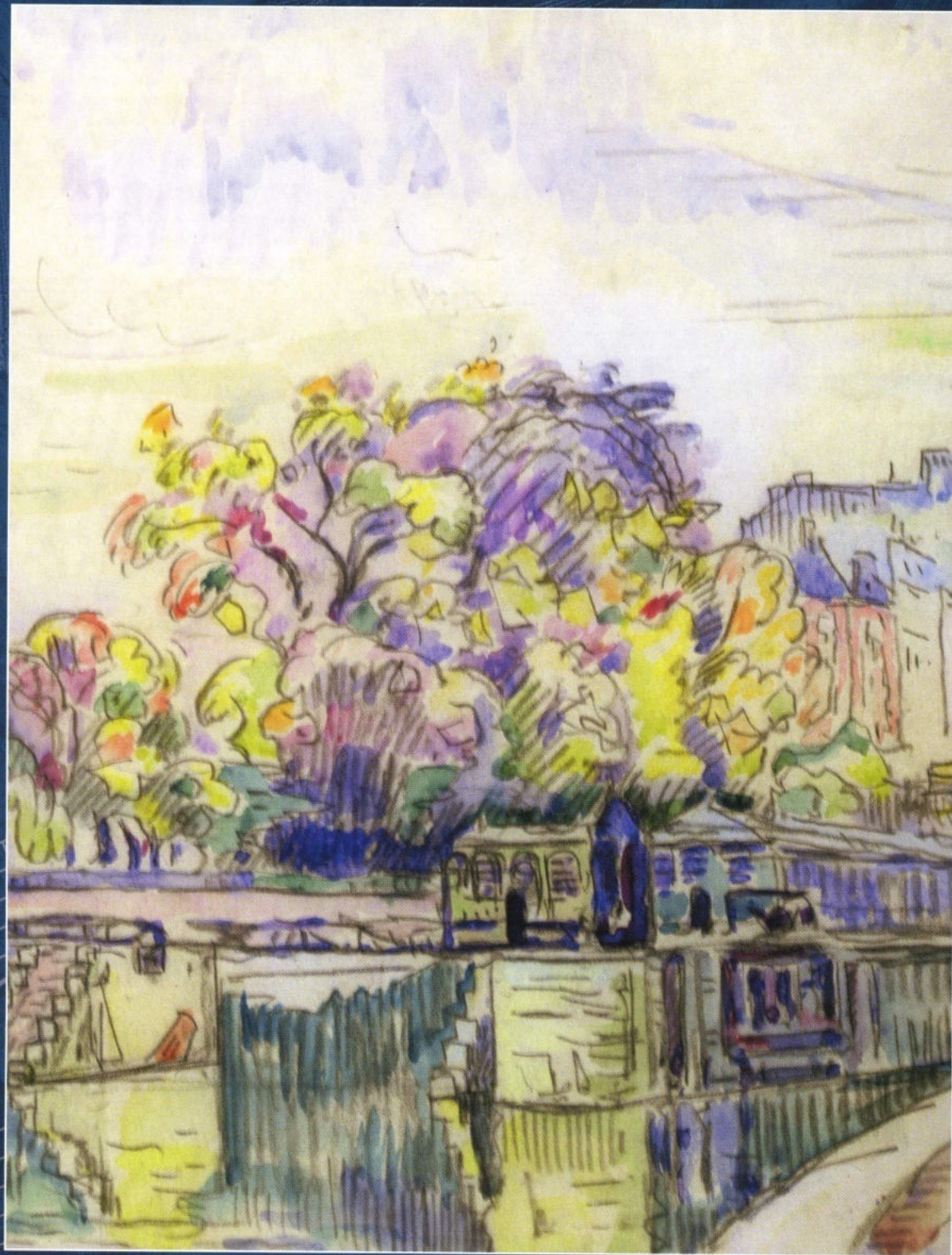

Выходит раз в две недели
Рекомендуемая цена
149 руб., 650 тенге, 19,90 грн

ПРОКОФЬЕВ

51

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

DeAGOSTINI

Коллекция «ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ»

дает возможность
еще раз встретиться
с бессмертной музыкой
гениев прошлого

«Великие композиторы», №51

Издатель и учредитель:
ООО «Де Агостини»
107140, Россия, г. Москва,
ул. Русаковская, д. 13/1

Адрес для писем читателей: 123298,
г. Москва, а/я 40, «Великие композиторы»

Главный редактор:
А. Панфилов

Отпечатано в типографии:
Юнивест-Маркетинг, Киев, Украина

Тираж: 70 000 экз.

