

Министерство культуры и туризма
Магаданской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«МАГАДАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

Реферат

«Методы и приёмы по целостному восприятию хоровой партитуры
на различных этапах подготовки ВКР на примере хора из оперы С.
Прокофьева «Война и мир».

Подготовила студентка IV курса
Отделения «Хоровое дирижирование»
Кулибаба Юлия Владимировна.
Руководитель: Хлебникова Ольга
Витальевна.

Магадан 2020 г.

Содержание:

I. Введение.....	4
II. Методы и приёмы по целостному восприятию хоровой партитуры на различных этапах подготовки ВКР на примере хора из оперы С. Прокофьева «Война и мир часть.....	5
2.1. История создания оперы «Война и мир».....	6
2.2. Постановка оперы «Война и мир».....	8
2.3. Премьеры и исполнения.....	9
2.4. Либретто.....	11
2.5. Роль личности и народа в истории.....	13
2.6. Проблема истинного и ложного патриотизма в романе Л.Н. Толстого..	15
2.7. Тема войны в опере Прокофьева.....	19
2.8. Работа над оперой.....	20
2.9. Финальный хор.....	31
III. Заключение	
Моё мнение о финальном хоре.....	32
IV. Используемая литература.....	34

Сергей Сергеевич Прокофьев

(1891 - 1953)

"Война и мир"

опера в 5 действиях, 13 картинах с хоровым эпитафием-прологом

по одноименному роману Л. Толстого

Либретто С. Прокофьева и М. Мендельсон

сочинение 91 (1941 - 1951)

Действие происходит в России с 1809 по 1812 год

I. Введение.

Замысел создания оперы «Война и мир» появился у Прокофьева очень рано. Первая жена композитора Лина Ивановна Прокофьева писала:

«Когда же в 1935 году Сергей Сергеевич, давая концерт в Челябинске, случайно встретился с певицей Верой Духовской и попросил ее дать ему что-нибудь почитать, она предложила «Войну и мир» Толстого. И тогда он ей рассказал, что давно мечтает написать оперу на этот сюжет, но все откладывает, сознавая, что такая тема потребует очень большой и длительной работы.»

Существует также важное свидетельство второй жены, Миры Мендельсон-Прокофьевой:

««Война и мир» была первым произведением, прочитанным мною Сергею Сергеевичу вслух... Когда я дошла до страниц, описывающих встречу раненого князя Андрея с Наташей, Сергей Сергеевич сказал мне, что чувствует эту сцену как оперную, и именно с этого момента начал думать о «Войне и мире» как оперном сюжете. В апреле 1941 года он записал намеченный нами краткий план либретто оперы.»

Таким образом, первые рукописи, относящиеся к опере, появились весной 1941 года. Начало Великой отечественной войны побудило композитора отложить все прочие работы и вплотную заняться осуществлением именно этого замысла. Уже к 13 апреля 1942 года был полностью готов клавиш вариант оперы в первом варианте, включавший в себя 11 картин.

II. Методы и приёмы по целостному восприятию хоровой партитуры на различных этапах подготовки ВКР на примере хора из оперы С. Прокофьева «Война и мир»

В 1942 году совместно с С.Эйзенштейном был создан фильм «Иван Грозный». Следует заметить, что музыка из эпизода «Степь татарская» позже легла в основу арии Кутузова о Москве в опере «Война и мир».

«Иван Грозный» — это трёхсерийная киноэпопея о жизни первого царя, так и не была закончена. После смерти Эйзенштейна Прокофьев категорически отказывался создавать на основе уже готовых музыкальных номеров единый цикл. Однако через пять лет музыка Прокофьева зазвучала на эстраде и получила известность как самостоятельное произведение, в том числе в нескольких исполнительских редакциях, осуществлённых другими композиторами. Первоначально в редакции Левона Атовмьяна. В самом фильме музыка звучала под управлением дирижёра Абрама Стасевича. И в 1962 году композитор и дирижёр - Абрам Стасевич, составил из музыки Прокофьева ораторию «Иван Грозный». В настоящий момент она значится в списке сочинений Прокофьева как «оратория для чтеца, хора и оркестра».

В 2006 году в зале Московского Международного дома музыки оратория «Иван Грозный» прозвучала в новой редакции Владимира Федосеева. Уникальность этой постановки заключается в том, что два центральных сольных номера оратории – «Песня про бобра» и «Песня Фёдора Басманова с опричниками» – впервые исполнял чтец, а не профессиональные певцы. Исполнители: Академический Большой симфонический оркестр им П.И. Чайковского, Московский государственный академический камерный хор, художественный руководитель Владимир Минин. Солистка Нина Котова. Чтец Алексей Петренко.

Композитор Михаил Чулаки создал на музыку Прокофьева одноимённый балет с либретто Юрия Григоровича, поставленный в Большом театре 20 февраля 1975 года и в Гранд-опера в 1976 году. Спектакль оформил С. Б. Вирсаладзе, дирижёр А. М. Жюрайтис. В главных партиях Н. И. Бессмертнова (Анастасия), Ю. К. Владимиров, В. В. Васильев (Иван), Б. Б. Акимов (князь Курбский). Спектакль экранизирован под названием «Грозный век» в 1978 году.

Полная партитура оригинальной музыки к фильму отредактирована Ириной Медведевой и Мариной Рахмановой и издана в 1997 году немецким издательством при участии Музея музыкальной культуры имени Глинки.

Произведение Прокофьева исполняется как в виде оратории и балета, так и в оригинальном варианте без купюр. Среди дирижёров, обращавшихся к сочинению, — Валерий Гергиев (осуществил запись оратории), Риккардо Мути (запись оратории), Леонард Слаткин (запись оратории), Геннадий Рождественский, Мстислав Ростропович (запись оратории), Владимир Федосеев (запись оратории, затем полная запись оригинальной авторской партитуры), Виталий Катаев (театрально-сценическая постановка с участием И. М. Смоктуновского).

2.1. История создания оперы «Война и мир».

