

04.02.2026, 8б, музыка, Мешкова О.В.

Составить краткий, но подробный конспект. Отправить фото выполненного задания в личное сообщение преподавателю до 11.02.2026 в мессенджер телеграм.

С.С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский»

Кантата "Александр Невский" написана на тексты поэта Владимира Луговского и самого композитора. Она предназначена для меццо-сопрано, смешанного хора и оркестра. Кантата возникла из музыки к одноименному фильму, который был поставлен в 1938 году выдающимся советским кинорежиссером Сергеем Михайловичем Эйзенштейном и воскресил на экране героическую борьбу дружины Александра Невского с тевтонскими рыцарями-крестоносцами.

В кантате семь частей:

1. "Русь под игом монгольским"
2. "Песня об Александре Невском"
3. "Крестоносцы во Пскове"
4. "Вставайте, люди Русские"
5. "Ледовое побоище"
6. "Мертвое поле"
7. "Въезд Александра во Псков"

Каждая из частей поражает яркостью образов. Слушая одну только музыку, как будто видишь перед собой бескрайние равнины Руси, разоренный немцами Псков, наблюдаешь битву на Чудском озере, устрашающее наступление крестоносцев, стремительные атаки русских, гибель рыцарей в холодных волнах озера. "Зримость" образов - характерная черта музыки Прокофьева. Удивительны его наблюдательность, умение схватить и передать в музыке голоса людей, их жесты, движения.

"Песня об Александре Невском" - вторая часть кантаты. Музыка величавая и строгая. Она похожа на фреску древнего Русского живописца, запечатлевшего воина сурового и преданного Родине. В песне говорится о победе Русских над шведами и дается предостережение:

"Кто придет на Русь, будет насмерть бит".

И текст и музыка выдержаны в эпическом духе. Вокальную партию исполняет унисонный хор - мужские голоса, дополненные альтами. Основная мелодия ("А и было дело на Неве реке") повествовательная размеренная. Почти каждый слог произносится на одном звуке, распевание слогов, свойственное русским протяжным песням, здесь редко.

В "Песне об Александре Невском" воспроизведены особенности характерные для напевов многих древнерусских былин, например таких, как знаменитая былина об Илье Муромце с ее неторопливой "рассказывающей" интонацией. В Прокофьевском напеве мы слышим вместе с тем и своеобразные черты, присущие именно стилю данного композитора: особую четкость заключительного октавного оборота в мелодии, чеканность ритма в оркестровом сопровождении.

В средней части песни

"Ух! Как бились мы, как рубились мы!"

повествование становится более взволнованным и темп его ускоряется. В соответствии с ритмом стиха в музыке сменяют друг друга двух, трехдольные размеры. Оркестр воспроизводит звуки битвы - бряцание оружия, удары мячей. Арфы подражают звучанию гуслей, сопровождавших в старину эпические песни. В репризе возвращается главная "Богатырская" мелодия хора.

"Вставайте, люди русские" - четвертая часть. Это хоровая песня совершенно иного характера. Не рассказ о минувших событиях, а призыв к бою за русскую землю. Во время Великой Отечественной войны хор "Вставайте, люди русские" часто звучал по радио. Фильм "Александр Невский" показывали на фронтах солдатам Советской Армии. Один из участников обороны Севастополя вспоминает : " Потрясающее впечатление производила песня "Вставайте, люди русские" Усиленная резонансом подземелья, она властно захватывала душу".

С давних пор на Руси существовал обычай - возвещать о важных событиях ударами набатного колокола. Оркестровое вступление к хору имитирует тревожные и грозные колокольные звучания, которые сопровождают потом пение хора в его первой части (как и "Песня об Александре Невском" это хор написан в трехчастной форме.) В мелодии, в ее настойчиво повторяющихся энергичных интонациях слышатся боевые кличи, призывы. Ритм марша подчеркивает героический характер музыки. И здесь мы наблюдаем сочетание народных песенных традиций с прокофьевскими современными музыкальными приемами. Так, например, для ладовой окраски мелодии характерна переменность, идущая от русской народной песни: мелодия "переливается" из до минора в ми бемоль мажор, но следующую фразу Прокофьев смело начинает в, казалось бы, далекой ("чужой") тональности до-бемоль мажор, которая в свою очередь переходит в ми бемоль минор. Богатство и смелость гармонических и тональных красок - одна из характерных черт музыки Прокофьева.

Средняя часть хора написана в ре мажоре (после ми бемоль мажора, в котором окончилась первая часть, снова происходит яркая смена тональных красок: ми-бемоль мажор-ре мажор). Появляется новая тема - певучая, привольная, светлая, напоминающая некоторые темы из "Русланы" Глинки. Эту мелодию хор поет на слова

"На Руси родной, на Руси большой не бывает врагу"

В рассмотренных двух частях кантаты перед нами предстала в музыке Прокофьева Русь богатырская и героическая, величавая и привольная.

