«Детская Музыка» Прокофьева С.С.

«Для маленьких любителей музыки сочиняли многие, почти все композиторы, но мало кто уделял этой области творчества столько внимания, столько серьезных размышлений и сердечного тепла, сколько уделял Прокофьев. Его детская музыка - не просто дар большого художника детям. Мир детей и юношества, запечатленный в музыкальных образах, - это одна из важнейших граней всего творческого облика Сергея Прокофьева, окрасившая своим светлым колоритом далеко не только те сочинения, которые были написаны им специально для детей или о детях» (Дмитрий Кабалевский).

Большинство прокофьевских сочинений для детей было написано почти в одно время-1935-39 годах. Вернувшись на родину после пятнадцатилетнего пребывания за рубежом, Прокофьев сразу окунается в кипучую атмосферу новой действительности, интенсивно развивающейся музыкальной жизни. Композитор не мог не обратить внимание на рост - количественный и качественный детской аудитории. Этот процесс, начавшийся еще в середине 1920-х годов, особенно усилился в 30-годы. Бурно развивается детская самодеятельность - создаются многочисленные хоры, оркестры, музыкальные кружки. Растет сеть музыкальных школ. Первое сочинение для детской аудитории Прокофьев создал в одном из излюбленных жанров – цикле фортепианных миниатюр. Так появился сборник из 12-ти легких пьес «Детская музыка». Работа над «Детской музыкой» поставила перед композитором задачу большой художественной сложности. Фортепианная музыка для детей имеет довольно давние и богатые традиции, и сказать новое слово в этом жанре было нелегко. Композитор очень точно почувствовал в дыхании современной жизни интонации и образы, близкие детворе. И в этом, может быть, основной секрет популярности «Детской музыки», которая словно сроднилась с восприятием детей уже несколько поколений. Все пьесы, входящие в сборник, имеют программные заголовки. Это акварельные пейзажные зарисовки («Утро», «Вечер», «Дождь и радуга»), живые сцены детских игр («Марш », «Пятнашки»), танцевальные пьесы («Вальс», «Тарантелла»), тонкие психологические миниатюры, передающие детские переживания («Сказочка», «Раскаяние»). Все 12 пьес имеют четко выраженную 3-х частную форму строения, сочетающую в себе контрастность и повторность в изложении основных музыкальных мыслей, способствующую «удобству» восприятия, предназначенную для маленьких слушателей и исполнителей. Первые две пьесы цикла – «Утро» и «Прогулка» - отмечены общностью колорита, светлой постаральностью звучания. Короткие всплески аккордов (словно солнечные блики) первой пьесы сменяются мерной поступью и плавностью ласковой мелодии «Прогулки». Трогательная простая, жалобная мелодия «Сказочки» напоминает русский жалеечный наигрыш, выразительно оттененный «подголосочной» полифонической тканью пьесы. Пьеса «Тарантелла» - музыка ее крайних разделов отмечена упругостью ритма и стремительностью, присущей темпераментному итальянскому танцу, хотя в ней нет ни одной подлинной итальянской мелодии. Тем не менее композитор с удивительной художественной тонкостью воссоздает неповторимо своеобразный национальный колорит музыки. Яркий контраст привносит в музыку этой пьесы очаровательная мелодия среднего эпизода, полная мягкого юмора и улыбки. В пятой пьесе «Раскаяние» - преобладает психологизм музыкального повествования, глубокое раскрытие внутреннего мира ребенка. Напевная мелодия этой миниатюры не лишена выразительной декламационности. Чудесный светлый «Вальс», завораживает пластичностью мелодической линии. Вторая тема вальса напоминает балетное соло, музыка которого изящна, капризна и построена как диалог. Следующие пьесы - «Шествие кузнечиков», «Дождь и радуга» и «Пятнашки»- образуют своеобразную маленькую триаду внутри «Детской музыки». В «Шествии кузнечиков», миниатюрном скерцо с чертами маршевости, преобладают энергичные фанфарные интонации. «Дождь и радуга» воспринимается как маленькое интермеццо, являющее собой интересный пример