Печатные материалы, рисунки
и иллюстрации серии охраняются
законом об авторском праве.
Любое воспроизведение опубликованных
материалов возможно лишь
с письменного разрешения редакции.
Составной частью каждого выпуска
является компакт-диск.

Свидетельство о регистрации
Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Российской Федерации:
ПИ №ФС77-22788 от 27.12.2005

Иллюстрации: передняя обложка:
Галерея Даниэля Малина, Париж/
Художественная библиотека
Бриджмена; задняя обложка:
И. Айвазовский, «Черное море»,
Государственная Третьяковская галерея,
Москва.

© 2007 ООО «Де Агостини»

Каждый выпуск посвящен
одному композитору
и содержит компакт-диск
с записью его наиболее
известных сочинений.

Следующий выпуск
в продаже
через две недели!

В следующем выпуске:

ВЕРДИ

Хоры из опер
«Аида»

«Ломбардцы в первом крестовом
походе»

«Набукко»

«Риголетто»

«Трубадур»

«Травиата»

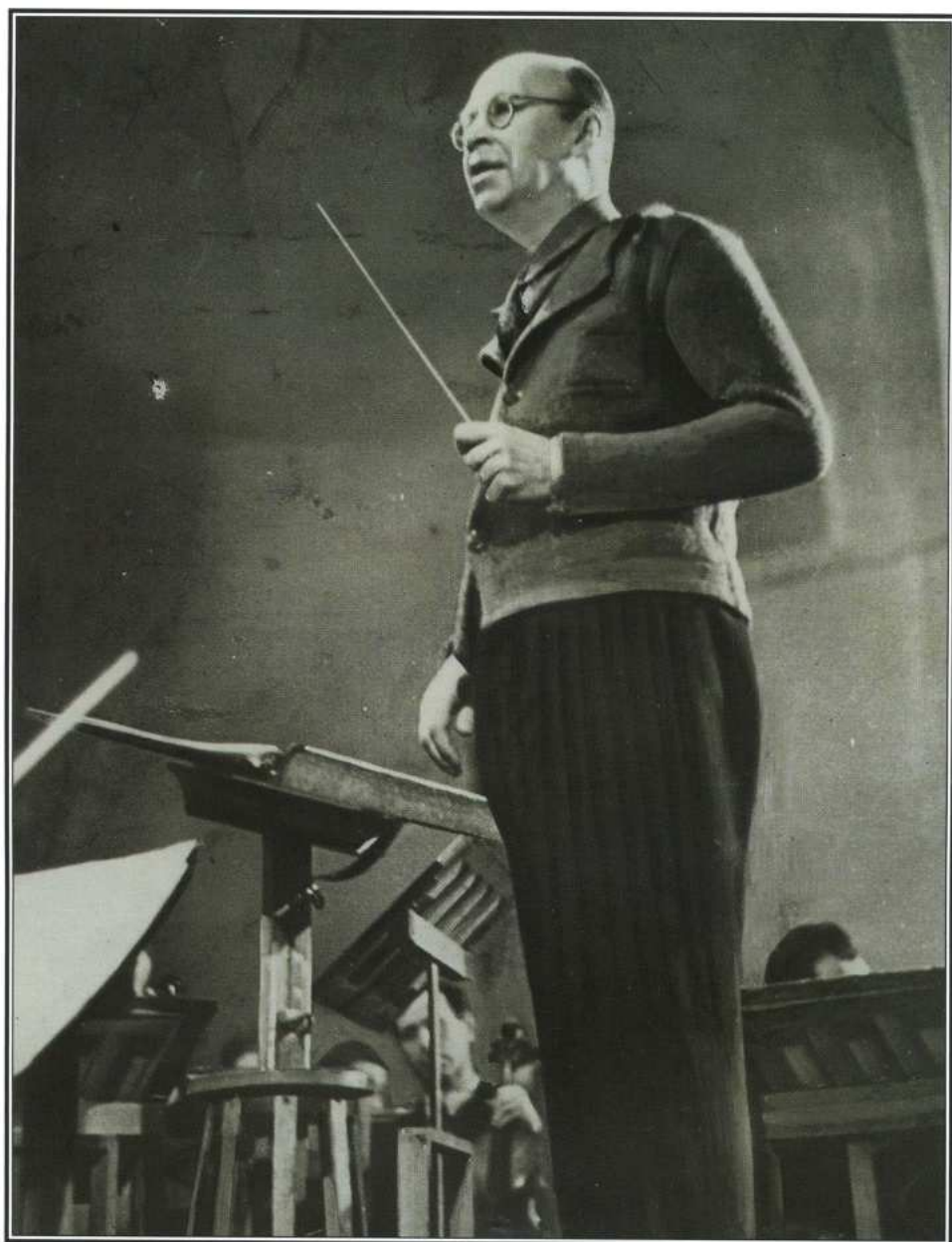
«Сила судьбы»

