



Искусствоведение

УДК: 378.2

М.С. Тимофеев

В.В. Павлик

Тимофеев Максим Сергеевич, доцент кафедры фортепиано Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: asmodey21@mail.ru

Павлик Виолетта Викторовна, студент 4 курса кафедры фортепиано Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 40-летия Победы, 33), e-mail: violetta.pavlik13@mail.ru

ОБРАЗНО-ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА В МУЗЫКЕ

С.С. ПРОКОФЬЕВА

В данной статье рассматривается использование С.С. Прокофьевым образов и эмоций в его творчестве на примере произведений разных жанров.

Ключевые слова: Сергей Прокофьев, интерпретация, образно-эмоциональная сфера.

M.S. Timofeev

V.V. Pavlik

Timofeev Maksim Sergeevich, associate professor at the piano department of the Krasnodar State Institute of Culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), email: asmodey21@mail.ru

Pavlik Violetta Viktorovna, 4th year student at the piano department of the Krasnodar State Institute of Culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail:

FIGURATIVE-EMOTIONAL SPHERE IN THE MUSIC OF S.S. PROKOFIEV

This article examines S.S. Prokofiev's use of images and emotions in his work using works of different genres as an example.

Key words: Sergei Prokofiev, interpretation, figurative-emotional sphere.

Творения Сергея Сергеевича Прокофьева, одного из наиболее значимых фигур русской музыки XX века, поражают своим многообразием образов, насыщенностью звукоизобразительных приемов, глубиной мысли. Композитор оставил после себя богатое наследие, охватывающее все жанры – от оперы и балета до симфонической и камерной музыки. В центре его творчества возвышается выразительная музыкальная речь, способная передать широкий спектр человеческих чувств и эмоций.

Образно-эмоциональная сфера в произведениях С.С. Прокофьева тесно связана с его личной биографией, общественно-политическими событиями эпохи и его глубоким интересом к литературе, театру и живописи. Музыка С.С. Прокофьева – это живое отражение его времени, полное драматизма, напряженности и одновременно – надежды и веры в человечество.

В данной статье мы рассмотрим, как С.С. Прокофьев использует образы и эмоции в своих произведениях, и как это отражает его музыкальную философию.

В своих произведениях С.С. Прокофьев обращался к различным темам и жанрам: операм, балетам, симфониям, концертам, камерной музыке и музыке для кино. Каждое произведение имеет свой уникальный характер и настроение. Образно-эмоциональная сфера в произведениях композитора проявляется через множество средств музыкальной выразительности, таких как мелодия, гармония, ритм, оркестровка и т. д. Это позволяет ему создавать глубокие и многогранные образы, которые вызывают у слушателей разнообразные эмоции и чувства. Во всем своем творчестве С.С. Прокофьев

стремился к предельно рельефной и яркой образности. С первых нот он погружает нас в свой уникальный мир, полный контрастов и нюансов.

Что же конкретно делает музыку С.С. Прокофьева такой особенной, и как композитор передает свои мысли и чувства через нотный текст, рассмотрим подробнее ниже.

Контрастность и гротеск.

Одно из характерных черт музыки С.С. Прокофьева – контрастность. Он часто противопоставляет резкие, диссонансные эпизоды нежным, лиричным мелодиям, создавая драматические и запоминающиеся эффекты. Например, в его балете «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего» гротескные образы шутов контрастируют с трогательной мелодией шута, который перехитрил их всех.

Лиризм и сентиментальность.

С.С. Прокофьев мастерски использует лирические моменты в своих произведениях. Его музыка зачастую наполнена глубокой эмоциональностью, которая вызывает у слушателя широкий спектр чувств. Например, в его Сонате для фортепиано № 7 чувствуется напряжение и борьба, но в то же время нежность и трепет. Это как контрастный пейзаж, где яркое солнце затмевается темными облаками.

С.С. Прокофьев также был мастером лирических тем, которые выражают глубокие и нежные эмоции. Его музыка часто полна тоски, меланхолии и ностальгии. Примером этого может послужить тема вступления из балета «Ромео и Джульетта», в котором нежная и трогательная мелодия передает трагическую любовь главных героев.

Юмор и ирония.

С.С. Прокофьев обладал острым чувством юмора, которое нашло отражение в его музыке. Он часто использовал иронические и гротескные элементы, чтобы высмеять человеческие слабости и пороки. Например, Симфония № 1 «Классическая» – в этой симфонии С.С. Прокофьев

пародирует классические формы и жанры, создавая комический эффект. Симфония полна юмора, иронии и сарказма.

Пример 1

The image shows a musical score for the first movement of a symphony, marked "Allegro" and "I.". The score is in 2/4 time and D major. It features a piano accompaniment with dynamic markings such as "ff con brio p" and "ff p leggiero". The score includes first and second violin parts (v. I and v. II) and a piano part with various dynamics like "mp" and "p". The music is characterized by rhythmic patterns and melodic lines typical of Prokofiev's style.

