

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2025.96.31.025

Фортепианное творчество С.С. Прокофьева сквозь призму современных исполнительских концепций**Ли Тинтин**

Выпускница аспирантуры,
кафедра музыкального воспитания и образования,
Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 48;
e-mail: 470287951@qq.com

Аннотация

Актуальность исследования обусловлена необходимостью осмысления современных исполнительских подходов к фортепианному творчеству С.С. Прокофьева в контексте развития пианистического искусства XXI века. Цель работы заключается в анализе трансформации исполнительских концепций прокофьевского фортепианного наследия в современной музыкальной практике. Методология исследования основывается на комплексном подходе, включающем историко-музыкальный анализ, стилистическое исследование и сравнительный анализ исполнительских интерпретаций. В статье рассматриваются особенности прокофьевского фортепианного стиля и его эволюция, основные тенденции современной интерпретации произведений композитора, проблемы исполнительской реализации специфических черт прокофьевской фактуры, современные подходы к воплощению динамических и темповых контрастов. Научная новизна заключается в систематизации современных исполнительских концепций и выявлении новых трактовок прокофьевского наследия. Практическая значимость работы заключается в возможности использования полученных результатов в педагогической практике и исполнительской деятельности. Исследование демонстрирует необходимость постоянного переосмысления творческого наследия Прокофьева в контексте развития современного музыкального искусства.

Для цитирования в научных исследованиях

Ли Тинтин. Фортепианное творчество С.С. Прокофьева сквозь призму современных исполнительских концепций // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 9А. С. 189-195. DOI: 10.34670/AR.2025.96.31.025

Ключевые слова

С.С. Прокофьев, фортепианное творчество, исполнительская интерпретация, современное пианистическое искусство, стилистическая трактовка, Д. Мацуев, И. Папоян.

Введение

Интерес исполнителей-пианистов к творчеству одного из столпов музыкального искусства XX века – Сергея Сергеевича Прокофьева с годами не только не угасает, но продолжает развиваться. Появляются все новые стилистические исполнительские концепции и трактовки, временами совершенно новаторские, требующие осмысления как технологических методов, инструментария интерпретации, так и содержательный мир образа, интерпретируемого пианистом. Исходя из данных предпосылок содержание этой статьи и ее актуальность обусловлены необходимостью осмысления современных исполнительских подходов к фортепианному творчеству С.С. Прокофьева в контексте развития пианистического искусства XXI века. Творчество композитора, открывшего новую главу не только в русском, но и в мировом фортепианном искусстве, требует постоянного переосмысления в свете новых исполнительских концепций. «Фортепианные произведения Сергея Прокофьева – одна из наиболее интересных страниц его творчества. Известно, что композитор был исключительно своеобразным пианистом-виртуозом, что он замечательно ощущал инструментальную специфику фортепиано. С огромным мастерством воплощал Прокофьев свои оригинальные художественные замыслы в новаторском фортепианном письме и самобытном пианизме» [Дельсон, 1973, с. 7].

Основная часть

Остановимся на специфике фортепианного стиля С. Прокофьева. Фортепианное наследие композитора включает пять концертов с оркестром, девять сонат, три сонатины, около семидесяти пяти оригинальных пьес и пятьдесят транскрипций. В его творчестве ярко проявилось новаторское отношение к фортепиано, где певучесть инструмента уступает место его ударным свойствам. Будучи блистательным и самобытным виртуозом, С. Прокофьев тонко и в полной мере чувствовал особенности инструмента и специфику фортепианного исполнительства в целом, что ярко проявилось в выборе новаторских средств выразительности, обновлении музыкального языка в его фортепианных произведениях. «В исполнительском таланте Прокофьева никто не сомневался: к тому времени он успел зарекомендовать себя как виртуозный пианист. Исполнял Прокофьев, впрочем, в основном собственные сочинения, среди которых слушателям особенно запомнился Первый концерт для фортепиано с оркестром, получивший благодаря энергичному «ударному» характеру и яркому запоминающемуся мотиву первой части неофициальное прозвание «По черепу!» [Сканави, www].

Как суммируют исследователи, характерный круг «родовых» признаков прокофьевского стиля, в том числе фортепианного, проявляется следующими составляющими, это: конструктивно обнаженный тематизм, ритмическая лапидарность, наступательность и энергия действия, урбанистическое начало, контрастность образов, синтез традиций и новаторства [Гаккель, 1960].

