

Балеты Сергея Сергеевича Прокофьева

Презентация студентов групп
23332 Пихтарь Юлия и
23336 Поборцев Игорь

Цель задачи

- Цель: Ознакомиться со всеми балетами Прокофьева С.С.
- Задача: Сделать акцент на главных моментах чего?.
- Представить основные вехи балетного творчества композитора: краткая биография
- Обозначить балетное творчество зарубежного периода композитора
- Охарактеризовать балеты советского периода

Биография

- Сергей Сергеевич Прокофьев (1891 – 1953) – русский композитор, дирижер, пианист, народный артист РСФСР, лауреат шести Сталинских премий и Ленинской премии.
Один из самых значимых музыкантов XX века.



ПРОКОФЬЕВ С.С. 1938Г.
ФОТО ВЗЯТО С САЙТА:
[HTTP://WWW.BELCANTO.RU](http://www.belcanto.ru)

Балеты

- «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего» (1921, Париж)
- «Трапеция» (1925, Гота), на музыку Квинтета для гобоя, кларнета, скрипки, альты и контрабаса g-moll, ор. 39, с добавлением 2-х дополнительных частей
- «Стальной скок» (1927, Париж)
- «Блудный сын» (1929, там же)
- «На Днепре» (1932, Парижская опера),
- «Ромео и Джульетта» (по У. Шекспиру; 1938, Брно, на музыку первой и второй сюит; премьера полной версии — 1940, Ленинград)
- «Золушка» (1945, Москва)
- «Сказ о каменном цветке» (по П. П. Бажову; 1954, Москва)

Балеты зарубежного периода

«Сказка про шута, семерых шутов перешутившего»



Либретто С. Прокофьева.

Балетмейстеры М. Ларионова и Т. Славинский.

Первое представление: Париж, театр «Гетэлирик», труппа «Русский балет Дягилева», 11 мая 1921 г.

Действующие лица: Шут. Его жена. Семеро шутов. Их жены. Их семеро дочерей. Купец. Коза. Сводни. Семеро солдат.

- Chout (The Tale of the Buffoon)
- Картина с сайта: <http://www.belcanto.ru>

Балет «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего» (1915–1920) начал создаваться в России и был завершён за рубежом. Либретто написано композитором. Это шесть картин по русской народной сказке, взятой из сборника А. Н. Афанасьева. По жанру это комедийный балет в народном духе. Претворение в музыке национальной образности не привело композитора к использованию народных мелодий: он без «цитирования» воспроизводит русские народные жанры – плясовые и хороводные. Музыкальные характеристики персонажей русской сказки плакатны, как в народном балагане. Отдельные ситуации стремительно раскручивающегося сюжета представляются музыкой изобразительного характера, иногда даже с элементами натурализма. Балет был впервые поставлен труппой Дягилева в Париже (1921).

«Трапеция»

- Балет «Трапеция» (1924) отражает тенденцию французского искусства 20-х годов XX в. к демократизации академических жанров, к сближению с жизнью индустриального города. Отсюда и слияние «академического» балета с «площадным» цирком. Опыт Прокофьева в этом плане (трапеция – акробатический снаряд) близок балетным произведениям Д. Мийо. Музыка «Трапеции» вошла в Квинтет оп. 39.

«Стальной скок»

- Балет (1925) воплощает тему индустриализации Советской России. И этот балет создавался по инициативе Дягилева. Замысел принадлежит художнику Якулову, который наблюдал процесс социалистического строительства. Он совместно с композитором написал либретто.
- По жанру «Стальной скок» – агитационный плакатный дивертисмент, несущий на себе печать театрализованных представлений с музыкой, характерных для Советской России начала 20-х годов. В балете 11 номеров, которые группируются в две картины (№ 1–6 и 8–11). Они соединяются сценой, которая делает частью спектакля то, что обычно скрывают от зрителей. Эта сцена называется «Перемена декораций».
- Действие 1-й картины происходит на вокзале. На сцене – мешочники, продавцы ирисок и папирос, комиссары и оратор, наконец, появляются два ведущих персонажа – Матрос в браслете и Работница.

■ их ликующая токкатность и звончатость, основанная на остинатности «вращающихся» фигур. Возникла иллюзия работающих механизмов.