В шестой части "Мертвое поле" - воплощен образ лирический и скорбный. Здесь поет один только женский голос (меццо-сопрано) в сопровождении оркестра. В фильме эта музыка связана с таким эпизодом: после Ледового побоища, закончившегося победой дружины Невского, девушка-невеста ищет своего жениха среди русских воинов, павших на поле боя. Образ символический - Родина оплакивает своих сыновей.

Интонации плача, идущие от русских народных пречетов и от классических оперных "плачей" ("Плач Ярославны" из оперы Бородина), слышатся в музыке Прокофьева. Горестная попевка звучит в самом начале, во вступлении, которое играют скрипки. Вокальная мелодия замечательна сочетанием напряженной выразительности и сдержанности. Мелодия глубоко печальна, но движение ее ровно и строго. Для этой музыки также характерна переменность (до-минор - ми бемоль мажор). В третьем такте в оркестровом сопровождении звучит глубокий минорный аккорд (ля бемоль- минорное трезвучие), подчеркивающий скорбный характер музыки.

Для изображения крестоносцев Прокофьев привлек средства, резко отличные от тех, что мы отмечали в разобранных частях кантаты. Если в характеристике русских звучали мелодии, опирающиеся на различные песенные интонации, то в музыке, характеризующей псов - рыцарей тевтонского ордена, важную роль играет тема, написанная композитором в духе церковных католических хоралов. Вместо ясных, красочных диатонических гармоний - устрашающие диссонирующие сочетания. Вместо певучих "человеческих" тембров струнных - режущие, завывающие, пронзительные тембры преимущественно медных инструментов.

Основные темы псов-рыцарей впервые появляются в третьей части кантаты ("Крестоносцы во Пскове"). Затем они проходят в пятой части, которая называется "Ледовое побоище". Это грандиозная симфоническая картина с участием хора. Она открывается музыкальным пейзажем -пустынное зимнее озеро перед началом битвы. В оркестре холодные "застывшие" звучания, сумрачные минорные гармонии, резкий "каркающий" звук альтов. Из далека доносится военный сигнал крестоносцев. В след за тем слышится дробное равномерное постукивание (играют струнные басы у подставки).

...Тяжело мчатся закованные в железотевтонские всадники. На них рогатые шлемы, закрывающие лицо капюшоны с зияющими глазными отверстиями. Тевтонское войско построено в форме "клина".

"Скок Свины" так назван этот эпизод в фильме. Ритм скачки подчеркнута однообразен, бездушен, механичен. На него наслаиваются в оркестре пронзительные и завывающие голоса тубы, саксофона, труб и других инструментов. В музыке Прокофьева тевтонские рыцари скачут "с неумолимостью танковой колонны их омерзительных потомков" (Так говорил Эйзенштейн, потрясенный музыкой). Эпизод вражеского нашествия приобрел у Прокофьева остро современный характер. Кроме оркестра здесь участвует еще и хор - рыцари поют фанатический хорал (на латинском языке). Их пение переходит в яростные крики: "Распнем побежденных, уничтожем врага". Нарастающее звучание оркестра и хора можно сравнить с крупным планом в кино. Кажется, что вражеское войско оглушительным лязганьем и грохотом надвигается прямо на слушателя.

Вступление в бой дружины Александра Невского отмечено энергичным звучанием у трубы темы хора " Вставайте, люди Русские". Батальные эпизоды подобно кинокадрам быстро проносятся перед слушателем. В одном из них появляется новая русская тема - легко и стремительно летящая, удалая. Это тема Русской атаки. Она слышится то совсем близко, то издали. Снова впечатление кинематографической смены планов: то "крупный кадр" то отдельная перспектива "побоища".

В кульминационных эпизодах противоборствующие темы сталкиваются, сшибаются друг с другом, как противники в бою. Прокофьев применяет особый прием сочетания тем: они даются одновременно, при этом каждая остается в свое тональности. Например, тема "русской атаки" в ре мажоре, а сигнал крестоносцев в до диез миноре. Возникает сложное (битональное, то есть двухтональное) сочетание. Своей резкостью оно подчеркивает остроту схватки. Вражеская тема затем искажается, "слабеет".

Удивительна "зримость" музыкальных образов и в картине гибели крестоносцев. Оркестровыми средствами переданы и треск льда, и холодные темные волны, заливающие полебитвы, и мрачный драматизм происходящего.

Огромное симфоническое напряжение разрешается в заключении всей картины. Тихо и светло звучит русская тема. Это знакомая уже мелодия - ее пели альты в середине хора " Вставайте, люди русские" на слова "На Руси Родной, на Руси большой не бывать врагу". Теперь она поручена первым скрипкам в высоком регистре в сопровождении нежного дрожащего тремоло у вторых скрипок. Это музыка мира и тишины, наступивших на освобожденной земле. После "ледового побоища" следует разобранная выше шестая часть "Мертвое поле". Завершается кантата торжественным, величественным финалом "Въезд Александра во Псков" где звучат уже знакомые нам русские темы. В кантате "Александр Невский", посвященной далеким историческим событиям, Прокофьев прославил победу народу в справедливой борьбе с захватчиками, победу человечности над жестокостью и насилием.