Истоки и формирование стиля Сергея Прокофьева, его творческое становление происходило на стыке классической школы, позднеромантического стиля и новаторских исканий. В его фортепианном стиле отчетливо прослеживаются влияния как русских композиторов – М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, так и западноевропейских классиков – Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, также присутствуют черты наследия эпохи барокко – Д. Скарлатти.

И именно синтез традиций и новаторства в фортепианном творчестве С.С. Прокофьева демонстрирует уникальность его творческого метода, который представляет собой органичное соединение классических традиций с новаторскими приёмами [Гаккель, 1960]. Композитор сумел создать самобытный стиль, в котором органично переплелись черты разных эпох музыкального искусства. «Практически все исследователи творчества композитора отмечают его новаторство не только в подходах к трактовке фортепиано, но и в специфичности композиционных приемов, в ладогармоническом, ритмическом и интонационном своеобразии сочинений. Нужно отметить, что сам Прокофьев ясно понимал новизну своих устремлений [Самвелян, 2022, с. 700].

Что касается наследия мастеров барокко и классического периода, то эти элементы проявляются в создании произведений в традиционных для барокко и классики жанрах – гавот, менуэт, соната, концерт, а также четкое следование законам каждого из жанров, сохранение принципов конструктивной ясности формы сочинений. Вот что пишет об этом сам С.С. Прокофьев: «Я очень уважаю старые формы, но, безусловно, веря моему чувству формы, часто позволяю себе отступать от них» [Прокофьев, 2017, с. 247].

Новаторский подход композитора выражается не только в создании нового типа тематизма – лапидарного, лаконичного, с четкой конструктивностью, афористичностью и законченностью высказывания, в широком использовании ударных свойств фортепиано, введении в нотный текст новых ритмических и гармонических решений, но и в целом, – разработке оригинальной системы выразительных средств и стилистических решений, которая позволила при сохранении лучших традиций фортепианного искусства сформировать и выстроить новый музыкальный язык, усовершенствовать, вывести на новый этап развития фортепианную технику, обогатить пианистический репертуар пианистов новыми произведениями, музыкальный язык которых отличается четкостью мелодического рисунка, оригинальным гармоническим мышлением, активным использованием ударных свойств фортепиано, его крайних регистров, остинатных ритмических фигур, контрастными сопоставлениями фактуры, яркой образностью, театральностью изложения. «Те же эстетические предпосылки, которые обусловили характер и стиль фортепианного творчества Прокофьева, обусловили и особенности его пианизма. Это опять-таки обостренная поэтика контраста, компенсация сложных приемов выразительности в языке необыкновенной прямолинейностью и наглядной простотой исполнительского высказывания, глубинная оптимистичность и радость пианистического искусства. И весь творческий путь, вся эволюция Прокофьева-пианиста представляет собой, по существу, исполнительское самовыражение тех же художественных идеалов, которые определяли и создававшиеся им фортепианные произведения» [Belcanto.ru, www].

Исследователи подчеркивают, что С. Прокофьев сумел разрешить одно из главных противоречий современной музыки – воплощение нового содержания в традиционных формах, создав уникальный стиль, в котором классическое наследие органично сочетается с новаторскими идеями XX века [Дельсон, 1973].

По прошествии более чем ста лет современная исполнительская практика фортепианных произведений С.С. Прокофьева, при бережном сохранении неповторимых черт его пианизма, все же развивается в совершенно новых, свежих направлениях и характеризуется несколькими основными особенностями.

Во-первых, это несомненная высокая энергетика исполнения, которая выражается в темповых и динамических решениях, безупречной технической фортепианной виртуозности, граничащей с преодолением законов физического пространства, яркая сценичность и, если можно так сказать, «кинематографичность» подачи произведения, свобода интерпретации при

четкой ее регламентированности, особенно это касается прокофьевских Концертов с оркестром.

Во-вторых, современная исполнительская практика стремится к балансу между сохранением авторского замысла и поиском новых интерпретационных решений, что позволяет произведениям Прокофьева оставаться актуальными в репертуаре пианистов XXI века. Как верно замечено современным исследователем фортепианной музыки С. Прокофьева, «...на самом деле, как и любой гений, Прокофьев намного шире тех рамок, в которые мы часто хотим загнать его в своем стремлении все классифицировать и дать всему однозначные определения. Известно, что одна из главных задач исполнителя состоит в том, чтобы освободиться от штампов и поверхностных представлений, почувствовать всю широту возможностей, скрытых в произведении, найти среди всего богатства выбора что-то близкое именно ему и на этой базе строить свою собственную интерпретацию [Василенко, 2015, с. 42].