- Музыкальные характеристики персонажей несколько шаржированы. Основные жанровые прототипы музыки – частушки и фабричные песни. По мнению Асафьева, в музыке «Стального скока» великолепно схвачено и отражено все жизненно сильное и волевое, что можно услышать в русских плясовых напевах песенно-лирической и частушечной формаций в ее лучших образцах.
- Балет был впервые поставлен труппой Дягилева в Париже (1927). На основе музыки балета сделана оркестровая сюита, в которую вошли четыре номера: «Явление участников», «Комиссары», «Матрос в браслете и Работница», «Фабрика».

«Блудный сын»

- Балет «Блудный сын» (1928) написан по мотивам евангельской притчи (общеизвестная картина Рембрандта «Возвращение блудного сына»). В музыке этого балета появляются новые черты: некоторая экономия средств – «графичность» письма, использование лейтмотивов (как и в завершенной одновременно опере «Огненный ангел»), создание поэтического, изысканного лирического образа (№ 3 – «Красавица»). Балет был поставлен в Париже (1929). Музыка этого балета использована композитором в его Четвертой симфонии.

«На Днепре»

- Последний балет зарубежного периода творчества – «На Днепре» (1930) – памяти Дягилева. Основа либретто, написанного после создания музыки, – драма «треугольника», которая раскрывается в 2-х картинах, включающих танцевальные и мимические сцены. Балет был поставлен в Париже (1932).

Итог по зарубежным балетам:

- Все балеты Прокофьева зарубежного периода творчества – одноактные. Почти все они написаны на либретто, созданные композитором или при его самом активном участии (за исключением «Блудного сына»). Все балеты различны по жанровому наклонению: народно-сказочный и грубовато-комедийный «Шут», «цирковая» «Трапеция», «индустриальный» «Стальной скок», лирико-драматический «Блудный сын».

Балеты советского периода

«Ромео и Джульетта»

- «Ромео и Джульетта». Шекспириана представлена у **Прокофьева** музыкой к трагедиям «Антоний и Клеопатра» (1934) и «Гамлет» (1937–1938), балетом «Ромео и Джульетта» (создавался летом 1935 г.).
- В отличие от трагедии в балете широко дан бытовой фон и народные сцены, что характерно для более поздних трагедий Шекспира, но не для «Ромео и Джульетты». В балете четыре акта. Как и большинству опер **Прокофьева**, его балету присуща **жанровая полифония** – сочетание и переплетение нескольких музыкально-драматургических линий: лирической, кровавой вражды, носителем которой выступает уходящий феодальный мир, скерцозной – веронская молодежь, Меркуцио, олицетворяющие мир Возрождения, бытового фона лирической трагедии.

«Золушка»

- **«Золушка».** Балет создавался в 1940–1944 гг. по сказке Ш. Перро. Традиционный сказочный сюжет, тем более сюжет автора, по которому Чайковский написал свою «Спящую красавицу», стал поводом обращения к соответствующим традициям русского балета, традициям Петипа, Чайковского, Глазунова.
- **Ориентация на Чайковского** сказалась в опоре композиции на традиционные балетные формы, в чертах стилизации под музыку XVIII в., в сценах придворных увеселений. «Я писал “Золушку” в традициях старого классического балета. В ней есть pas-de-deux, адажио, гавот, несколько вальсов, павана, паспье, бурре, мазурка, галоп», – писал композитор. Таким образом, танцевально-жанровое начало широко представлено в балете: с гавотом связаны мечты Золушки о бале, другими старинными танцами представлен королевский двор, а мазуркой и галопами охарактеризован непоседливый, озорной Принц. Как и Чайковский, Прокофьев в балет включил ориентальные танцы (путешествие Принца по четырем странам света). Но главное сходство в красоте лирических мелодий. Сюита же «Времена года» – опорная веха композиции I акта – перекликается с одноименным балетом Глазунова.
- **Сюита** – основа композиции также и II, и III актов: во II акте – характерная и классическая сюиты, в III – рондо-сюита (путешествие Принца).

- Как и в других театральных произведениях Прокофьева, в этом балете переплетаются три линии:
- лирическая (история любви Золушки и Принца),
- бытовая (сцены в доме Мачехи) и
- сказочная, включая ориентальную (дары Доброй Феи, приключения Принца в поисках Золушки).
- Лирическая стихия балета олицетворена вальсом: Большой вальс (Золушка на балу) и Вальскода (после адажио с Принцем) во II акте, Медленный вальс (Принц находит Золушку) в III акте. Тема мечты о счастье, ставшей реальностью, воплотилась в музыке дуэта Золушки и Принца во II акте (Adagio) и заключительного Amoroso.
- Как в «Ромео и Джульетте», в «Золушке» есть яркие портретные характеристики. Таковы сестры и Мачеха. Их обрисовывают токкатные, моторные ритмы, иронически переосмысленные бытовые балльные танцы.
- Несмотря на господство лирического тона, в самом сюжете «Золушки», в сцене придворных увеселений, в характере Принца есть точки соприкосновения с оперой «Любовь к трем апельсинам». Неслучайно знаменитый марш из этой оперы звучит в сцене бала, когда гостей угощают апельсинами.
- «Золушка», как и «Ромео и Джульетта», – один из самых популярных балетов в нашей стране и нередко ставится за рубежом.