ПРОКОФЬЕВ ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

В один из самых противоречивых периодов своей жизни Прокофьев писал: «Можно быть как угодно долго за границей, но надо непременно время от времени возвращаться на Родину за настоящим русским духом».

Картина в библиотеке ДеА

«Он стихийен и жесток там, где соприкасается с непосредственно прорывающейся звериной стихией человеческой природы. Он проникновенно сосредоточен там, где стремится осознать свои впечатления от затронувших его воображение явлений мира. Он наивен, когда пробует запечатлеть борьбу страстей; он трогательно романтичен, если повествует о суровой стихии природы или о прелести старых легенд. Ему ведом смех: юный, шаловливый и злобный, холодный; знает он и соблазн заклинаний. Но всегда и везде Сергей Прокофьев — вдумчивый музыкант, в чьей музыке живет не только стихийный бунт отрицания, но и призыв к вечным, простым, а потому истинным ценностям жизни — к любви, состраданию, добру».

Пока перо Бориса Асафьева, великого основоположника русского музыковедения, выводило эти строки, «вдумчивый музыкант» Сергей Прокофьев переживал сложную пору, наполненную самыми различными впечатлениями и встречами. Никогда не знавший унижений бедности и оскорбительности социального неравенства, не ведавший безверия и растерянности, Прокофьев накануне

Сергей Прокофьев дирижирует оркестром.

© К. Петров-Водкин. Смерть комиссара. 1928. Холст, масло. 196х248. Ж-7685. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, 2007

Картина «Смерть комиссара» (1928) кисти К. Петрова-Водкина посвящена событиям гражданской войны в России.

Октябрьской революции испытывал небывалый взлет творческой энергии. «Вы революционер в музыке, а мы в жизни, — нам надо работать вместе», — напутствовал молодого композитора Луначарский. Но, вместе с бушующей в нем молодой безудержной силой, Прокофьев ощущал и некое отдаление от реальной действительности. Как подлинный сын своей эпохи, он своим искусством приветствовал обновление, как оторванный от социальных бурь интеллигент — не понимал октябрьских событий, когда они свершились. Ревниво оберегая свою независимость, Прокофьев принял скорее интуитивное, нежели осознанное и многократно взвешенное решение — он предпочел на время уехать из страны, чтобы наблюдать издалека за великой переделкой родины, принятой большевиками. Народный комиссар просвещения Анатолий Васильевич Луначарский разрешение на выезд подписал.

Путь в Новый свет оказался долгим. Восемнадцать дней в транссибирском экспрессе до Владивостока, два месяца вынужденной остановки в Японии, наконец, длительное морское путешествие через Гонолулу в Сан-Франциско. Америка встретила Прокофьева с любопытством и недоверием. Газетчики усердствовали наперебой:

«Когда дочка динозавра оканчивала консерваторию, в ее репертуаре был Прокофьев...»

«Это один из самых поразительных пианистов и один из самых волнующих»

Голоса из хора

♪ Кардинальным достоинством (или, если хотите, недостатком) моей жизни всегда были поиски оригинального, своего музыкального языка. Я ненавижу подражание, ненавижу избитые приемы. ♪

Сергей Прокофьев

♪ Воспринимаю сейчас музыку только Прокофьева — вот раздалась первые звуки и — ворвалась жизнь, нет формы искусства, а есть жизнь — стремительный поток с гор или такой ливень, что выскочишь под него и закричишь — ах, как хорошо!

Еще, еще! ♪

Борис Асафьев

Экспресс «Нью-Йорк — Чикаго» в 1930 году.