Опера создавалась на протяжении двенадцати лет. Ее первоначальный план возник весной 1941 года. Охваченный патриотическим порывом, композитор совместно с либреттистом М. А. Мендельсон-Прокофьевой создал в течение нескольких месяцев большую часть произведения. В последующие годы оно расширялось, дополнялось новыми картинами и эпизодами, редактировалось. К 1943 году опера была в

основном закончена и впервые показана в концертном исполнении в Москве 16 октября 1945 года; 12 июня 1946 года на сцене Малого оперного театра в Ленинграде состоялась премьера первой части «Войны и мира», то есть начальных 8 картин. Требовательный к себе автор, прислушиваясь к критике, продолжал работать над своим замыслом до последних дней жизни.

В эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир», написанной в 1863—1869 годах, дана обширная галерея действующих лиц, показаны разнообразные картины жизни светского общества и народа в период, когда решались исторические судьбы России. Содержание романа не могло полностью войти в оперу. Поэтому композитор вместе с либреттистом отобрали те эпизоды и события, которые давали наиболее благодатный материал для создания музыкально-драматического произведения. Не пытаясь точно следовать за развитием сюжета романа, авторы оперы выделили ключевые моменты сюжета. Их основной задачей было отчетливо выявить патриотическую идею толстовской эпопеи, показать красоту и богатство душевного мира героев драмы.

Клавир оперы (весна 1942 г.) был отослан в Комитет по делам искусств. В ответном письме содержалась высокая оценка лирических картин и пожелания доработок. В частности, предлагалось подумать об усилении драматической и героической линии, а также высказывались сомнения в уместности начала оперы с лирической картины. Пересмотр оперы происходил до ноября 1942 года. Был введен Эпиграф. В работе принимал участие С. Эйзенштейн, предложивший некоторые улучшения. В конце ноября Прокофьев в Москве на прослушивании оперы встретился с дирижёром С. Самосудом, который также предложил внести ряд исправлений, которые композитор учёл. В новом варианте клавир оперы

впервые был издан с помощью стеклографа. По воспоминаниям Самосуда композитор предполагал привлечь Эйзенштейна (с которым он уже плодотворно работал при написании музыки к фильму «Александр Невский»1938г.). По словам Самосуда: «Обдумывая постановку, Эйзенштейн стал даже делать зарисовки-эскизы планировки, пространственного, цветового решения отдельных эпизодов «Войны и мира». Начал говорить он и о возможных доработках, переакцентировках в построении либретто. Однако позже в связи загруженностью Эйзенштейна и его болезнью осуществить совместную театральную постановку им не удалось. По мнению дирижёра, опера Прокофьева во всём своём масштабе может быть по-настоящему раскрыта и донесена до слушателя-зрителя не столько театральными средствами, сколько кинематографическими: «Убеждён, что если бы Эйзенштейну удалось свершить задуманную им постановку «Войны и мира» в театре, то этот спектакль стал бы для него лишь эскизам к будущей киноопере «Война и мир»».

2.2.Постановка оперы «Война и мир».

Намеченная постановка оперы в Большом театре не состоялась в связи с уходом из театра С. Самосуда. Однако работа композитора над оперой продолжалась, и дирижёр настойчиво продвигал оперу на сцену. 7 июня 1945 года состоялось концертное исполнение оперы в Большом зале консерватории в Москве. Вскоре Самосуд был назначен художественным руководителем Ленинградского Малого оперного театра (МАЛЕГОТа) и смог, наконец, приступить вплотную к постановке «Войны и мира». Именно тогда возникла идея двухвечернего спектакля. Для новой постановки Прокофьев расширил план оперы, добавив ещё две картины — №2 «Бал у Екатерининского вельможи» и №10 «Военный совет в Филях» (созданный

для предполагавшейся второй части оперы). Премьера первой части оперы (с присоединенной к ней картиной «Перед Бородинским сражением») состоялась 12 июня 1946 года. (Режиссёром этой постановки был молодой Борис Покровский). Вторую часть (по воспоминаниям С. Самосуда) предполагалось показать в следующем сезоне. Тем не менее полную постановку на сцене МАЛЕГОТа осуществить не удалось. Самосуд вспоминал, что «...Осенью 1948 года Малый оперный театр сделал новую попытку довести спектакль до зрителя». Был организован новый закрытый просмотр с последующим обсуждением. К сожалению, несмотря на выступления в пользу оперы, в двухвечернем варианте опера не была принята к постановке. Было высказано предложение попытаться объединить обе части оперы в одну, сделав максимальные купюры в отношении всего, что вызывало возражения. Прокофьев пошёл на уступки и разметил возможные сокращения. Этот список купюр вошёл позднее в авторское примечание к клавиру оперы. Однако это было, как сам он не раз говорил, не то, что хотя бы с относительной полнотой воплощало бы его замысел.

Вплоть до 1952 года Прокофьев продолжал работать над произведением, вставляя, заменяя и редактируя отдельные эпизоды оперы. Тем не менее окончательной постановки оперы в театре ему увидеть не удалось. Полная постановка оперы была осуществлена на сцене МАЛЕГОТа в 1955 году и на сцене Большого театра в 1959 году. Таким образом, работа над оперой в общей сложности заняла у Прокофьева времени больше, чем любое другое его произведение.

2.3.Премьеры и исполнения оперы «Война и мир».

