

Среди знаменательных дат 2021 года 130-летний юбилей со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева выделяется особо. «Ты солнечный богач. Ты пьёшь, как мёд, закат. Твоё вино — расцвет. Твои созвучья в хоре торопятся принять, в спешащем разговоре, цветов загрязивших невнятный аромат», — эти строки Константин Бальмонт посвятил композитору Прокофьеву, «Мозарту 20-го века», как его нередко называют. Бальмонт не уставал восхищаться творениями Сергея Сергеевича. Новатор в музыке, Прокофьев не любил идти проторёнными путями. «Кардинальным достоинством — или если хотите, недостатком — моей жизни всегда были поиски оригинального, своего музыкального языка. Я ненавижу подражание, ненавижу избитые приёмы», — писал композитор.

К круглой дате запланированы мероприятия по всей стране — от музыкальных лекций в Центральной библиотеке Симферополя до торжественных концертов в столицах. Не остался в стороне и Санкт-Петербург, где начался творческий путь композитора. С самого начала года главные театры города — Мариинский и Михайловский — показывают на своих сценах знаменитые балеты и оперы Прокофьева, в Филармонии проходят концерты симфонической музыки.

Проект «Культура рядом» реализуется при поддержке Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга уже 12 лет.

Основная цель — дать возможность прикоснуться к лучшим образцам музыкальной и театральной культуры жителям города вне зависимости от их материального и социального статуса. Организация проводит бесплатные концерты во всех районах Санкт-Петербурга с участием ведущих солистов музыкальных театров. В проекте охотно принимают участие звёзды Мариинского и Михайловского театров, Большого театра, «Геликон-оперы», а также лучшие солисты-инструменталисты. Проект обязательно отмечает знаменательные даты в истории русской музыки. Не могли организаторы обойти стороной и такое важнейшее событие в культурной программе 2021 года, как 130-летний юбилей со дня рождения крупнейшего композитора XX века Сергея Сергеевича Прокофьева. Планировалось, что концерт состоится 4 сентября на площади Искусств, в центре Петербурга, близком сердцу композитора. Но капризная петербургская погода внесла коррективы. Холодный дождь и сильный ветер заставили перенести концерт под крышу. Помещение любезно предоставили давние друзья проекта — руководство «Тинькофф-Арена».

«Сергей Сергеевич Прокофьев — уникальное явление в русской музыке. У него нет слабых произведений, к какому ни прикоснёшься — шедевр», — отмечал в одном из интервью художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Очевидно, что перед организаторами стояла непростая задача — выбрать для двухчасового концерта произведения, которые дали бы полное представление о многогранном и богатом творчестве Прокофьева. Симфоническая музыка, оперы, балеты — всё уместить в достаточно ограниченном отрезке времени.

Надо отметить, что подборка оказалась впечатляющей. Открыл концерт отрывок из Второго скрипичного концерта, виртуозно исполненный солисткой Айсылу Сайфуллиной в сопровождении оркестра Национальной премии «Онегин» под управлением Анатолия Рыбалко. Во Втором концерте Прокофьев впервые развил новую лирическую мелодику в своём творчестве, которая

впоследствии нашла развитие в балетах и в первую очередь в балете «Ромео и Джульетта».

Оперные достижения композитора представило его выдающееся творение — опера «Война и мир». Ария князя Андрея и трагическая ария Кутузова у стен Москвы в исполнении солистов Мариинского театра Павла Коротича и Павла Шмулевича заставили зал затаить дыхание и... взорваться аплодисментами при последних аккордах. Особенно хочется отметить композицию «Мёртвое поле» из кантаты «Александр Невский», великолепно исполненную меццо-сопрано Мариинского театра Надеждой Сердюк.