И в третьих, концертная практика наших дней отличается все более частым включением произведений Прокофьева в программы крупных конкурсов, проведением фестивалей музыки композитора, организацией монографических концертов – как, например, Вечер в Большом зале Санкт-Петербургской государственной академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича, организованный Филармоническим обществом Санкт-Петербурга в сентябре 2024 года, состоящий из всех пяти Концертов для фортепиано с оркестром С.С. Прокофьева в блестящей интерпретации петербургского пианиста Ильи Папомяна. Эта программа вошла в состав уникального марафона «From Prokofiev back to Bach» [Санкт-Петербургская филармония, [www](http://www.spbph.ru)].

И если мы переходим к анализу индивидуальных исполнительских трактовок фортепианных произведений С. Прокофьева современными пианистами, и назвали имя молодого, но уже поистине выдающегося пианиста наших дней и активного исполнителя прокофьевских сочинений, петербуржца Ильи Папомяна, то продолжим статью характеристикой его исполнительской манеры, отмечая при этом, что его исполнение фортепианных опусов С.С. Прокофьева во многом является отражением общемировых современных тенденций исполнительства произведений этого композитора.

Подход И. Папомяна к исполнению фортепианных произведений С.С. Прокофьева характеризуется глубоким погружением в стилистику композитора и его авторского замысла, непревзойденной виртуозностью, яркой и широкой амплитудой эмоциональной подачи, блестящим умением раскрывать образную контрастность, владением и блестящей передачей особенностей прокофьевского музыкального языка, безупречным чувством формы. Исполнение И. Папомяном произведений С. Прокофьева отличается пониманием эволюции стиля композитора, что позволяет ему точно передавать особенности каждого периода творчества великого мастера.

Отличительной особенностью исполнительского стиля И. Папомяна является его тщательно выверенная, но при этом в рамках авторского текста импровизационность. Пианист стремится к передаче композиторского замысла, гармонично сочетая точность его передачи с уникальностью каждого своего концертного выступления. Как отмечает он сам, каждое его выступление отличается от других, что всегда привлекает служительское внимание [Машнич, [www](http://www.mashnich.ru)].

Сложившийся творческий исполнительский тандем И. Папомяна и Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра под управлением Александра Титова всегда преподносит своим слушателям и почитателям яркие, гармоничные трактовки фортепианных Концертов С. Прокофьева.

В этой связи нельзя не сказать о том, что педагог Ильи Папомяна, у которого последний

обучался в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова – профессор Александр Михайлович Сандлер – также широко известен своими интерпретациями фортепианных концертов С.С. Прокофьева.

Рамки данной статьи не позволяют провести развернутый стилистический анализ исполнительских манер наиболее заметных пианистов наших дней. Однако невозможно не назвать еще несколько выдающихся имен, чье искусство, в том числе акцентное на творчестве С.С. Прокофьева, несомненно, оставит свой след в мировом музыкальном пространстве.

Разумеется, мы говорим сейчас о феномене исполнительского искусства выдающегося пианиста и интерпретатора сочинений С. Прокофьева нашего времени – Дениса Мацуева. Его вклад в популяризацию прокофьевского наследия трудно переоценить.

Концерты для фортепиано с оркестром занимают особое место в репертуаре этого пианиста. Регулярно выступая с исполнениями прокофьевских концертов, Д. Мацуев неизменно демонстрирует высочайшее пианистическое мастерство, глубокий охват авторского замысла и стиля музыки С. Прокофьева.

Совместно с В. Гергиевым Мацуевым записаны два фортепианных концерта С. Прокофьева. Их творческое содружество отличается глубоким пониманием стиля Прокофьева и безупречной исполнительской реализацией. Характеризуя совместное творчество, пианист отмечает: когда он сыграл произведение впервые вместе с Гергиевым в Мюнхене, это был «один из самых счастливых дней» в его жизни [Мацуев, www].