- В концертном исполнении 16 октября 1944, Москва;
- 1-я часть (8 картин) пост. 12 июня 1946, Ленинградский Малый оперный театр (Наташа Ростова — Лаврова Т.Н., князь Андрей — Петров, Пьер Безухов — Чишко А.С., старый князь Болконский — Журавленко П.М., Анатолий Курагин — Андрукович Ф.А., Ахросимова — Головина О.Н., Кутузов — Бутягин Н.Н (дирижёр Самосуд С.А., пост. Покровского В.А., худ. Дмитриев В.В.).
- Во 2-й ред. «Война и мир» ставилась в концертном исполнении в июне 1953, Москва;
- 1 апр. 1955 ост. Ленингр. Малым оперным театром (Наташа Ростова — Лаврова, князь Андрей — Шапошников, Пьер Безухов — Глебов, Старый князь Болконский — Матусов, Анатолий Курагин — Андрукович, Ахросимова — Головина, Кутузов — Бутягин, Наполеон — Модестов; дирижёр Грикуров, пост. Покровского, худ. Дмитриев);
- 8 ноября 1957 — Муз. театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, московская премьера полной ред. в 13 картинах, (Наташа Ростова — Каевченко, князь Андрей — Морозов, Пьер Безухов — Щавинский, Элен Безухова - Левко, Анатолий Курагин — Радзиевский, Ахросимова — Янко, Кутузов — Пирогов, Наполеон — Канделаки; дирижёр Шавердов, реж. Баратов и Златогоров, худ. Волков, хормейстер Степанов);
- 15 декабря 1959 — Большой театр, Москва (Наташа Ростова — Галина Вишневская, князь Андрей — Кибкало, Пьер Безухов — В. Петров, Анатолий Курагин — Масленников, Кутузов — Кривченя, Наполеон — Лисициан, Ахросимова — Авдеева, Элен — Архипова; дирижёр Мелик-Пашаев, постановка Бориса Покровского, худ. Рындин, хормейстеры Рыбнов и Хазанов);

- 3 ноября 1956 «Война и мир» поставил Театр оперы и балета им. Шевченко, Киев (Наташа Ростова — Пономаренко, князь Андрей — Пузин, Пьер Безухов — Борищенко, Кутузов — Роменский, Наполеон — Козак; дирижёр Климов, реж. Скляренко, худ. Петрицкий, хормейстеры Колесников и Венедиктов, балетмейстер Ярыгина).

За рубежом:

- 25 июня 1948 — Пражский национальный театр (в первой редакции)
- 26 мая 1953 — Флорентийский музыкальный май (в третьей редакции)
- 1957 — Софийская нар. опера (Наташа Ростова — Попова и Георгиева, князь Андрей — Генов и Янков, Пьер Безухов — Бодуров, Анатолий Курагин — Арсов и Цолов, Ахросимова — Тодорова, Кутузов — Попов; дирижёр Найденов, постановка сов. режиссёра Б. Покровского, худ. Попов)
- 28 сентября 1973 — Сиднейский оперный театр (первая постановка, произведённая в этом здании с момента постройки).
- 30 сентября 2018 — Государственный оперный театр, Нюрнберг, Германия; дирижёр Йоана Мальвитц (Joana Malwitz), постановка: Йенс-Даниэль Герцог.

2.4.Либретто.

Либретто сделано самим композитором в содружестве с Мирой Мендельсон на основе романа-эпопеи Льва Толстого "Война и мир". В работе над оперой был использован широкий круг источников. По воспоминаниям Миры Мендельсон-Прокофьевой:

«Мы знакомимся с литературой о 1812 году, о фельдмаршале Кутузове. Читали Тарле, путеводитель по местам боев Бородинского сражения, сборники русских народных песен, пословиц, поговорок того времени, записки поэта-партизана Дениса Давыдова (откуда использовали текст для арий Денисова и частично для эпитафии). В сборнике «Изгнание Наполеона из Москвы» мы нашли подходящий текст для хоровых эпизодов в картинах «Перед Бородинским сражением» и «Москва» (средняя часть хора в начале картины — «Чу!., и к нам уж налетела иноземна саранча» и хор солдат «По-старинному, по-суворовски» — в картине «Перед Бородинским сражением»; хор жителей Москвы «В ночь темную и немесячну» в финале картины «Москва»). Иногда приходилось писать текст уже после того, как Сергеем Сергеевичем была написана музыка. В таких случаях он давал мне определенные размеры, соответственно которым должны были быть написаны стихотворные тексты (на основе текстов народных песен).»

Важной задачей для композитора стало максимально широкое отображение проблематики романа в музыке оперы, в связи с чем опера также разрастается до огромных размеров (не случайно Прокофьев предполагал возможность исполнения оперы в два вечера). Либретто имеет свойство "фрагментарности", то есть события, происходящие между картинами часто не показаны, они домысливаются на основе реплик действующих лиц — это дает возможность сделать широкий охват исторического контекста и усиливает эпическое звучание оперы. Характерной особенностью либретто также стало присутствие большого количества эпизодических действующих лиц, заимствованных из романа, в том числе людей, имевших реальные исторические прототипы — Наполеон, император Александр I, фельдмаршал Кутузов.

При создании либретто Прокофьев ставил специальную художественную задачу как можно более точного приближения художественного мира оперы к первоисточнику — роману Толстого. Поэтому либретто было написано в прозе с включением многих фрагментов прямой речи, заимствованных непосредственно из романа.

В опере использованы также подлинные тексты авторов XVIII и XIX века: в первой картине оперы фрагмент из стихотворения В. Жуковского «Вечер (Элегия)» («Ручей, виющийся по светлому песку»); во второй картине оперы фрагмент из «Оды на день восшествия на престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1748 года» М. Ломоносова («Да движутся светила стройно»), а также фрагмент стихотворения К. Батюшкова «Веселый час» («Вы ль, други милые, со мною»). Фрагмент из литературных дневников Дениса Давыдова вместе с цитатами из романа частично вошёл в текст Эпиграфа.

2.5. Роль личности и народа в истории.

Для того, чтобы более полно раскрыть тему войны и мира, обратимся к **Л. Н. Толстому**.

Читая роман-эпопею «Война и мир» следует обратить внимание на его заглавие. Оно обладает множеством значений и способствует раскрытию авторского замысла.

Слово «мир» — всеохватно. Это и повседневная людская жизнь вне войны, и мир как целый свет, и взгляд на мир как на народ, человеческое существование.

Слово «война» также имеет несколько значений. Это не только изображение столкновений враждующих армий, но и вражда и ненависть вообще – непонимание, разъединение. А оно возможно не только на войне, но и в повседневной жизни.