Кантата «Александр Невский» — воистину монументальное произведение композитора для хора, меццо-сопрано и оркестра, созданное в 1938–1939 гг. Всё началось с того, что известный советский режиссёр Сергей Эйзенштейн в 1938 году обратился к Прокофьеву с предложением написать музыку для его нового фильма, посвящённого Александру Невскому. Фильм повествовал о подвиге князя и его дружины, а также народного ополчения, сражавшихся с тевтонскими рыцарями — крестоносцами. Сергей Сергеевич с радостью принял предложение Эйзенштейна — он был давним поклонником таланта режиссёра и очень хотел поработать с ним. Однако как написать музыку для фильма — ведь это особый жанр? Прокофьев даже отправился в Голливуд, чтобы ознакомиться с возможностями звукового кино. Там он встретился со знаменитыми кинорежиссёрами — Мамуляном и Диснеем, и они поделились опытом.

Вернувшись в Россию, композитор сразу же принялся за работу. Он постоянно советовался с Эйзенштейном. Работали они в тесном контакте — режиссёр показывал Прокофьеву небольшой отснятый фрагмент, и Прокофьев озвучивал его. Но случилось, что, увлечённый темой, Прокофьев заранее сочинял музыкальную часть, а Эйзенштейн затем выстраивал зрительный ряд, подстраиваясь под музыку.

Сергею Сергеевичу нередко приходилось целые дни просиживать в студии в Потылихе, где проводились съёмки, чтобы самому принимать участие в процессе. Благодаря такому тесному сотрудничеству работа шла довольно быстро. Над текстами кантаты поручили работать поэту Владимиру Луговскому. Но, увлечённый темой, Прокофьев и сам сочинил несколько стихов.

Прокофьев очень серьёзно подошёл к задаче. Он внимательно изучил историческую канву события, даже летописные материа-

лы. Ознакомился с музыкой Древней Руси и католическими гимнами Средневековья. Однако композитор понимал, что фильм рассчитан на современного зрителя, а значит, действовать надо новаторски, и мастерски осовременил накопленный материал.

Летом Сергей Сергеевич уехал отдыхать на Кавказ, но продолжал трудиться над партитурой «Александра Невского». Осенью же он успешно завершил всю музыкальную часть. Премьера фильма состоялась 1 декабря 1938 года. Публика сразу полюбила фильм, и гениальная музыка Прокофьева сыграла в этом не последнюю роль.

Успех фильма окрылил композитора. Он сразу же задумал сочинить кантату, основываясь на музыкальной части фильма. Всю зиму 1939 года Прокофьев усиленно трудился над произведением. Всё оказалось не так-то просто. «Гораздо проще сочинить новое произведение, чем придумывать связи», — признавался композитор близким. Ему хотелось оставить как можно больше отрывков неизменными, и это удалось. Вступление, «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди русские!» — все эти впечатляющие фрагменты сохранились. Однако многое пришлось дорабатывать, а некоторые части, очень удачные, такие как музыку к поединку князя с тевтонским магистром, с большим сожалением исключить.

К тому же надо было учитывать, что кантата должна исполняться в концертном зале, а значит, требовала оркестровки. Всю партитуру, состоящую из отдельных эпизодов, нужно было объединить и подчинить законам вокально-симфонического цикла. Всего в кантату вошло семь разных частей, и каждая из них получила своё название. Расположены они в чётком порядке.

При написании кантаты большое влияние оказали принципы кинематографа с его стремительным монтажным развитием. Кроме того, Прокофьев широко применил принцип звукозаписи — в музыке отчётливо слышатся карканье ворона, военные сигналы, ржание лошадей, треск льда.

«Мёртвое поле» — шестая часть кантаты. После «Ледового побоища» и перед «Въездом Александра во Псков». Это пронзитель-

Сергей Сергеевич Прокофьев
(1891–1953)

ная сольная ария, в которой отчётливо слышны напевы народной песни. Строгая, выдержанная мелодия и глубокие, искренние чувства характеризуют эту музыку. Композитор передаёт скорбь земли русской о павших героях. Русь-матушка воплощена в образе девушки — невесты, оплакивающей отважных героев, защищавших родную землю.