Значительными достижениями Д. Мацуева стали его интерпретации Второго и Третьего фортепианных концертов С. Прокофьева, где музыкант демонстрирует виртуозную технику, глубокое понимание прокофьевского стиля, масштабность исполнительских концепций. В концертной деятельности пианист регулярно включает в свои программы произведения С. Прокофьева. Талант, выдающийся профессионализм, богатейший концертный опыт, яркая творческая индивидуальность позволяют Д. Мацуеву вносить значительный вклад в развитие исполнительского искусства произведений С.С. Прокофьева, открывая новые страницы в интерпретации музыки этого выдающегося композитора всех времен.

В круге прославленных мастеров – интерпретаторов фортепианных сочинений С. Прокофьева отметим также Даниила Трифонова, который в возрасте семнадцати лет получил мировую известность после исполнения Пятого концерта С.С. Прокофьева на конкурсе в Сан-Марино, вызвав восхищение публики и жюри фантастической виртуозностью и глубиной трактовки этого произведения; Александра Торадзе, исполнившего все фортепианные концерты С. Прокофьева совместно с Валерием Гергиевым; Викторию Постникову, также исполнившую все прокофьевские концерты с оркестром под управлением Геннадия Рождественского; Владимира Ашкенази, записавшего все пять фортепианных концертов С. Прокофьева с оркестром под управлением Андре Превина. Эти пианисты являются представителями разных поколений и апологетами разных стилевых исполнительских концепций, но все они внесли значительный вклад в развитие пианистического искусства и популяризацию прокофьевского творчества в современном мире.

Заключение

Опираясь на изложенное и обобщая проведенное исследование, подчеркнем тот факт, что фортепианный стиль С.С. Прокофьева представляет собой уникальное явление в истории музыкального искусства. Его новаторство проявилось в создании нового типа тематизма, особом подходе к использованию выразительных возможностей фортепиано и формировании самобытной системы музыкального мышления.

Современная интерпретация произведений Прокофьева сталкивается с рядом специфических задач, а именно реализацией фактурных контрастов, воплощением динамических и темповых контрастов, передачей остроты ритмических рисунков, сохранением баланса между технической сложностью и художественным содержанием.

Историческое развитие исполнительских подходов к музыке С.С. Прокофьева прошло несколько этапов: первоначальное освоение авторского стиля, формирование канонических интерпретаций, современные трактовки с учетом новых исполнительских технологий.

Современные исполнители, сохраняя верность авторскому замыслу, привносят новые трактовки в интерпретацию прокофьевских произведений. Это обогащает исполнительскую практику и расширяет понимание композиторского наследия.

Библиография

1. Дельсон В.Ю. Фортепианное творчество и пианизм Прокофьева / В.Ю. Дельсон – Москва : Сов. композитор, 1973. – 286 с.
2. Сканиви А.А. Семь произведений Прокофьева // Культура. РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.culture.ru/materials/253329/7-proizvedenii-prokofeva?ysclid=mfsolyinc3673867343> (Дата обращения: 20.09.2025)
3. Гаккель Л.Е. Фортепианное творчество Прокофьева / Л.Е. Гаккель – Москва: Музгиз, 1960. – 172 с.
4. Самвелян Т.Э. Фортепианное творчество С. Прокофьева как дидактическая основа постижения музыкального языка XX века в педагогике музыкального исполнительства // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 4А. С. 698-703.
5. Прокофьев С.С. Дневник 1907-1933: в трех томах / С.С. Прокофьев. 1907-1915. – Москва: Классика XXI, сор. 2017. – 570 с.
6. Вопросы интерпретаций фортепианных произведений Прокофьева // Belcanto.ru. Прокофьев-пианист, 20.12.2002 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.belcanto.ru/02120701.html?ysclid=mfspog6wdu669890700> (Дата обращения: 10.09.2025)
7. Василенко Ю.О. Современные проблемы интерпретации фортепианных произведений Прокофьева (на примере цикла «Мимолетности» ор. 22 // Актуальные проблемы высшего музыкального образования, 2015, №1 (35), с. 42-45.
8. From Prokofiev Back to Bach // Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.philharmonia.spb.ru/afisha/753811/> (Дата обращения: 12.09.2025)
9. Машнич Ю. Пианист-феномен Илья Папоян: «Мне жаль, что Рахманинов написал всего пять концертов, а не как Моцарт – около тридцати» // Собака.ru, 26.09.2024 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.sobaka.ru/fashion/heroes/188901> (Дата обращения 12.09.2025).
10. Мацуев: концерт Прокофьева – «глыба», к которой я подбирался много лет // Смотрим без рекламы, 08.03.2025 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://smotrim.ru/article/4394239?ysclid=mfsnp7mt28639181013> (Дата обращения 01.09.2025).