«Сказ о каменном цветке»

Последний балет Прокофьева – создавался в 1948 – 1950 гг. по мотивам нескольких сказов П. Бажова, главным образом, «Каменный цветок» и «Горный мастер». История мастера Данилы разворачивается на фоне ярких народно-жанровых сцен и фантастических, рисующих подземные владения Хозяйки Медной горы.

- Композиционной опорой балета служат три дивертисмента: сцена обручения Катерины и Данилы в I акте,
- чертоги Хозяйки во II акте,
- праздничная картина народного веселья в III акте.
- По традициям русской сказочной оперы «реальных» героев характеризуют песенные темы, а фантастических – танцевальные, инструментальной природы.
- Все основные образные сферы балета – и лирическая драма (Катерина – Данила – Хозяйка), и сказочные эпизоды (Данила в чертогах Хозяйки), и народно-бытовые сцены (обручение, ярмарка), и образ социального зла в лице Северьяна – получили ярко национальное выражение. В этом балете Прокофьев впервые, кроме собственных имитаций народных жанров, обращается к подлинным народным мелодиям. Как и в других балетах, здесь есть лейттемы.
- «Сказ о каменном цветке» – ярко национальное произведение, завершает балетное творчество Прокофьева, которое открывается также балетом в русском народном ключе – «Сказкой про шута».

Итог по балетам советского периода:

- Все балеты Прокофьева советского периода многоактны, все они написаны на либретто самого композитора, все различны по жанровому наклонению:
- Драматический балет «Ромео и Джульетта», лирическая сказка «Золушка»,
- народно-русский «Сказ о каменном цветке».

Вывод:

- Балетное творчество композитора отличается особым разнообразием тематики и жанров. В XX в. балет симфонизируется и становится ведущим жанром музыкального театра. Он не только успешно конкурирует с оперой, но и имеет тенденцию оттеснить ее на второй план. Эта тенденция стала заметной в связи с деятельностью С.П. Дягилева, который привлекал для балета лучшие творческие силы и прежде всего таких композиторов, как Стравинский и Прокофьев. Все балеты Прокофьева до «Ромео и Джульетты» написаны по заказу этого выдающегося деятеля русского балетного театра, а последний из них посвящен его памяти.
- Первый балет на скифский сюжет «Ала и Лоллий» (1914) не был поставлен, но как симфоническое произведение под названием «Скифская сюита» музыка этого балета (заново инструментованная) обошла многие концертные эстрады мира, получив огромный общественный резонанс. «Скифская сюита» – одно из немногих произведений, которое написано в ключе «Весны священной» Стравинского. Оно обращено к доисторическим временам и связано с обрядами и поверьями. В противовес индивидуалистической замкнутости, окрашивающей искусство начала века, в нем утверждается идея единства человека и рода, человека и природы.
- В «Скифской сюите» четыре части: I – Поклонение Велесу и Але, II – Чужбог и пляска нечисти, III – Ночь, IV – Поход Лоллия и шествие Солнца. Сюита отличается яркими, необычными «варварскими» образами. Замечательны оркестровые и фактурные находки, в частности, в финале, где изображается восход солнца: растет гул оркестра, вступают новые группы и, наконец, пронзительно, обжигающе звучит хор пяти труб.

Литература:

1. *Мартынов И.И.* Сергей Прокофьев. Жизнь и творчество. – М.: издательство, 1974. с.
2. *Нестьев И.В.* Жизнь Прокофьева. – М.: издательство, 1975. с.
3. Прокофьев С.С. Автобиография. – М.: издательство, 1982. с.
4. Никитина Л.Д. «Огненный ангел» С. Прокофьева как метафора русского Эроса // Отечественная музыкальная культура XX века. К итогам и перспективам. – М. издательство, 1993. с.
5. Слонимский С.М. Симфонии Прокофьева. – М.; Л.: издательство, 1964. с.
6. Степанов О.Б. Театр масок в опере С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». – М.: издательство,, 1972. с.