Суть замысла названия «Война и мир», чтобы показать многоплановость жизненных явлений, необъятность и сложность событий и судеб. Это и определило эпическую широту романа, что доказывает изображение грандиозного исторического полотна и охват большого периода времени, огромное число главных и второстепенных героев. Роман – громадная живая людская масса, она движется, вовлекается в определённые исторические события.

Толстому было важно, создавая многоликий образ действительности, докопаться до её глубин, таинственных начал, скрытых механизмов, заставляющих двигаться отдельных людей и целые народы.

Поэтому главным героем эпопеи является не отдельная личность, а масса людей, множество лиц, каждое из которых рассказывает свою историю, но все они в совокупности неотделимы друг от друга.

Л.Н. Толстой неизменно подчёркивал связь своих героев с живой жизнью народа. Что, например, заставляет Наташу Ростову во время отъезда из Москвы сбросить с подвод собственное имущество и отдать их раненым? Ведь это и есть истинное проявление милосердия и сострадания, которые видит Толстой в своём народе. Такую же силу национального духа обнаруживает Наташа в русской пляске и в восхищении народной музыкой, несмотря на то, что она была воспитана гувернанткой-француженкой.

Рассуждая о единении русского народа, Толстой особо подчёркивает патриотизм мирных жителей. Оставляя Смоленск, горожане добровольно сжигают своё имущество, не желая отдавать его завоевателям.

По приказу Кутузова москвичи уезжают из родного города не потому, что боятся французов, а потому, что не хотят жить под властью захватчиков.

«Мыслью народной» пронизаны размышления писателя о Бородинской битве и партизанском движении. По представлению всех участников сражения на Бородинском поле, это была такая битва, когда нужно было умереть, но победить. Ополченцы шли на бой в белых рубашках смертников, заранее понимая и принимая свой конец. Русские «всем народом навалиться хотят, одно слово – Москва, один конец сделать хотят».

Той же «мыслью народной» проверяется деятельность исторических лиц: Наполеона и Кутузова. Например, нам – читателям симпатичны простота и будничность Кутузова, его мудрость и понимание народа, действительная забота о людях. И, с другой стороны, нам неприятен эгоизм и поза Наполеона, готового шагать по трупам к вершинам собственной славы. Здесь нельзя говорить ни о нравственности, ни о человечности.

2.6. Проблема истинного и ложного патриотизма в романе Л.Н. Толстого.

Как известно, в экстремальных ситуациях, в моменты великих потрясений и глобальных перемен человек обязательно проявит себя, покажет свою внутреннюю сущность, те или иные качества своей натуры. В романе Толстого кто-то произносит громкие слова, занимается шумной деятельностью или бесполезной суетой. Они лишь мнят себя патриотами и громко кричат о любви Отечеству. Мы имеем дело с ложным патриотизмом, отталкивающим своей фальшью, эгоизмом и лицемерием. Лжепатриотическая атмосфера царит в салоне Анны Павловны Шерер, Элен Безуховой и в других петербургских салонах. Данный круг людей был далек от осознания общероссийских проблем, от понимания великой беды и нужды народа в эту войну.

Лжепатриотизм проявляет Борис Друбецкой, который, подобно другим штабным офицерам, думает о наградах и продвижении по службе. Таким же лжепатриотом является в романе Берг, который в минуту всеобщего смятения ищет случая поживиться.

А кто-то испытывает простое и естественное чувство сострадания при осознании общего несчастья. Они, в свою очередь, являются истинными патриотами, отдают свою жизнь во имя общей победы или оставляют на разграбление собственное добро, лишь бы оно не досталось неприятелю. В первую очередь данную группу представляют простые русские мужики, одетые в солдатские шинели, для которых чувство Родины свято и неотъемлемо. Это истинные патриоты, сражаются в батарее Тушина без прикрытия. Да и сам Тушин «не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха, и мысль, что его могут убить или больно ранить, не приходила ему в голову». Живое, кровное чувство Родины заставляет солдат с немыслимой стойкостью сопротивляться врагу.

А что делает Пьер Безухов? Он отдаёт свои деньги, продаёт имение, чтобы экипировать полк. Чувство обеспокоенности за судьбу всей страны, желание помочь в общем горе заставляет аристократа идти в самое пекло Бородинской битвы.

Петя Ростов рвётся на фронт, потому что «Отечество в опасности». А его сестра Наташа освобождает подводы для раненых, хотя без семейного добра она останется бесприданницей.

Вспомним, наконец, и тех, кто покинул Москву, не желая покориться Наполеону. Они были убеждены: «Под управлением французов нельзя было быть». Вот почему они «просто и истинно» делали «то великое дело, которое спасло Россию».

Истинные патриоты в романе Толстого не думают о себе, они чувствуют потребность собственного вклада и даже жертвы, но не ждут за это награды, потому что несут в душе неподдельное святое чувство Родины. До «Войны и мира» не было в литературе произведения, где бы с такой полнотой раскрывались особенности русского национального самопознания: следование христианским заповедям, высокая нравственность, любовь к Отечеству.

В своём романе Лев Толстой раскрывает роль личности и народа в истории. Как сказал Д.С. Лихачев – «В своём видении истории Толстой... был национальным художником, гигантом, выражающим этические взгляды народа, сложившиеся за многие столетия».

Народ в изображении писателя – выступает как решающая сила истории, это доказывает описание войны как войны народной, а победа над Наполеоном рассматривается как результат патриотических усилий народных масс, не приемлющих на своей земле иноземного насилия.

Роль народа в истории раскрыта на примере Аустерлицкого сражения. Битва была проиграна русским войском не только по причине несогласованности союзнических армий. Причина поражения состоит в том, что русским солдатам были чужды цели этой войны на чужой земле ради интересов власти.