Частное собрание/Художественная библиотека Бриджмена

Даты

Хронология жизни

- 1891** Родился 23 (11) апреля в Сонцовке на Украине.
- 1897** Начинает учиться игре на фортепиано и пишет первые произведения.
- 1904** Принят в Петербургскую консерваторию.
- 1909** Получает диплом композитора и продолжает обучение по классу дирижирования и фортепиано.
- 1913** Совершает первое путешествие по Европе.
- 1914** Участвует в конкурсе пианистов им. Антона Рубинштейна и получает первую премию.
- 1917** Пишет «Классическую» симфонию.
- 1918** Уезжает в США.
- 1921** Премьера оперы «Любовь к трем апельсинам» в Чикаго.
- 1923** Переезжает во Францию.
- 1927** Впервые после почти десятилетнего перерыва едет в СССР.
- 1932** Окончательно возвращается в Советскую Россию.
- 1936** Пишет симфоническую сказку «Петя и волк».
- 1938** Создает музыку к фильму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».
- 1940** Заканчивает балет «Ромео и Джульетта».
- 1953** Умирает 5 марта в Москве.

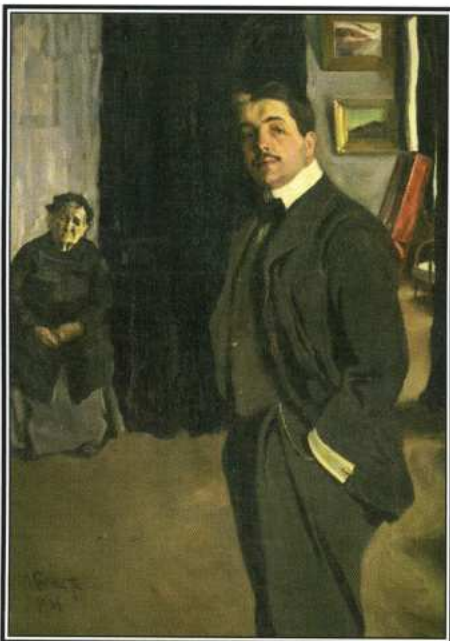
● В 1914 году Прокофьев принял участие в конкурсе пианистов имени Антона Рубинштейна, проходившем в Петербургской консерватории. Вместо традиционного в подобных случаях классического произведения он решил исполнить собственный Первый фортепианный концерт. Будучи уверен в победе, он вручил каждому члену жюри копию партитуры, тем самым нарушив правила конкурса. Однако исполнение было безукоризненным, и, несмотря на недовольство, ректор А. К. Глазунов был вынужден объявить о безусловной победе Прокофьева.

щих композиторов, которые прибыли к нам из страны неограниченных неприятностей...»

«Стальные пальцы, стальные запястья, стальные трицепсы... Это звуковой стальной трест...»

Жизнь в Америке показалась тяжелой. «Я бродил по огромному парку в Нью-Йорке и, глядя на небоскребы, окаймлявшие его, с холодным бешенством думал о прекрасных американских оркестрах, которым нет дела до моей музыки; о критиках, изрекавших сто раз изреченное вроде "Бетховен — гениальный композитор" и грубо лягавших новизну. Я слишком рано сюда попал: дите по имени Америка еще не доросло до новой музыки. Вернуться домой? Но через какие ворота? Россия со всех сторон обложена белыми фронтами, да и кому лестно вернуться на щите!»

В апреле 1920 года Прокофьев уехал в Париж и Лондон, где возобновил контакты с Сергеем Дягилевым. Весной 1921 года Париж восторженно открыл для себя Прокофьева. 29 апреля Кусевицкий продирижировал «Скифской сюитой», а 17 мая дягилевская антреприза начала свой очередной сезон премьерой «Сказки

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург/Жирардон/Художественная библиотека Бриджмена

Картинная библиотека Дюпа

Обложка партитуры.

про шута, семерых шутов перешутившего». Дирижировал автор. «Открытием Прокофьева» назвала парижская пресса музыку балета. Прокофьев ликовал: «Публика здесь острая, передовая и умеет вовремя перевернуть страницу не только в партитуре, но и в музыке вообще». Через несколько месяцев едва ли не с большим успехом прошла премьера балета в Лондоне. Вскоре после этого композитор вернулся во Францию и, уединившись в местечке Рошле в Бретани, принялся за работу над «очень пассажистым» Третьим фортепианным концертом.

В 1921 году «американская кривая» Прокофьева пошла вверх. Новый директор Чикагской оперы, известная певица Мери Гарден, заключила с композитором договор на постановку «Любовь к трем апельсинам». В октябре приехавший из Франции Прокофьев начал репетиции. К зиме спектакль был готов. Премьера, состоявшаяся 30 декабря 1921 года, прошла весьма эффектно. Крупнейшие американские музыканты, ведущие театральные критики присутствовали

Этот «Портрет Сергея Дягилева» Л. Бакст написал в 1906 году.