колористической звукозаписи Прокофьева. Напевная, широкая мелодия, действительно ассоциируется с радугой. «Пятнашки» по характеру музыки и мелодическому рисунку перекликаются с «Тарантеллой». Однако музыка «Пятнашек» еще более полётна, в ней много озорства, юмора, неожиданных мелодических поворотов и акцентов - «уколов» (в этом смысле «Пятнашки» перекликаются и с «Шествием кузнечиков»). Мировая и русская классическая музыка насчитывает немало кукольно-игрушечных маршей (достаточно вспомнить марш из балета «Щелкунчик» Чайковского). Развивая эти традиции, Прокофьев разумеется, не утрачивает неповторимые качества собственного стиля. К тому же «Кукольность» не является здесь доминирующей характерностью музыки. В «Марше» остроумно сочетаются некоторая «игрушечность» колорита (особенно в среднем разделе) с тонко притворными интонациями удалой солдатской песни. Завершают цикл две светлые напевные миниатюры. «Вечер» напоминает маленький поэтический ноктюрн, отличающийся акварельной нежностью музыкальных красок. Пьеса - «Ходит месяц над лугами» - по чистоте мелодического рисунка и спокойной плавной ритмике близка к русским хороводным песням, написанной на собственную тему. «Я жил тогда в Поленове в отдельной избушке с балконом на Оку, и по вечерам любовался, как месяц гулял по полям и лугам» - писал Прокофьев. Рассматривая сюиту в целом, можно заметить одну интересную закономерность этого цикла. Многие его пьесы перекликаются по своему образному содержанию. «Детскую музыку» можно рассматривать как музыкальные картинки ребячьего дня- с утра и до вечера. В концертном и педагогическом репертуаре «Детская музыка» утвердилась не сразу. В значительной мере причиной этому явился консерватизм многих педагогов, которых отпугивала непривычность интонаций, новизна гармоний Прокофьева. Другие были недовольны нарушением норм «педагогического пианизма», точнее – устоявшихся представлений о нем. Новизна мелодического и гармонического языка в сборнике «Детская музыка» по своей природе словно «синхронна» непосредственности и свежести детского восприятия мира. Необратимо смещаются со временем и понятия о пианистической «удобности» музыки. Теперь исполняют сюиту не только «вундеркинды», но и обыкновенные девчонки и мальчишки, музыка которой несет им радость восприятия и собственного, исполнительского воссоздания замечательной музыки. Пять лет спустя, композитор инструментовал для симфонического оркестра семь из 12-ти пьес, входящих в «Детскую музыку». Оркестровый вариант получил новое название «Летний день». «Детская музыка» Прокофьева – один из самых блистательных примеров идеального соответствия образности высокохудожественного произведения его исполнительскому и слушательскому адресу. Образность музыки Прокофьева даёт богатую пищу для детского воображения. Конечно, педагог не должен навязывать ученику какого-либо однозначного «программного соответствия», снижая полет детской фантазии – ведь настоящая музыка вызывает и у слушателя, и у исполнителей различный душевный отклик, индивидуальные образные ассоциации – в этом её непреходящее значение. С точки зрения развития прокофьевской образности, ребенку очень полезно также послушать (на концерте или в записи) оркестровый вариант нескольких пьес из «Детской музыки» (сюиту «Летний день», посмотреть детскую хореографическую постановку на эту музыку). Не менее ценным может и должно явиться слушательское ознакомление с целым рядом произведений Прокофьева – балетом «Золушка», симфонической сказкой «Петя и волк», многими фортепианными пьесами и др. сочинениями. «Детская музыка», как и все произведения Прокофьева для детей, является ярким художественным отображением неповторимого мира детства. В свою очередь этот цикл пьес вводит маленьких исполнителей и слушателей в удивительный мир новых образов. Художественная задача педагога – быть «добрым волшебником», помочь ребенку смело войти в этот светлый, чудесный мир музыки Сергея Прокофьева.