Эпический размах и героика.

С.С. Прокофьев также был мастером эпических масштабных сочинений, в которых он передавал героические темы и глобальные исторические события. Его «Александр Невский» и «Война и мир» – яркие примеры этого аспекта его творчества. В этих произведениях С.С. Прокофьев использует мощные оркестровые средства, чтобы создать атмосферу грандиозности и величия. Также примером служит его Симфония № 5. Она наполнена мощной энергией и эпическим размахом. Это произведение – настоящая симфония жизни, которая охватывает всю палитру человеческих эмоций: от страха до триумфа.

Народные мотивы.

С.С. Прокофьев часто черпал вдохновение в русской народной музыке. Он использовал народные мелодии и ритмы в своих произведениях, придавая им особый национальный колорит. Например, в его «Сказке про Ивана-дурака» народные мотивы играют важную роль в создании сказочной атмосферы.

Теперь рассмотрим, какими именно средствами музыкальной выразительности пользуется С.С. Прокофьев в своем письме для олицетворения задуманных образов и идей.

1) Интонации и ритмы.

В его произведениях мы находим множество различных ритмических решений: от грациозных и легких – до рваных и энергичных. Пожалуй, один из самых ярких примеров – концерт для фортепиано с оркестром № 1, который необычайно обильно насыщен различными темами и ритмами.

Пример 2.

The image displays a musical score for Sergei Prokofiev's Concerto for Piano and Orchestra No. 1. It is divided into two systems. The first system is marked 'Allegro brioso' and 'ff'. The second system is marked 'Allegro (brioso)' and 'Tutti (senza Tromboni)'. The score features complex rhythmic patterns and dynamic markings.

2) Создание образно-колористического контраста.

Один из сильнейших приемов С.С. Прокофьева. Он не боится переключаться от легкости – к напряженности, от меланхолии – к веселью. Так же, как и в мире, жизнь полна контрастов: день и ночь, радость и грусть. Все это можно почувствовать и в его музыке. Слушая одну из самых известных работ композитора – симфоническую сказку для детей «Петя и Волк», в которой каждая музыкальная линия олицетворяет отдельного персонажа, становится возможным увидеть не только картину, но и всю историю симфонической сказки.

Пример 3.

Der Vogel · The Bird

Allegro (♩ = 176)

2

4

3) *Взаимодействие различных жанров, игра с музыкальными формами.*

Сергей Сергеевич Прокофьев не ограничивался только одним музыкальным жанром. В его произведениях можно найти элементы оперы, балета, камерной музыки и даже джаза. Он мастерски обращался с музыкальными формами, благодаря чему его произведения становятся многоуровневыми. Например, балет "Золушка" одновременно сочетает в себе традиционно-классические черты жанра и современные элементы. Это создает ощущение новизны и свежести, как если бы два разных языка соединились в одно понятное сообщение.

4) *Экспрессия в динамике и гармонии.*

Сочинения Сергея Прокофьева наполнены эмоциональной силой, которая, в частности, отождествляется в использовании композитором смелых и ярких гармонически-диссонансных решений и контрастно-скачкообразной динамике на малых промежутках времени. Такие черты можно заметить в «Сарказмах».

В заключение можно отметить, что образно-эмоциональная сфера в произведениях С.С. Прокофьева является неотъемлемой частью его художественного мира и представляет собой сложный и многослойный мир, в котором музыкальные образы служат проводниками глубоких

эмоциональных состояний. Его творчество пронизано страстью, драмой и философскими размышлениями о жизни. С.С. Прокофьев умело использует звук, для того чтобы передать самые искренние чувства, создавая тем самым бессмертные произведения, которые продолжают волновать слушателей из поколения в поколение.

Проблематика, затронутая композитором в своих произведениях, остаётся актуальной и в нынешнее время. Тема любви и ненависти, добра и зла, борьбы и созидания – всё это находит своё отражение в его музыке.

Изучение образно-эмоциональной сферы музыкального наследия С.С. Прокофьева позволяет не только углубиться в его индивидуальную музыкальную вселенную, но и обратить внимание на многогранность человеческих чувств и эмоций, которые остаются актуальными вне зависимости от времени и культурного контекста.

Список источников

1. Демченко, А.И. Творчество С.С. Прокофьева: классики музыкального искусства: учебное пособие / А.И. Демченко; Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова. – Саратов: Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 28 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483795> (дата обращения: 16.03.2025).

2. Сафонова, Т.В. Фортепианные сонаты С.С. Прокофьева: опыт теоретического осмысления и исполнительской интерпретации: учебно-методическое пособие: [16+] / Т. В. Сафонова; Министерство культуры Российской Федерации, Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2017. – 80 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483820> (дата обращения: 16.03.2025).