Встреча на корабле

Невозможно обойти молчанием встречу, которая состоялась еще на пути Прокофьева в Америку. На борту трансатлантического лайнера «Беренгария» судьба свела Прокофьева с Рахманиновым. Посреди океана встретились двое русских, находившихся вдали от родины. Тому, кто был на двадцать лет моложе, предстояло вернуться в Россию и посвятить ей свой труд и талант. Другой — тот, кто в молодости назывался «московским кумиром», — так и не переступил больше русских границ. Образы родной земли продолжали до боли волновать Рахманинова всю жизнь. Во время войны он уже накануне смерти будет жертвовать сборы со своих концертов в пользу Красной Армии и напишет: «От одного из русских — посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом». А сейчас Рахманинов задавал бесчисленные вопросы молодому Прокофьеву: в них слышалась тревога за родину и бесконечная боль разлуки с ней...

Прокофьев на Арбате

Необыкновенно своеобразной была внешность Сергея Сергеевича. Благородный, высокий лоб, тонкий прямой нос, на переносице, у сдвинутых бровей — складка. И вместе с тем — по-мальчишески крупный рот, румянец, ясный взгляд детских синих глаз, улыбка добродушная, даже чуть беспомощная. «Как-то в солнечный день я шел по Арбату и увидел необычного человека. Он нес в себе вызывающую силу и прошел мимо меня, как явление. В ярких желтых ботинках, клетчатый, с красно-оранжевым галстуком. Я не мог не обернуться ему вслед — это был Прокофьев», — вспоминал Святослав Рихтер.

в зале. Наутро газетные полосы пестрели крикливыми заголовками: «Америка признала Сергея Прокофьева». Даже последовавшая внезапная неудача при показе оперы в Чикаго не охладила творческого пыла композитора. «Можно было подумать, что свора собак выскочила из подворотни и оборвала мне штаны», — писал со свойственным ему юмором Прокофьев.

Счастливым оказался отдых среди пленительных красот Южной Германии. Здесь, работая над оперой «Огненный ангел», Прокофьев познакомился с молодой испанкой Линой Льюбера. Одаренная певица, Лина в течение восемнадцати лет делила с композитором его беспокойную жизнь и стала матерью двух его сыновей.

Сергей Прокофьев провел вдали от родины почти двадцать лет. Последние годы жизни за рубежом стали не только вершиной композиторского мастерства, но и обретением жизненной мудрости. Немало повидавший, снискавший мировую известность, Прокофьев остро почувствовал необходимость возвращения на родину. Своему парижскому другу он писал: «Я должен снова вжиться в атмосферу родной земли. Я должен снова увидеть настоящие зимы и весны, вспыхивающие мгновенно. В ушах

«Грачи прилетели» (1871) кисти А. Саврасова. Вот по таким «настоящим зимам и веснам» тосковал Прокофьев на чужбине.

моих должна звучать русская речь, я должен говорить с людьми моей плоти и крови, чтобы они вернули мне то, чего мне здесь недостает: свои песни, мои песни... Да, друг мой, я возвращаюсь...»

Решение было принято.

Автограф Сергея Прокофьева.

Картинная библиотека ДаА

Прокофьев ❖ Любовь к трем апельсинам

МАРШ

Ab 4fr.

p

Ab 1 Eb 2 Eb 1 Ab 3

Ab 2 E 4 Ab 2 E 4

Abm 4fr.

Ab 4fr.

Abm 4fr.

Cb 5 Cb 5 As 3

C 3 C 3 Ab 1 Cb 3 Cb 3 Ab 1

Ab 2 E 4 Ab 2 E 4 Ab 2 E 4 Ab 2 E 4

Cm6

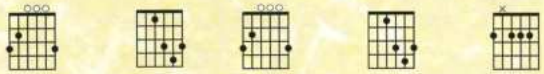
Eb 5 Eb 5 G 1

Ab 2 Bb 3 Cb 4 G 1 Ab 2 Bb 3 Cb 4

Eb 5 G 3 Eb 1 G 3 Eb 1 G 3 Eb 1 C 3

Сыграй сам

G E^b G E^b F[#]m7

B₁ C₂ D₃ E^b₄ B₁ C₂ D₃ E^b₄ E^b₄ E^b₄ E^b₄ D₃ C₂

G₂ E^b₄ G₂ E^b₄ F[#]₃

D7 C7

D₄ F[#]₁ G₂ G₁ G₂ G₁ G₂ G₁ G₂ G₁ G₂ G₁ G₂ G₁ G₂ G₁

mp

C₂ D₁ G₁ C₅ G₁ C₅

G₁ C₅ G₁ C₅ G₁ C₅ G₁ C₅

C₄ C₄ G^b₂ C₄ C₄ F₁

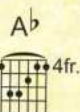

G7

First system of musical notation. The treble clef staff contains a melody with eighth and sixteenth notes, including accents and slurs. The bass clef staff contains a bass line with eighth notes. Chord symbols are written below the notes: C5, C5, Gb2, C1, C1, C1, C5, C5, C5, C5, F3, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1.