Другое дело – сражение под Бородином. Здесь каждый понимал, что борется за свою землю. Не дожидаясь приказа командира, солдаты надевали чистое бельё перед сражением, торжественно и сурово готовясь к исполнению своего долга – умереть, но не допустить врага к стенам Москвы. Русские солдаты понимали, что на них легла ответственность за судьбу России. Уловив эти настроения солдат, герой романа Андрей Болконский

пришёл к выводу, что сражение под Бородином будет выиграно вследствие того патриотического чувства, которое есть у него самого, у капитана Тимохина, у каждого русского солдата.

Битву под Бородином Толстой рассматривал не только как физическую, но и как нравственную победу русского войска, русского народа, отстаивающего независимость своей страны. Русская армия, потеряв почти половину войска, к концу сражения стояла так же грозно, как и в начале. Французы, численно превосходящие русских, не могли победить, потому что начали войну с грабительскими целями. Смертельная рана, полученная под Бородином, предопределила быстрый распад ещё недавно могучей французской армии. Писатель подчёркивает, что против Наполеона выступило не только профессиональное войско – весь народ ополчился против французской армии. Это была народная война, а потому и справедливая. Однако формы сопротивления были разные. Особое значение имело партизанское движение, которое питалось народной стихией свободы.

Анализируя ход войны 1812 года и её результаты, Толстой приходит к выводу, что Россия была спасена не царём, а единением народа и патриотического дворянства во главе с Кутузовым.

Народ изображён в романе носителем самых ценных человеческих качеств. Наиболее ярко проявление красоты и мощи народного духа автор показывает в солдатских массах, в их главнокомандующем М.И. Кутузовым. Успех деятельности Кутузова Толстой видит не только в том, что он умелый полководец, а в том, что ему как русскому человеку удалось почувствовать дух армии и понять стремление и желание солдат.

До Толстого никто не раскрывал так широко и наглядно историческое и духовное величие народа. Народ – основной участник

истории. роман «Война и мир» величайшее произведение мировой литературы, отличается художественной полнотой как при изображении общественных отношений, описании сложного внутреннего мира человека, так и при раскрытии историко-философских проблем бытия.

2.7. Тема войны в опере Прокофьева.

Начало Великой отечественной войны сделало эту тему особенно близкой и актуальной. Среди действующих лиц оперы выделяется героический образ Кутузова. Его музыкальная характеристика складывается из неторопливых, разделенных паузами интонаций речитативного типа, арии-монолога. Ария Кутузова звучит как символ бессмертия Родины. Написанная в сложной трехчастной форме с декламационным вступлением и средней частью, ария выделяется как могучая вершина над «текучей» речитативной музыкой предшествующих диалогов. Выразительный ариозный речитатив сменяется распевной диатонической мелодией типа величавой песни-гимна. Сочетание поступенного движения с широкими секстовыми ходами придают мелодической линии рельефность. Диатоника, размеренность ритма, плагальность гармоний, мажорный лад — все это роднит тему арии Кутузова с песней об Александре Невском.

Ни одному из современных композиторов так и не удалось превзойти Прокофьева по художественной яркости и глубине раскрытия темы Великой Отечественной войны в музыкально-сценических произведениях.

2.8. Работа над оперой.

Прокофьев добивался, чтобы тема войны и патриотического подвига русского народа заняла в опере ведущее место.

Ни над одной оперой Прокофьев не работал так долго и упорно, и ни одно другое его сочинение, кроме виолончельного концерта, не имеет столько редакций. Рукописи «Войны и мира» обильны, разнообразны и весьма интересны в сравнении вариантов. В них вырисовывается детальная картина напряжённой работы композитора. Они полны различных поправок – от изменения одной-двух нот в речитативе до введения новых сцен или картин.

Литературные рукописи:

- Первоначальный план «Войны и мира» (автограф Прокофьева)
- План либретто (сценарий; первая и вторая картины – автограф, остальное написано рукой М. Мендельсон-Прокофьевой)
- Либретто (рукопись Мендельсон-Прокофьевой)
- Либретто (машинопись)
- План постановки оперы в один вечер и список купюр (автограф)
- Замечания к изданию клавира (автограф)

Нотные рукописи:

- Десять записных книжек Прокофьева (автограф)
- Эскизы «Войны и мира» (90 с.; автограф)
- Клавір оперы с разметками инструментровки (автограф)
- Клавір оперы (рукопись П. Ламма)
- Партитура оперы (рукопись расшифровщиков с пометками Прокофьева)

➤ Отрывки из различных картин (клавир, рукопись разных лиц)

Литературные рукописи проливают свет на замысел «Войны и мира» и его развития. Они дают возможность проследить работу либреттистов над драматургической планировкой оперы в целом и эпизодов, над словестным текстом. Они различны по объёму; между ними есть отличия в количестве и содержании картин; порядке эпизодов и т.д.

Основной рукописный источник – прокофьевский автограф клавира. По нему можно наиболее полно представить себе ход сочинения оперы – с августовского дня 1941 года, когда Прокофьев вывел на нотном листе заголовки первой картины, и до момента последних изменений в тексте, сделанных 11 лет спустя.

12 апреля 1941 года Прокофьев записал план «Войны и мира». Этот план – первый по времени из известных документов, относящихся к «Войне и миру», и дата, выставленная на нём, – первая точная дата в истории создания оперы.

Война и мир

- Ростовы с визитом у старика Болконского.
- Встреча Наташи с Анатолом у Элен. Элен и Наташа. Граф: едем, Наташа. Элен уводит графа. Анатолий. Поцелуй. Наташа одна. Старый граф.
- Анатолий и Долохов перед похищением.
- Неудачное похищение. Отчаяние Наташи. Пьер.
- Пьер трясёт Анатоля.
- Вильна. Балашов сообщает Александру об объявлении войны.

- Балашов у Наполеона.
- Перед сражением. Кутузов – Андрей. Пьер – Андрей.
- Москва. Сцена казни. Пьер в плену.
- Наташа у раненого Андрея.
- Отступление французов. Освобождение Пьера.

На том же листе внизу Прокофьев приписал: «Андрей о дубе, о месте Анатолю. С самой 1-ой картины отдельные фразы о Наполеоне и отношении к нему».

