

МБУ ДО г. Нижний Тагил «Детская школа искусств №1»

**Методическая разработка
«С. Прокофьев
«Ромео и Джульетта» - вечная жизнь в музыке и искусстве»**

Автор: Старкова Ирина Михайловна
преподаватель музыкально –
теоретических дисциплин

г. Нижний Тагил
2024

Содержание

Пояснительная записка	3
1. «Ромео и Джульетта» У. Шекспира	5
1.1. Творческий портрет У. Шекспира	5
1.2. Красота юношеской влюбленности в трагедии У. Шекспира	6
2. Балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»	8
2.1. Творческий портрет С. Прокофьева	9
2.2. Балет «Ромео и Джульетта» - классические традиции и новаторство	12
2.3. Музыкальные грани облика Джульетты	15
3. Шекспировский сюжет в изобразительном искусстве	17
3.1. Образы Ромео и Джульетты в живописи	17
3.2. Скульптурные воплощения Ромео и Джульетты	20
3.3. «Ромео и Джульетта» в работах российских художников	21
Заключение	22
Список использованной литературы	24
Приложение:	
Мировые театральные и кинопостановки балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»	25

Пояснительная записка

Созданные три с лишним века назад трагедии, исторические хроники и комедии У. Шекспира живут до сих пор, волнуют и потрясают воображение.

Юные Ромео и Джульетта – герои великой трагедии У. Шекспира пламенно любят друг друга. Любовь их наталкивается на непреодолимую преграду – старинную вражду семейств. В неравном поединке с вековыми предрассудками, с кровавыми и бессмысленными законами, Ромео и Джульетта гибнут. Но в их любви, не смилившейся с предубеждениями старины, заключается победа.

Эта история, написанная гениальным У. Шекспиром более 400 лет назад, до сих пор не теряет своей актуальности. Почему же эта история не устаревает? Она таит в себе особенность – это вечная тема – любовь, светлая, чистая, побеждающая даже смерть. Любовь и ненависть столкнулись лицом к лицу, и первая победила.

«Ромео и Джульетта» - сюжет на все времена. Мир увидел в Ромео и Джульетте любовь, призванную вечно напоминать нам, что человек задуман не для вражды и злобы. Лёгкие тени двух верных влюблённых находят непрерывное воплощение в образах поэзии и искусства. Каждый день где – нибудь в мире на театральной сцене ставится шекспировская пьеса, идёт балетный или оперный спектакль, или же демонстрируется фильм, посвященный любви Ромео и Джульетты.

Целью работы является открытие истории бессмертных веронских влюблённых в разнообразных воплощениях в музыке (на примере балета Сергея Сергеевича Прокофьева «Ромео и Джульетта») и изобразительном искусстве, создание живого, объёмного восприятия давно знакомых персонажей.

Исходя из этого, задачи данной работы заключаются в следующем:

- 1) рассмотреть и изучить литературу о жизни и творчестве У. Шекспира, о создании прославленной трагедии «Ромео и Джульетта».
- 2) рассмотреть литературу о творчестве С. Прокофьева. Проанализировать и показать, что балет «Ромео и Джульетта» - поэтичное, глубокое, содержащее реали-

стические, психологически точные портреты действующих персонажей произведения, проникнутое духом Шекспира.

3) исследовать художественные произведения, посвящённые шекспировским героям. Выделить российских художников, обратившихся к шекспировскому сюжету.

1. «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира

1.1. Творческий портрет У. Шекспира

У. Шекспир - уроженец провинциального городка Стратфорд - на - Эйвоне, сын ремесленника и торговца, получивший лишь начальное образование. Он в двадцать лет покинул родной город и через пять лет оказался актером лондонской театральной труппы. Попробовав свои силы в драме, он пытался завоевать признание как поэт, издав поэмы «Венера и Адонис» и «Лукреция». Поэмы были замечены и даже имели успех у образованных читателей. Но средств к существованию поэзия не давала.