Second system of musical notation. The treble clef staff contains a melody with eighth and sixteenth notes, including accents and slurs. The bass clef staff contains a bass line with eighth notes. Chord symbols are written below the notes: D1, G2, B3, C#4, D5, D1, G5, G5, Db2, G5, G5, C1, G5, G5, Db2, G5, G5, G5, Eb1, Eb1.

Third system of musical notation. The treble clef staff contains a melody with eighth and sixteenth notes, including accents and slurs. The bass clef staff contains a bass line with eighth notes. Chord symbols are written below the notes: ff, Eb1, F2, Eb1, Ab3, Cb5, Cb5, Ab3, Ab2, E4, Ab2, E4, Ab2, E4, Ab2, E4.

Сыграй сам

Ab 4fr. Abm 4fr. Cm6

Ab 2 E 4 Ab 2 E 4 Eb 5 G 3 C 1 G 3

Eb B Eb B G Eb G Eb

Ab 2 Bb 3 Cb 4 G 1 Ab 2 Bb 3 Cb 4 C 2 D 3 Eb 4 B 1 C 2 D 3 Eb 4

Eb 1 Cb 3 Eb 1 Cb 3 G 1 Eb 3 G 1 Eb 3

Dm7 G7 C

fff E 5 A 3 F 1 G 2 A 3 B 4 C 5

D 4 D 1 B 3 A 4 G 1 Db 4 C 5

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ДИСКУ

И «Классическая» симфония, и балет «Ромео и Джульетта» относятся к числу наиболее известных произведений композитора. В них он демонстрирует глубокое понимание различных стилей и эпох.

1 Первая симфония ре мажор соч. 25 «Классическая»

К работе над «Классической» симфонией Прокофьев приступил в 1916 году. Первое исполнение ее состоялось в 1918 году, в Петрограде, под управлением самого автора.

В своих ранних вещах композитор выражал (сознательно или нет) идею Жана Кокто: «На смену музыке, написанной шелковой кистью, должна прийти музыка, выкованная железом». Молодого Прокофьева увлекали жесткие гармонические и ритмические эффекты; его музыкальные «конструкции» отличались нарочитой угловатостью. Чего-то подобного публика ожидала и от Первой симфонии. И — была разочарована и восхищена одновременно. Поначалу даже не было ясно, почему композитор дал своей симфонии столь странное для себя (и несколько вызывающее) название — «Классическая». В конце концов, Прокофьев сам развеял сомнения слушателей и критиков, объяснив: «Что-то похожее мог бы написать Гайдн, если бы жил в нашу эпоху, — добавив в свою музыку то, чего еще не было в его время».

Впрочем, от прямого заимствования гайдновских тем наш герой отказался. Но, используя современный материал, он напитал свою симфонию тем легким и радостным духом, который свойствен творениям венского классика. Справедливости ради стоит отметить, что Прокофьев не до конца отказался в «Классической» симфонии от столь любимых им «жестких решений». Но оригинальные и неожи-

данные ходы не составляют единственного содержания симфонии. Как во всяком по-настоящему великом музы-

кальном произведении, они — не самоцель композитора, а средство для выражения его идей.