«Первоначальный план был намечен, а задача порой казалась невыполнимой. – Вспоминает М. Мендельсон-Прокофьева. – Но как только началась Великая Отечественная война, горячее желание работать над оперой «Война и мир» взяло верх над колебаниями». В июле 1941 года композитор совместно с женой составил подробный план либретто. Затем началась работа над либретто, и вскоре же, не дожидаясь её окончания, Прокофьев приступил к сочинению оперы.

Итак, к 13 апреля 1942 года Прокофьев закончил клавиры оперы. Приведём авторскую датировку по рукописному клавиру:

первая картина («Отрадное») – начата 15 августа 1941 года, окончена 19 августа 1941 года;

вторая картина («У Болконского») – окончена 5 сентября 1941 года;

третья картина («У Элен») – окончена 13 сентября 1941 года;

четвёртая картина («У Долохова») – начата 17 сентября 1941 года, окончена 2 октября 1941 года;

пятая картина («У Ахросимовой») – окончена 29 октября 1941 года;

шестая картина («У Пьера») – начата 31 октября 1941 года, окончена 12 ноября 1941 года;

седьмая картина («Перед Бородинским сражением») – начата 17 ноября 1941 года, окончена 12 января 1942 года;

восьмая картина («Шевардинский редут») – начата 15 января 1942 года, окончена 13 апреля 1942 года;

девятая картина («Москва») – начата 15 января 1942 года, окончена 21 февраля 1942 года;

десятая картина («Мытищи») – начата 21 марта 1942 года, окончена 28 марта 1942 года;

одиннадцатая картина («Смоленская дорога») – окончена 20 марта 1942 года;

увертюра – записана 18 и 19 марта 1942 года.

Картины «Бал» и «Фили» были сочинены позднее.

«Ор. 91 «Война и мир», опера в 11 картинах либретто Миры Мендельсон и Прокофьева. Первоначальный план, 2-й вариант.

Увертюра (4,5 минуты) на темы крестьян-ополченцев, Пьера, князя Андрея, Наташи и Кутузов.

1-ая картина - ночь в имении Ростовых, князь Андрей у окна. Наташа на верхнем балконе. Зарождение поэтического чувства князя Андрея к Наташе.

2-ая картина - визит уже помолвленной Наташи с отцом к старому Болконскому, который отослал Андрея на год за границу. Недружелюбный приём, обида Наташи, создающая почву её увлечения Анатодем.

3-ая картина вечер у Элен Безуховой, встреча Анатоля с Наташей. Борьба чистой любви к Андрею с внезапным увлечением Анатодем. Вся картина на вальсах.

4-ая картина у Долохова. Анатолий и Долохов перед похищением Наташи. Ямщик Балага, цыганка Матреша.

5-ая картина - особняк Ахросимовой. Неудавшееся похищение Наташи. Сцены Наташа - Ахросимова, Наташа - Пьер. Пьер сообщает Наташе, которая уже отказала Андрею, что Анатолий женат. Отчаяние Наташи, её мучает также зло, приченённое Андрею. Пьер успокаивает Наташу и впервые высказывает свои чувства к ней.

6-ая картина - кабинет Пьера: вернувшись домой, Пьер трясёт Анатоля за шиворот. **В каждой из картин есть фраза, дающая почувствовать приближение войны.** 6-ая картина кончается известием о том, что Наполеон стянул свои войска к русской границе

7-ая картина - перед Бородинским сражением. Крестьяне-ополченцы, строящие бастион, солдаты, казаки, Денисов. Князь Андрей, Пьер, Кутузов. Картина в основе народная; герои романа проходят на этом фоне. Оканчивается хором о Кутузове и первом выстрелем.

8-ая картина - Наполеон на Шевардинском редуте во время Бородинского сражения.

9-ая картина - москва, занятая французами: французские солдаты распивающие песенки, москвичи, читающие указы Наполеона, мародёры, отряд, потрёпанный крестьянами во время фуражировки, поднимающийся гнев москвичей, начало пожара. Пьер намеревается убить Наполеона, арест его как поджигателя, встреча с Даву, растрел поджигателей, но Пьер помилован, встреча с Каратаевым. Москвичи несут тела расстреленных с

песней о мщении. Картина начинается сравнительно невино, разгорается и кончается трагично.

10-ая картина - изба, раненый князь Андрей и Наташа, мысли о смерти, любовь, бред.

11-ая картина - Смоленская дорога, отступающие французы, в числе пленных Пьер и больной Каратаев, которого конвой пристреливает. Денисов во главе отряда партизан атакует (за сценой); освобождение Пьера, он узнаёт о смерти Андрея, Элен, Анатоля. Мечта о Наташе, но сейчас не время об этом думать. Появление женского партизанского отряда со старостихой Василисой. Въезд Кутузова, несколько шуток, торжество победы. Всё. Стремление дать по возможности полные характеристики героев, с одной стороны, и с другой - народ, вставший на защиту родины. Хотя народу отведены только три картины они по длине равны сумме остальных. Народ взят не только как хор (хоров довольно много), но и выведен в ряде отдельных ролей. Сочинены 9 картин, кроме 8-ой и 10-ой».

Окончательная редакция:

1. Отрадное
2. Бал
3. У Болконского
4. У Элен
5. У Долохова
6. У Ахросимовой
7. У Пьера
8. Перед Бородинским сражением
9. Шевардинский редут
10. Фили

11. Москва

12. Мытищи

13. Смоленская дорога

Одна из главных особенностей драматургии оперы состоит в том, что отчётливо просматривающийся за сплетением сюжетных линий второй план – идейное основание – играет определяющую структурную роль, непосредственно воздействует на драматическую композицию произведения. С внешнесюжетной стороны в каждой части «Войны и мира» возникает своя обособленная коллизия, но в более глубоко лежащей плоскости обрисовывается только один конфликт – один во всей опере – столкновение «живой жизни» (В. Вересаев) и нежизни, антижизни. А жажда жизненной гармонии, определяющая судьбу героев, – она и есть «единое, цельное устремление главных действующих лиц», являющееся источником их драматургического движения.

