки он решил привлечь Прокофьева, с которым был хорошо знаком еще с 20-х годов. *«Будучи давнишним поклонником его замечательного режиссерского таланта, я с удовольствием принял предложение»*, — вспоминал композитор. Вскоре он отправился в свою последнюю заграничную поездку, и в Голливуде специально изучил технику музыкального оформления фильмов, хотя и сам уже не был новичком в этом деле: ранее им была написана музыка к фильму *«Поручик Кижэ»*.

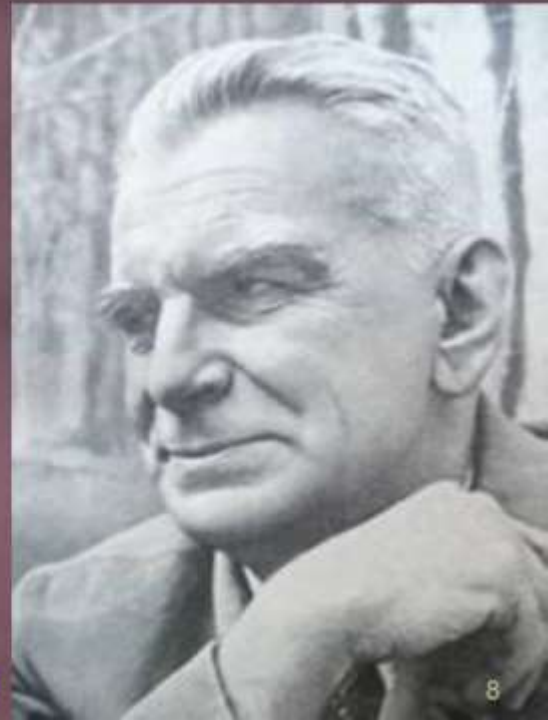

Сергей Эйзенштейн

По возвращении из поездки Прокофьев принялся за работу. Она протекала в самом тесном содружестве с Эйзенштейном. Работа шла двумя путями: либо режиссер показывал композитору законченный кусок отснятой пленки, предоставляя ему самому решать, какова должна быть музыка к нему, либо Прокофьев заранее писал тот или иной музыкальный эпизод, и Эйзенштейн строил зрительный ряд, основываясь на этой музыке. Бывало и так, что режиссер рассказывал Прокофьеву о каком-то эпизоде, иллюстрируя его карандашными рисунками, а потом делал съемки, исходя из готовой партитуры.

Это творческое содружество было основано на безграничном доверии художников друг к другу. *Прокофьев* убедился, что прославленный режиссер «оказался очень тонким музыкантом», Эйзенштейна же поражала способность *Прокофьева* мгновенно заражаться зрительным впечатлением и передавать в музыке сущность художественного образа, запечатленного на пленке. «Назавтра он пришлет мне музыку, которая... звуковым контрапунктом будет пронизывать мою монтажную структуру, закон строения которой он уносит в той ритмической фигуре, которую отстукивали его пальцы», — говорил режиссер, вспоминая, как *Прокофьев* во время отсмотра снятых эпизодов отстукивал пальцами какие-то сложные ритмические построения на ручке кресла. Текст к вокальным фрагментам писал частью сам *Прокофьев*, частью поэт *Владимир Луговской* (1901—1957).

«Александр Невский» вышел на экраны 1 декабря 1938 года и сразу завоевал колоссальный успех. Этот успех натолкнул композитора на мысль написать на материалах музыки к фильму кантату.

Зиму 1938—1939 года он посвятил этой работе. Задача оказалась очень непростой. *«Иногда легче написать совершенно новую пьесу, чем придумать спайки»*, — жаловался он близким. Нужно было полностью переоркестровать всю музыку, так как прежняя оркестровка была рассчитана на использование электронных средств, применяемых при записи киномузыки, различных эффектов, связанных с приближением и удалением того или иного инструмента от микрофона и т. д.

Кроме того, из разрозненных фрагментов, звучащих на протяжении фильма, нужно было скомпоновать стройные разделы вокально-симфонического цикла.

Кантата, получившая оп. 78, состоит из семи частей, — «Русь под игом монгольским», «Песня об Александре Невском», «Крестоносцы во Пскове», «Вставайте, люди русские», «Ледовое побоище», «Мертвое поле» и «Въезд Александра во Псков», — **вобрала в себя все лучшее, что было в киномузыке.** 17 мая 1939 года прошла ее премьера в Большом зале Московской консерватории.

Кантата "Александр Невский", соч.

78 (1939) - одно из значительных сочинений данного жанра. Создание Прокофьевым современного эпического музыкального стиля. Историческая тематика и ее актуальность в годы создания кантаты. Утверждение в кантате героико-эпической темы, ее развитие в последующих сочинениях. Монументальность композиции, количество частей, название. Отсутствие цитат. Музыкальная характеристика русских (многотемность, господство песенного начала, диатоники, струнных), крестоносцев (роль хора, мелодическая, гармоническая тембровая усложненность). Контрастный принцип драматургии: №2, №3 - экспозиция противоположных образов, №5 - кульминационный номер, особенности его строения, музыкального языка (тематическое, жанровое многообразие, гармоническая, оркестровая новизна). Итоговый характер №7, как финала кантаты.