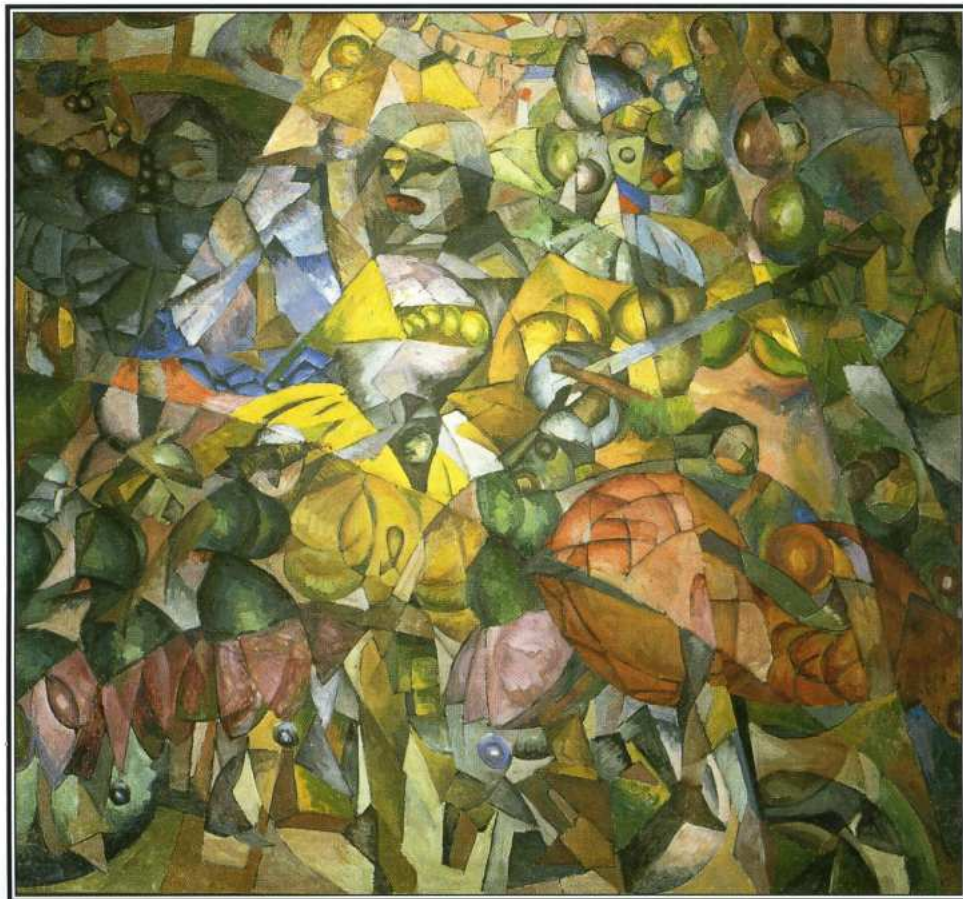

Картину
«Музыкант»
И. А. Пуни
создал
в 1921 году.

2 Ромео и Джульетта

До Прокофьева композиторы опасались использовать в качестве «балетного материала» трагедии Шекспира, справедливо полагая, что они слишком сложны для балета. По всей видимости, Прокофьеву тоже были не чужды эти опасения, ибо работа над «Ромео и Джульеттой» продолжалась довольно долго — с 1938 по 1940 год. И усилия оправдали себя: композитору удалось создать совершенно новый по духу балет, при этом вполне укладывающийся в рамки традиций русской балетной музыки, заложенных П. И. Чайковским. Особое внимание обращает на себя в «Ромео и Джульетте» сочетание величественности замысла, ясности музыкальных трактовок и поистине шекспировского драматизма. Образы главных героев, созданные Прокофьевым, поражают своей зримостью и психологической точностью. В который раз слушатели убедились в умении композитора работать с историческим и литературным материалом.

Балет «Ромео и Джульетта» сразу же полюбился советским (и не только советским) зрителям. Премьера его —

в постановке Л. М. Лавровского — состоялась в Ленинградском академичес-

ком театре оперы и балета им. С. М. Кирова в 1940 году, став «открытием сезона» (советская музыкальная критика, впрочем, использовала другие формулировки: она говорила о верности Прокофьева «идеям социалистического реализма»). Впоследствии композитор переработал балет, состоявший из пятидесяти двух музыкальных фрагментов, в три концертные сюиты, которые публика приняла едва ли не более восторженно, чем «балетный вариант» «Ромео и Джульетты».

Вверху:
«Балет» А. В. Лентулова.

Слева:
Сцена из постановки балета «Ромео и Джульетта» в миланском театре Ла Скала.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЛУШАТЬ

Дерзкий ниспровергатель обветшалых канонов, Прокофьев нередко обескураживал современников своей смелостью. Его новаторское искусство подчас нелегко находило дорогу к слушателю. Судьба Прокофьева — многотрудный путь артиста, который был велик как в ошибках, так и в своих гениальных озарениях.