Герои движутся, события текут словно в стихийном беспорядке, «как в жизни». Драматургический порядок обеспечивается не столько привычной логикой интриги, сколько сцеплением основных идей. Силы, организующие материал, активнее всего проявляются не на сюжетном уровне, а в более глубоко лежащей плоскости.

Единое действие без единой интриги – вот в чём сущность композиционного решения, предложенного Прокофьевым в «Войне и мире».

Для драматической структуры оперы существенен момент перехода от первой части ко второй, от «мира» к «войне».

7-ая картина заканчивается коротким диалогом Пьера и Денисова: «Граф, Пётр Кириллович, курьер из Вильны. Наполеон стянул войска к нашей границе. – Война? – Похоже, что война». В романе этого эпизода нет. Так

зачем он понадобился композитору? Сцена Пьера и Денисова с последующим перемещением действия на Бородинское поле создаёт эффект резкого перелома, внезапного переключения в новую сферу. Это впечатление многократно усиливается музыкой вступления к 8-ой картине.

Переход от «мира» к «войне»:

Военная часть начинается как личная драма, но сразу же расширяется до масштабов эпопеи. Линии единого действия и контр действия сплетаются в узел новой интриги. А свободная смена героев, ведущая единое действие, составляет существенную композиционную особенность оперы. Новая интрига вводит новых действующих лиц. На первое место выдвигается масса и её выдающийся деятель – Кутузов М. И. Появляется новая группа лейттем, связанных с господствующим во второй части оперы эпическим образом: «тема победы», «тема бедствия», «тема народного мужества», «тема Москвы».

Эпическая сфера обозначена у Прокофьев «пунктиром». Прокофьев знал что делал, когда в заглавии первоначального плана написал не «Наташа Ростова», «Война и мир». В сценарии же эпический характер произведения выявляется уже с полной отчётливостью. Достаточным доказательством будет перечень предусмотренных в сценарии массовых сцен.

«Сторожевой пост русских войск»: бой.

«Перед Бородинским сражением»: песня солдат; сцена ополченцев, работающих на бастионе; сцена появления раненых солдат и рассказ Каратаева; хор ополченцев; сцена появления на бастионе крестьянок с едой; заключительная песня. Либреттисты внесли ещё одну массовую сцену («Проходят полки» - перед разговором Кутузова с кн. Андреем).

«Москва»: песенка французских солдат; сцена чтения указа Наполеона москвичами; сцена москвичей и французских солдат-мародёров; сцена

Каратаева и фабричного с москвичами; вторая сцена чтения указа; сцена появления разбитого французского отряда; сцена бунта; шествие москвичей с телами расстрелянных и заключительный хор.

«Смоленская дорога»: сцена нападения партизан и освобождения пленных; сцена появления женского партизанского отряда; разговор партизан о том, «кто больше побил французов»; финальная сцена.

В дальнейшем эпическая сфера была значительно обогащена.

Апрельская редакция не удовлетворила Прокофьева, и через шесть лет вышла новая редакция. Рассмотрим вторую её часть.

Вторая часть начинается батальной сценой («Перед Бородинским сражением»), сразу вводящей в атмосферу войны. Из кабинета Пьера мы попадаем на Бородинское поле перед решающим сражением. Как и в первой части оперы, Прокофьев выделяет узловым моментом романа. При переработке вся предыстория оказалась убранной, и возникло сюжетно более концентрированное построение.

Народно-эпический колорит утверждается с самого начала второй части, но с гораздо большим размахом: картина «Перед Бородинским сражением» на много крупнее и богаче массовыми сценами. В целом во второй части оперы возникла стройная композиция: «Перед Бородинским сражением» и «Шевардинский редут» – экспозиция конфликтных сил; «Москва» – момент их столкновения; «Мытищи» – реакция героя на катастрофу; «Смоленская дорога» – развязка.

Показательны некоторые сюжетные отличия оперы от романа. Спрессовав отобранный толстовский материал и очень многое оставив в стороне, Прокофьев ввёл в оперу эпизоды, которых нет в литературном первоисточнике. Вот некоторые из них:

- сцена смоленских беженцев в картине «Перед Бородинским сражением»;
- в картине «Москва»: сцена возвращения французского отряда, ходившего за провиантом под Москву и разбитого крестьянами («Где это вас разукрасили так, дети мои?»);
- сцена бунта москвичей («Сжигайте все запасы»);
- сцена Наполеона («Какое страшное зрелище. Это они сами поджигают»);
- финальная сцена (проходит процессия с телами расстрелянных, преграждая Наполеону дорогу);
- сцена появления женского партизанского отряда в картине «Смоленская дорога» (хор).

Эти картины развивают сюжетную линию народного сопротивления врагу. Измождённые, покрытые пылью смоленские беженцы, «с болью и гневом» (Прокофьев) рассказывающие о разорении родного края... Избитые и перепуганные французские фуражиры: «Напали бабы с вилами»... Бушующая толпа москвичей: «Сжигайте все запасы! Пусть не достаются дьяволам!..» Ужаснувшийся при виде пылающего города, потрясённый решимостью русских Наполеон: «Какое страшное зрелище. Это они сами поджигают»... Новая толпа москвичей, преграждающая дорогу французскому императору: в дыму и огне мимо рушащихся стен проплывают несомые на руках тела казнённых, мрачно и грозно звучит клятва мщения... Женский партизанский отряд, марширующий с лихой песней... Всё направленно к одной цели, имеет один и тот же главный смысл.

Тематизм.

Музыкальное единство «Войны и мира» создаётся прежде всего лейтмотивной системой. Прокофьев перебросил между картинами несколько прочных «арок»:

- тема си-минорного вальса появилась в восьмой (первое ариозо Андрея) и двенадцатой картинах. Эта «арка» особенно важна, потому что соединяет части оперы;
- восьмую и тринадцатую картины дополнительно соединила тема Денисова;
- в девятую картину была введена «тема народного мужества»;
- тема ариозо Наполеона из девятой картины вошла в одиннадцатую картину (кульминационную сцену пожара);
- некоторые связи были дублированы (новое проведение «темы победы» в арии Денисова и тринадцатой картины).