Piano Works of S.S. Prokofiev through the Prism of Modern Performance Concepts

Li Tingting

Graduate,

Department of Music Education and Training,

A.I. Herzen Russian State Pedagogical University,

191186, 48 Naberezhnaya Reki Moyki, Saint Petersburg, Russian Federation;

e-mail: 470287951@qq.com

Li Tingting

Abstract

The relevance of the study is determined by the need to comprehend modern performance approaches to S.S. Prokofiev's piano works in the context of the development of 21st century pianistic art. The aim of the work is to analyze the transformation of performance concepts of Prokofiev's piano heritage in contemporary musical practice. The research methodology is based on an integrated approach, including historical-musical analysis, stylistic research, and comparative analysis of performance interpretations. The article examines the features of Prokofiev's piano style and its evolution, main trends in contemporary interpretation of the composer's works, problems of performance realization of specific characteristics of Prokofiev's texture, and modern approaches to embodying dynamic and tempo contrasts. The scientific novelty lies in the systematization of contemporary performance concepts and identification of new interpretations of Prokofiev's heritage. The practical significance of the work consists in the possibility of using the obtained results in pedagogical practice and performance activities. The research demonstrates the necessity of constant reinterpretation of Prokofiev's creative heritage in the context of the development of contemporary musical art.

For citation

Li Tingting (2025) Fortepiannoye tvorchestvo S.S. Prokofyeva skvoz' prizmu sovremennykh ispolnitel'skikh kontseptsiy [Piano Works of S.S. Prokofiev through the Prism of Modern Performance Concepts]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (9A), pp. 189-195. DOI: 10.34670/AR.2025.96.31.025

Keywords

S.S. Prokofiev, piano works, performance interpretation, contemporary pianistic art, stylistic interpretation, D. Matsuev, I. Papoyan.

References

1. Delson, V.Yu. Piano Creativity and Pianism of Prokofiev. Moscow: Soviet Composer, 1973. – 286 p. (in Russian).
2. Scanavi A.A. Seven Works by Prokofiev. Culture. RF. Available at: <https://www.culture.ru/materials/253329/7-proizvedenii-prokofeva?ysclid=mfsolyinc3673867343> (Accessed: 2 September 2025) (in Russian).
3. Gakkel, L.E. Prokofiev's Piano Works. Moscow: Muzgiz, 1960. – 172 p. (in Russian).
4. Samvelian T.E. S. Prokofiev's Piano Works as a Didactic Basis for Understanding the Musical Language of the 20th Century in the Pedagogy of Musical Performance. *Pedagogical Journal*. 2022. Vol. 12. № 4A. pp. 698-703. (in Russian).
5. Prokofiev S.S. Diary 1907-1933: in three volumes. 1907-1915. – Moscow: Classics of the 21st Century, cop. 2017. – 570 p. (in Russian).
6. Interpretation of Prokofiev's piano works. Belcanto.ru. Prokofiev as a Pianist, 20.12.2002. Available at: <https://www.belcanto.ru/02120701.html?ysclid=mfspog6wdu669890700> (Accessed: 10 September 2025) (in Russian).
7. Vasilenko Yu.O. Modern Problems of Interpreting Prokofiev's Piano Works (Based on the "Moments" Cycle Op. 22. Actual Problems of Higher Music Education, 2015, №1 (35), pp. 42-45. (in Russian).
8. From Prokofiev Back to Bach. D.D. Shostakovich St. Petersburg Academic Philharmonic. Available at: <https://www.philharmonia.spb.ru/afisha/753811/> (Accessed: 12 September 2025) (in English, in Russian).
9. Mashnich Yu. Phenomenal pianist Ilya Papoyan: "I regret that Rachmaninoff only wrote five concertos, instead of about thirty like Mozart". *Собака.ru*, 26.09.2024. Available at: <https://www.sobaka.ru/fashion/heroes/188901> (Accessed 12 September 2025) (in Russian).
10. Matsuev: Prokofiev's concert is a "block" that I've been working on for many years. Watch without ads, 08.03.2025. Available at: <https://smotrim.ru/article/4394239?ysclid=mfsnp7mt28639181013> (Accessed 01 September 2025) (in Russian).