У. Шекспир вернулся к драматургии и писал для своей труппы по одной – две пьесы в год. Впрочем, и эта работа для театра не приносила автору большого вознаграждения. Средства к существованию У. Шекспир получал как актер и пайщик труппы, признанной лучшей среди лондонских актерских товариществ. Эта труппа построила для себя большое театральное здание «Глобус» и удостоилась в 1603 году наименования королевской труппы. Актеры играли обычно для самой разнообразной городской публики, а в праздники их приглашали играть при дворе.

Так жил У. Шекспир год за годом, сочиняя пьесы, участвуя в исполнении их (а также пьес других авторов), копя деньги и вкладывая их в недвижимость в родном городе. Ему было немногим за сорок лет, когда он оставил актерскую профессию и вернулся в Стратсфорд, где приобрел для себя самый большой каменный дом в городке. Здесь он прожил последние годы в кругу семьи (жена и две дочери, сын Гамлет умер в одиннадцать лет). В пятьдесят два года У. Шекспир скончался и был похоронен в местном храме как один из самых почтенных горожан Стратфорда.

Творческая деятельность У. Шекспира продолжалась немногим более двух десятилетий. Известны тридцать семь его пьес, четыре поэмы и сто пятьдесят четыре сонета, отличающихся горячим чувством, насыщенные мыслью. Известны

ещё две – три пьесы, которые приписываются У. Шекспиру полностью или частично, как соавтору. Все шекспировские пьесы шли в своё время на сцене, двадцать из них были напечатаны при его жизни и тридцать шесть вошли в сборник так называемый «Первое фолио» (1623), составленный актёрами уже после его смерти. Всё это говорит о том, о чём и говорили современники, младшие, шедшие следом за ним, - «об истинно удачной и плодотворной деятельности мастера У. Шекспира». Творчество У. Шекспира является одной из вершин художественной культуры эпохи Возрождения.

1.2. Красота юношеской влюбленности в трагедии У. Шекспира

От времени создания трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» прошло не одно столетие, но и сейчас зрители волнуются, следя за судьбой влюбленных из Вероны, а актеры, которые получили роль в трагедии, воспринимают это как ярчайшее событие в своей жизни.

Главные герои «Ромео и Джульетты» молодые, чистые сердцем, живут ощущением огромной радости бытия, а потом – безграничного счастливого чувства. Основной лейтмотив трагедии – развенчание мира феодальных отношений, враждебных человеку, которые искажают естественные чувства. Вражда вельможных семей Монтекки и Капулетти, от которой страдает вся Верона, так как она разоряет жителей города, делает жизнь невыносимой. Эта вражда – пережиток прошлого, тем не менее, она еще имеет силу и способна мешать утверждению новой жизни. В трагедии сталкиваются дух феодальной жестокости и мести с любовью и гармонией грядущей эпохи Возрождения.

«Ромео и Джульетта» - ярчайший гимн любви. Юноша и девушка из враждующих семей полюбили друг друга. У. Шекспир очень поэтично показывает рождение и развитие этого высокого чувства. Вот Ромео видит Джульетту на балу, и ее красота поразила юношу:

Её сиянье факелы затмило.

Она, подобна яркому бериллу

В ушах арапки, чересчур светла...

Любил ли я хоть раз до этих пор?

О нет, то были ложные богини.

Я истинной красоты не знал донине.