Следует отметить, что выбор исполнительницы оказался очень удачным. Мариинский театр богат прекрасными голосами, но Надежда Сердюк — это особый случай. Ей удивительно удаются именно глубокие русские образы на сцене. Не зря певица в 2016 году была удостоена высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» за роль боярыни Морозовой в спектакле «Опричник» в номинации «Лучшая женская роль в оперном спектакле». Надежду Сердюк отличают завораживающий драматический артистизм и мощный, глубинный темперамент. Голос бархатистый, сочный, пластичный, держит публику в напряжении, добираясь до самых глубин души.

Следуя лучшим традициям русской классики, Прокофьев широко использует средства, рисующие природу, русские пейзажи — это и унылая картина разорённой страны, и морозное утро перед боем, и мрачные очертания Мёртвого поля, и радостные поведные блики солнца на доспехах воинов.

Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что композитор особо чувствовал собственное время, в котором жил и творил — фактически перед самым началом Второй мировой войны. Все образы XIII века, показанные в произведении, Прокофьев воспроизводил, примеряя их к настоящему. Словно предсказывая грядущее, увы, недалёкое, композитор показал жестокую и справедливую борьбу народа с захватчиками, сеющими ужас, страдания родной земли и... победу, великую победу в справедливой войне. Победу человечности над жестокостью. Премьера кантаты состоялась 17 мая 1939 года в Большом зале Московской консерватории. Шквал аплодисментов стал наградой композитору за его вдохновенный труд.

Во второй части концерта на «Тинькофф-арене» царствовал балет. «Ночное адажио» из балета «Золушка» представили солисты Мариинского Екатерина Волкова и Станислав Арсеньев. И, конечно, особое место было уделено балету «Ромео и Джульетта». Молодые солисты Михайловского театра Маргарита Авдеева и Иван Ситников исполнили сцену свидания Ромео и Джульетты, а восходящая звезда Мариинского — Рената Шакирова в паре

с Юрием Мирковым — впечатляющую сцену смерти влюблённых. Бессмертный «танец рыцарей» из балета в исполнении оркестра произвёл такое впечатление, что зрители трижды просили сыграть на бис!

Конечно, по коротким отрывкам, исполненным не на родной сцене, а на импровизированном подиуме, трудно судить о мастерстве артистов. Но качество петербургского балета таково, что даже в «походных условиях» он поражает изяществом и точностью исполнения.

Нельзя не вспомнить, что впервые в полной версии балет «Ромео и Джульетта» был показан в 1940 году в Ленинграде в Кировском театре, и в главной партии блистала несравненная Галина Уланова. Юную солистку театра — Рената Шакирова в труппе театра только с 2015 года — впереди ещё ждёт большой и, без сомнения, славный путь. Блестящая техника и внутренний драматизм, а также психологическая тонкость исполнения, несомненно, будут способствовать её успеху. Уже сегодня Шакирова исполняет в Мариинском ведущие партии, и с опытом, несомненно, её дарование раскроется ярче.

Концерт завершился ещё одним шедевром Сергея Сергеевича — маршем из оперы «Любовь к трём апельсинам». Публика аплодировала стоя и долго не хотела расходиться.

О публике хотелось бы сказать особо. Концерт был бесплатным, по записи в группе «В Контакте». В зале было заметно, что пришли люди, которые явно не имеют возможности позволить себе дорогой билет в театр в современных условиях — одинокие мамочки с детьми, пенсионеры, петербуржцы, которые не могут похвастать излишествами в своей жизни. Но как же горячо они встречали каждого исполнителя, как внимательно, проникновенно слушали, смотрели.

Замечательно, что существует такой проект, который позволяет прикоснуться к шедеврам культуры всем, кто желает, на равных условиях. Хочется от всей души поблагодарить организаторов и участников концерта — они делают очень важное дело. И пожелать, чтобы таких концертов в нашем городе проходило больше.