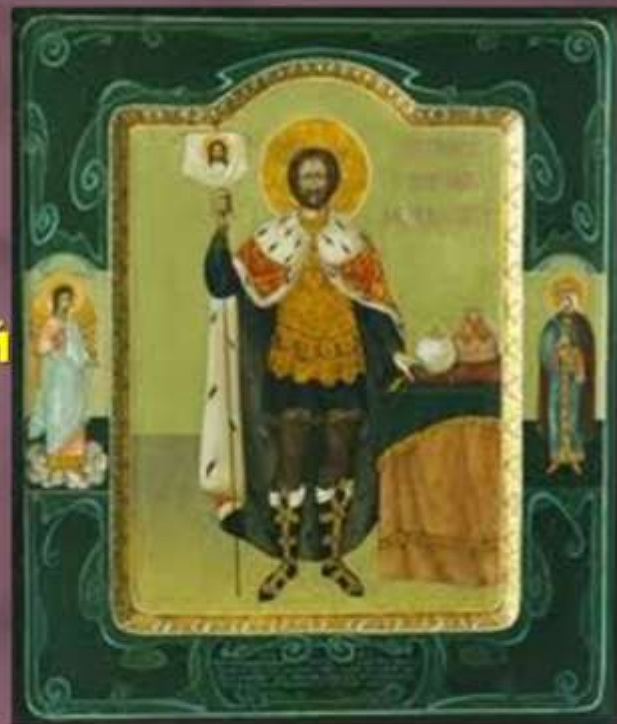
Кантата утверждает героико-эпическую тему в творчестве Прокофьева, продолженную затем в музыке к фильму «Иван Грозный», Пятой симфонии и других.

Образы старины созвучны событиям современности.

Бездушная музыка, характеризующая крестоносцев (в основу её положен хорал в баховском стиле), ассоциировалась с фашизмом, распространившимся в это время в Европе.

В характеристике русских персонажей доминирует народно-песенное начало. Здесь целая вереница мелодий: печальных и скорбных, величавых и героических, удалых и веселых.

Замечательны образы русского народа, эпизоды народного подвига («Вставайте люди русские»), битвы («Ледовое побоище»), женского плача («Мертвое поле»), триумфа русского народа.

Музыка

В музыке «Александра 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.

«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»**).

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 **«Вставайте, люди русские»**, рожденная русской народной песенностью.

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 остигнатоном фоне звучит католический хорал из третьей части, доходящий до иступления. Им противопоставляются и молодецкая **тема «Вставайте, люди русские»**, и глумливые скоморошьи наигрыши, и стремительный ритм скачки русских всадников. Батальный эпизод завершается почти зримой картиной катастрофы (крестоносцы проваливаются под лед).

Шестая часть, —«Мертвое поле», — единственная в кантате сольная ария, которая имеет черты народного плача-причета. Она покоряет строгостью напева, глубиной и искренностью чувства. Победно-патриотический финал отличается яркой, праздничной оркестровкой, перезвоном колоколов, звучанием русских тем, появлявшихся ранее.

Величественное звучание хора **«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу»** завершает кантату.

С. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»

Molto andante $\text{♩} = 60$

f *Archi*

musical score for piano, marked "Molto andante" with a tempo of $\text{♩} = 60$. The score includes dynamics such as *f* and *Archi*.

Lento $\text{♩} = 40$

pp *Archi*

pizzicato

musical score for piano, marked "Lento" with a tempo of $\text{♩} = 40$. It includes dynamics like *pp*, *Archi*, and *pizzicato*.

Lento $\text{♩} = 40$

f *Organi*

musical score for piano, marked "Lento" with a tempo of $\text{♩} = 40$. It includes dynamics like *f* and *Organi*.

Allegro vivacete $\text{♩} = 120$

pp *Archi*

musical score for vocal soloists (Soprano, Alto, Tenor, Bass) and piano, marked "Allegro vivacete" with a tempo of $\text{♩} = 120$. It includes dynamics like *pp* and *Archi*.

Allegro $\text{♩} = 120$

pp *Archi*

pp *Organi*

pp *Bass*

musical score for piano, marked "Allegro" with a tempo of $\text{♩} = 120$. It includes dynamics like *pp*, *Archi*, *Organi*, and *Bass*.

Adagio $\text{♩} = 60$

pp *Archi*

musical score for piano, marked "Adagio" with a tempo of $\text{♩} = 60$. It includes dynamics like *pp* and *Archi*.

Moderato $\text{♩} = 120$

f *Organi*

musical score for vocal soloists (Soprano, Alto, Tenor, Bass) and piano, marked "Moderato" with a tempo of $\text{♩} = 120$. It includes dynamics like *f* and *Organi*.

С. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский» (клавир)

Домашнее задание:

1. Пересказ материала;

2. Знание музыки (тем всех частей: 1 часть – начало и 4-ый такт после цифры 3;
2 часть – начало;
3 часть – начало и цифра 18;
4 часть - основная тема и цифра 27;
5 часть - цифры 3, 45, 46, 51;
6 часть - цифра 74;
7 часть - цифра 79).