Кокоулин Константин Дмитриевич – студент 1 курса специальности 53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство» КОГПОАУ «Вятский колледж культуры»

Руководитель – Отдельная Ксения Юрьевна

Новаторство С.С. Прокофьева в оперном творчестве

Прежде чем начать говорить об операх Сергея Сергеевича Прокофьева хотелось бы подчеркнуть, что композитор с детства стремился к демонстрации театра, выпуклости и причудливости образов. Прокофьев «выявил себя оперным композитором», когда был еще ребенком. [3] Свою первую оперу «Великан» он написал уже в 9 лет под впечатлением опер «Фауст» Шарля Франсуа Гуно и «Князь Игорь» Александра Бородина.

Любознательность, богатая фантазия, неуемная энергия были спутниками Сергея Прокофьева во время учебы в консерватории и на протяжении всей жизни. Петербургскую консерваторию он окончил в 1909 году, в 1914- как пианист. И даже после ее окончания продолжал занятия по классу органа.

После учебы композитор без сомнений и сожалений уезжает за границу. Сергея Сергеевича Прокофьева угнетала неспокойная обстановка на своей Отчизне. В 1915 году состоялась поездка в Италию, которая стала одним из важных событий в его биографии. Благодаря инициативе и поддержке Сергея Дягилева, Прокофьев дебютировал в Риме. В этот же период на свет появились его крупные сочинения - оперы: «Любовь к трем апельсинам» (1919 г.), «Огненный ангел» (1927г).

В 1940 г. состоялась премьера оперы в Москве в театре им. Станиславского «Семен Котко», по повести В.П. Катаева «Я сын трудового народа».

В своих заметках В. Екимский пишет о том, что стремление Прокофьева создать «искусство для всех», упростить музыкальный язык, продиктовано советской идеологической доктриной. Таким образом, творчество Сергея Прокофьева можно разделить на зарубежный («не советский») период, в котором он смелый новатор, свободный в своих идеях и их воплощении, и «советский» - где он «следует нормам социалистического реализма». [1] Но сам Прокофьев еще до возвращения в СССР совершает поворот к «новой простоте». На страницах своего дневника в 1930 году композитор высказывает следующее: «Музыка становится проще. Я замечаю, что новая простота характеризует не только мой собственный стиль, но и свойственна сочинениям других композиторов...» [3]. На примере опер: «Любовь к трем апельсинам», «Игрок» и «Дуэнья» мы рассмотрим его реформаторские идеи и обращение к классике XIX века.

«Любовь к трем апельсинам»- опера, создана Прокофьевым по пьесе К. Гоцци, была заказана чикагским оперным театром и считается первой оперой , написанной в комическом жанре. Премьера оперы состоялась в декабре в 1921 году, а дирижером выступил сам Сергей Прокофьев. В опере «Любовь к трем апельсинам» отражены яркая театральность, причудливые сочетания фантастики и сатиры. Период работы над этой оперой можно охарактеризовать как один из этапов поиска композитором способа обновления оперного жанра. Данько Л.Г., исследуя творчество Прокофьева, говорит о том, что эта опера является образцом смелого музыкально- театрального эксперимента. [1] В России ее премьера состоялась в Ленинграде и в Москве в 1926 и 1927 году.

Склонность композитора к фантазийности, рационализму и азартности порождает в опере идею игры с судьбой, Прокофьеву близок «азарт игровой состязательности, где важен не столько результат, сколько сама игра» [5].

Опера «Любовь к трем апельсинам» создает эффект «театра в театре» за счет «персонажей-масок», «пантомимы и актерской импровизации.

Опера «Дуэнья» вместе с оперой «Любовь к трем апельсинам» расширила и обогатила репертуар комической оперы. Творческая зрелость Прокофьева проявляется здесь в мастерстве его письма, то есть, в законченности стиля, в отказе от преувеличенного во имя четкости. Из-за вспыхнувшей войны премьера оперы состоялась 3 ноября 1946 года на сцене театра и балета им. С. М. Кирова под управлением дирижера Хайкина Б. Э., художника Бруни. Т.Г. Форма оперы считается более традиционной, чем в опере «Любовь к трем апельсинам». Здесь уже много ансамблей, немало речитативных эпизодов, много законченных номеров. Сценическое действие развивается непрерывно, полно неожиданностей. Опера сочетает в себе лирические и комедийные начала, выразительную и яркую театральную музыку. Комедийные сцены чередуются с лирическими эпизодами. Например, сцена Фердинанда и его слуги Лопеса, оркестровая фактура богата и разнообразна, вокальные партии выступают в разнообразных формах – от законченных ариозо до отдельных певучих фраз. Опера «Игрок» была написана за пять с половиной месяцев. В 1916/1917 году на сцене Мариинского театра должна была состояться премьера оперы, но, певцы и оркестранты отказались ее исполнять из-за нежелания «путаться в дебрях». Через 10 лет Прокофьев вернулся к работе над оперой и сделал новую редакцию. Об этом сам Прокофьев говорил: «Десять лет, отделявших от сочинения, дали возможность ясно увидеть, что было музыкой, а что рамплиссажем» [3].