Опера «Любовь к трем апельсинам»

Уезжая из России, Прокофьев захватил с собой театральный журнал, издававшийся прогрессивными деятелями нового русского театра во главе с Всеволодом Мейерхольдом. Журнал назывался так же, как и пьеса Карло Гоцци, напечатанная в первом номере, — «Любовь к трем апельсинам». С первых строк композитор влюбился в живой, непосредственный юмор этой сказки. Дирижер Чикагской оперы Кам-

панини, пылкий итальянец, пришел в восторг от идеи композитора: «Гоцци! Наш милый Гоцци! Но это чудесно!» В предельно короткий срок Прокофьев написал оперу, но тут неожиданно скончался Кампанини, и премьеру отложили на неопределенный срок. Новый договор между автором и дирекцией оперы был подписан в 1921 году — и работа над постановкой спектакля началась.

Музыка Прокофьева в опере весела и жизнерадостна. Она рисует не только характер героев, но и их манеру говорить, двигаться, жестикулировать. Музыкальной эмблемой оперы стал великолепный праздничный Марш, мгновенно завоевавший мировую известность.

Сказка Гоцци, полная иронии и безудержного веселья, оказалась созвучной Мейерхольду и его единомышленникам — именно они сделали сценическую обработку «Любви к трем апельсинам». Забавные персонажи — Трагики, Комики, Лирики Пустоголовые и Чудаки — на протяжении всей оперы требуют то «Скорби! Стенаний! Убийств! Страдающих отцов!», то «Оздоровляющего смеха!» и «Бодрящей атмосферы!» Комичны главные действующие лица: полный державного величия Король; «шутливая личность»

Картина библиотека ДДА

Эскиз костюма к постановке оперы «Любовь к трем апельсинам».

Труффальдино; напыщенный Маг Челлий, в колдовское могущество которого не верит никто, включая его самого; злобная и могущественная Фата Моргана; Страшная великанша Кухарочка с огромной суповой ложкой; и главный герой — наследник Принц, сначала несносно болезненный, а затем пламенно влюбленный, полный решимости и отваги. По ходу действия стремительно сменяют друг друга невероятные ситуации, забавные приключения, и над всем этим постоянно звучит веселый смех — главное действующее лицо оперы.

«Портрет Всеволода Мейерхольда» (1925) кисти П. Вильямса.

Первый концерт для виолончели с оркестром

Начав писать концерт в 1934 году, Прокофьев работал над ним долго, не имея в виду конкретного исполнителя. Только что вернувшийся из-за границы, композитор плохо ориентировался в профессиональном уровне московских солистов-инструменталистов и в их отношении к «новой» музыке. К тому же Концерт был лишь вторым его обращением к виолончели — в 1912 году Прокофьев написал «Балладу» для этого инструмента. Сам автор на виолончели не играл, так что виолончельным Концертом он, можно сказать, открывал новую страницу своего творчества.

К 1938 году Концерт был готов — трехчастный, с необычной темповой последовательностью: первая часть — в среднем темпе, вторая — в крайне быстром, а третья — в умеренно по-

движном. Но главное своеобразие произведения заключалось в его языке, его драматургии, приемах развития тем и использовании технических возможностей благородного струнного инструмента. Прокофьев мало заботился об удобстве солиста — виолончель подчас звучала в неудобном высоком регистре, Концерт изобиловал очень трудными виртуозными приемами. Для первого исполнения автор пригласил Л. Березовского — виолончелиста из Филармонического оркестра, не слишком приспособленного к сольным выступлениям, а тем более — к новаторским премьерам. Как вспоминал позже Святослав Рихтер, «провал был полный». Упрямый композитор, отстаивая право своего детища на жизнь, внес несущественные изменения в партитуру Концерта

и отослал ее за рубеж известному виолончелисту Пятигорскому. Тот исполнил Концерт в 1940 году, но также без особого успеха. С тех пор, несмотря на усилия Прокофьева, никто больше не решался браться за «неудачное» сочинение.

В 1947 году аспирант консерватории Мстислав Ростропович дерзнул воскресить партитуру виолончельного Концерта. Произведение, имевшее столь сложную судьбу, преобразилось в руках гения. Первый концерт для виолончели с оркестром прозвучал в январе 1948 года и, на радость автору, был полностью реабилитирован: вопреки обстоятельствам, преодолев «сопротивление материала», не считаясь с абсолютным неверием многих, Ростропович подарил этому сочинению долгую и счастливую жизнь.

Играет Мстислав Ростропович.
Фотография
1970 года.

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

В следующем выпуске

ВЕРДИ

CD

Хоры из опер

«Аида»

«Ломбардцы в первом крестовом походе»

«Набукко»

«Риголетто»

«Трубадур»

«Травиата»

«Сила судьбы»

ВЕЛИКИЕ
КОМПОЗИТОРЫ
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