Введя «Бал», «Фили» и «Эпиграф», Прокофьев позаботился о скреплении их с картинами, написанными ранее.

Кроме тематических реприз, оперу скрепляют и интонационные нити, такие как:

«Тема бедствия», тема хора ополченцев (восьмая картина), тема хора солдат (восьмая картина), «Тема народного мужества», тема финального хора одиннадцатой картины, «Зел-кувшин».

2.9. Финальный хор.

Самым масштабным действием в опере является заключительный хор. Именно здесь собираются все: остатки многочисленной французской армии,

испуганный Наполеон, русские солдаты и их командиры, главнокомандующий – Кутузов и весь русский народ.

Финал оперы, финал романа. У зрителей, а вместе с тем и у читателей возникает вопрос: а для чего Толстой написал этот роман? Для чего Прокофьев создал оперу по этому роману? Какой же смысл «Войны и мира»? Нельзя ли было изобразить основную мысль в коротких словах и не разливать её в этот огромный четырёхтомник? Постараюсь ответить на этот вопрос.

«Война и мир» достигает высочайших вершин мыслей и чувств человека. Задача художника состояла в том, чтобы изобразить истинное величие и противопоставить его ложному. Эта задача выразилась не только в противопоставлении Кутузова и Наполеона, но и во всех малейших деталях борьбы, которую вынесла Россия; в образе чувств каждого солдата; во всём нравственном мире русских людей, в их быте, во всех их жизненных явлениях; в манере людей любить, страдать, умирать. Художник ясно показал, что русские люди считают человеческим достоинством, в чём идеал величия. По формуле, данной автором, идеал состоит в простоте, доброте и правде. Именно эти качества помогли победить в 1812 году силу, исполненную зла и фальши. По моему мнению, в этом смысл «Войны и мира».

На свете существует как будто два рода героизма: один – деятельный, порывающийся, тревожный. К нему относятся не только французы, Наполеон, но и множество русских лиц, такие как Долохов, Милорадович, Ермолов и пр. И другой героизм – спокойный, страдательный, терпеливый. К этой категории принадлежит сам Кутузов, потом Тушин, Тимохин, Дохтуров и пр., также вся масса военных и вся масса русского народа. В «Войне и мире» изображены самые лучшие стороны русского

характера. Россия победила Наполеона не деятельным, а терпеливым героизмом. Правда, добро и простота – это высший идеал русского народа. Мы сильны *всем народом*, сильны той силой, которая живёт в самых простых и смиренных личностях.

Тот народный дух, который проявляется в Бородинской битве, проявился и в предсмертных думах князя Андрея, и в душевном процессе Пьера, и в разговорах Наташи с матерью. Повсюду господствует дух простоты, добра и правды. Огромная картина Толстого – достойное изображение русского народа. Эта литература – прочное приобретение нашей культуры. А опера – достойное её воплощение. Пока жива наша поэзия, бок о бок с музыкальным искусством, до тех пор нет причины сомневаться в крепком здоровье русского народа.

III. Заключение. Моё мнение о финальном хоре.

Финальная сцена в опере явилась самой масштабной по количеству персонажей. Мы видим разные слои населения: от крестьян до купцов и графов; от простого рядового солдата до офицера; и сам главнокомандующий – Кутузов. Я считаю, что данная сцена очень поучительна для современной истории. Композитор/режиссёр показывает, насколько важно – объединиться. Сплочённость, одна благая цель, одна победа.

Примеры из истории не раз доказывают, то, что, только объединив народ, можно победить врага. Я рассматриваю этот вопрос более глобально: люди на планете борются за жизнь, кто-то борется за предметы первой необходимости (еда, жилище), кто-то за роскошь и блага, как материальные, так и духовные. Всё это происходит из-за

неравенства народов, рас, национальностей. Вспомним, например, фашистскую Германию, которая истребляла целые народы; или возникшие расовые предрассудки; колониальный гнёт.

А что, если всем народам объединиться? Каждая нация заимствовала бы друг у друга самое лучшее? Люди бы обменивались открытиями, продовольствием, были бы терпимей и добрее друг к другу, помогали развиваться отстающим странам и шли бы с ними в будущее рука об руку. Наверное, не развязывались бы войны, не было бы атомных бомб и другого смертоносного оружия. Ошибки прошлого нужны для того, чтобы не совершать их в настоящем и будущем. Любая война – преступление против человека, против народа, в конце концов против всей природы.

Возвращаясь к финалу оперы, хочу обратить внимание на глаза героев. В них не столько радость победы, сколько потерянности. Словно в их глазах застыл вопрос: для чего нужна была эта война? зачем погиб мой друг, сын, брат или...мама?

Может быть, какой-нибудь человек, посмотрев эту оперу, хорошо подумает, прежде чем взять в руки оружие?

«Нет величия, – говорит граф Толстой, – там, где нет простоты, добра и правды».

Использованная литература:

1. А. Волков ««Война и мир» Прокофьева». Опыт анализа вариантов оперы. Издательство «Музыка» Москвы 1976.

2. Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Кафедра истории музыки. «Советская музыкальная литература» Выпуск первый, издание пятое. Издательство «Музыка» Москва 1981 г.

3. Клавир: С. Прокофьев (Соч. 91) «Война и мир». Том I, II. Издательство Музыка Москва 1973 г.

4. Интернет ресурсы:

Соловьева А.В. ТВОРЧЕСТВО СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА ПРОКОФЬЕВА КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ МУЗЫКИ // Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: сб. ст. по мат. XII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 1(12). URL: [https://sibac.info/archive/meghdis/1\(12\).pdf](https://sibac.info/archive/meghdis/1(12).pdf) (дата обращения: 11.01.2020)