Таким образом, Сергей Сергеевич Прокофьев изменил инструментовку, облегчив ее и «упорядочил вокальные партии».

Первое представление оперы состоялось 29 апреля 1929 года в Брюсселе, в Королевском оперном театре, который по мнению композитора «считался носителем передовых идей». Премьера оперы имела успех и продержалась в репертуаре оперного театра два года. Но на родине Сергей Прокофьев так и не дождался постановки оперы. В России ее премьера состоялась спустя 60 лет, в 1963 году силами артистов Всесоюзного радио и Центрального телевидения под руководством Г. Рождественского.

Стоит отметить, что в «Игроке» Прокофьев выступил продолжателем традиций русских классиков, в большей степени Мусоргского. Прежде всего, это выразилось в особом отношении к слову, интересу к социальной тематике и умению запечатлеть характеры. Прокофьев отказывается от рифмованного текста, считая это «нелепой условностью». И мы можем сравнить оперное творчество Прокофьева С. С. не только с операми Мусоргского, сюжетная и композиционная связь обнаруживается вместе с «Пиковой дамой» Чайковского, схожие сатирические линии есть и у Римского-Корсакова в «Золотом петушке».

«Игрок»- это опера, написанная по роману Достоевского Ф.М.. Несмотря на то, что Прокофьев не любит открывать темные стороны жизни человечества, а «Достоевский - является «певцом мучительных переживаний» [6]. Прокофьев, все же, неподвластный эмоциям наблюдает за психикой людей, за проявлением резкости, жестокости. В создании музыки к опере композитора увлекает «динамизм сюжета, яркие контрасты, неожиданные повороты действия, противоречивые и глубокие характеры главных героев». В «Игроке» проявилась «приверженность к сквозному развитию действия и музыки, полный отказ от деления на законченные номера, разрыв с традицией написания музыки на рифмованный текст». Но Прокофьев сохранил основное развитие сюжета, не изменял, не приукрашивал образы Достоевского, а наоборот, перенес в оперу их сложность и загадочность.

В заключении, отметим, что опера для Сергея Сергеевича Прокофьева стала одним из любимых жанров, в котором он не только продолжил идти по пути А. Бородина, М. Мусоргского и Н. Римского – Корсакова, но и привнес в музыку натиск, энергию, динамику, наполненные глубокими идеями и светлым оптимизмом.

Список использованных источников информации

1. Данько, Л.Г. С.С. Прокофьев: популярная монография / Л.Г. Данько.- 2-е изд., испр.- Ленинград: Музыка, 1983.- 96с.: ил.- Текст: непосредственный.
2. Мартынов, И. И. Сергей Прокофьев: жизнь и творчество / И.И. Мартынов.- Москва: Музыка,1974.- 305 с.- Текст: непосредственный.
3. Прокофьев, С.С. Автобиография / С.С. Прокофьев.- Москва: Музыка, 1981.- 354 с.- Текст: непосредственный.
4. С.С. Прокофьев: к 125-летию со дня рождения. Письма, документы, статьи, воспоминания - Москва: Композитор, 2016.– 544 с.: ил.- Текст: непосредственный.
5. Тараканов, М.Е*.* Ранние оперы Прокофьева / М.Е. Тараканов.- Москва: Гос. ин-т искусствоведения ; Магнитогорск : Магнитог. гос. музык.-пед. ин-т, 1996.- 83 с.- Текст: непосредственный.
6. Фридлянд, Ю. Опера «Игрок» С. Прокофьева: путеводитель / Ю. Фридлянд.- Москва: Советский композитор, 1979.- 64 с.- Текст: непосредственный.