Ночная сцена в саду, когда Джульетта, сидя возле окна, встречается с Ромео, а он, стоя внизу, слышит ее признание, и их следующая беседа, во время которой они объяснились, - в мировой литературе мало эпизодов сравнимых с этим по силе проявления чувств. Любовь превращает их в героев. Никогда не извинил бы прежний Ромео напыщенному Тибальду грубость. Любящий Ромео становится терпеливым. Любовь делает его здравомыслящим и мудрым. Только когда Тибальд бросается на добродушного Меркуцио, Ромео берется за оружие. Джульетта – младенчески непосредственная и откровенная. Ее чувства еще дремлют. Полюбив Ромео, она начинает разбираться в человеческих взаимоотношениях – лучше, чем ее родители, которые желают видеть женихом Джульетты вельможного Париса. Еще некоторое время назад она была готова выйти замуж за Париса. И, возможно, если бы не встреча с Ромео на балу, состоялся бы еще один брак, довольно счастливый. Но Джульетта признается, что лучше умереть, чем вступить в брак с нелюбимым. Девушка первой начинает разговор о бракосочетании, в ее словах, обращенных к избраннику, ощущается душевная зрелость и достоинство любящей женщины. То, что Джульетте тринадцать лет, еще раз доказывает большие чувства доступные и юным душам.

«Любви все возрасты покорны» - скажет об этом позднее гениальный русский поэт. Преданность любимому, вера в Ромео, решительность, гордое осознание собственной правоты – все это делает Джульетту ярчайшим символом прекраснейшего человеческого чувства. Герои борются за право свободного выбора в любви, однако они окружены слепой и ненавистной враждой. Девушка гибнет, едва лишь испытав счастье любви, о которой мечтала и которую взлелеяла в своем сердце. Без Ромео жизнь теряет смысл, так как дважды любить невозможно...

Любовь Ромео и Джульетты – неудержимое, чистое и героическое чувство – длится лишь несколько дней и противостоит давним взглядам и отношениям средневековья, под властью которой находятся Капулетти и Монтекки. Трагическая гибель детей примирила, в конце концов, враждующие семьи, но какой ценой! Горе потери принуждает Монтекки и Капулетти понять, что бессмысленной враждой они уничтожили собственное будущее.

«Две равно уважаемых семьи
В Вероне, где встречаются нас события,
Ведут междоусобные бои
И не хотят унять кровопролития.
Друг друга любят дети главарей,
Но им судьба подстраивает козни,
И гибель их у гробовых дверей
Кладет конец непримиримой розни».
У. Шекспир «Ромео и Джульетта»
(перевод Б. Пастернака)

2. Балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»

Сюжет бессмертной трагедии У. Шекспира волновал многих композиторов. Это история о кровной вражде двух семейств, любви и смерти двух влюбленных в сочетании с «сильной, поистине зримой музыкой, столь созвучной У. Шекспиру; музыкой, содержащей ясные, яркие характеристики» (Г. Уланова). Сергей Прокофьев был первым композитором, который создал настоящий шекспировский балет – один из лучших балетов XX века.

Музыка С. Прокофьева – крупнейшего композитора XX века – воплощает гармоничное и радостное ощущение жизни, проникнута духом деятельной энергии. Она разнообразна по содержанию, соединяющему в себе эпос и лирику, драматизм и юмор, характеристичность и психологизм. Прочно связанное с традициями прошлого, творчество С. Прокофьева раздвинуло границы музыкального искусства в области языка, содержания, средств выразительности,

представляя собой передовое и новаторское явление современной эпохи. Оперное и балетное творчество С. Прокофьева, охватывающее широкий круг нетрадиционных сюжетов, новые принципы и приемы музыкальной драматургии, принадлежат к числу реформаторских завоеваний музыкального театра.

Балеты С. Прокофьева принесли советскому балетному театру мировую славу. Богатство шекспировских образов «Ромео и Джульетты», глубина трагического конфликта обусловили широту симфонического развития в балете, новаторскую трактовку хореографии и музыки, выпуклость музыкальных характеристик. Продолжая традиции балетов П. Чайковского, С. Прокофьев создал современные классические образы жанра.

«Ромео и Джульетта» - этапное произведение в истории русской и мировой хореографии.

В захватывающей смене увлекательных уличных плясок и трепетных любовных сцен, в чередовании экспрессивной эмоциональности проникновеннейшего лиризма воплощена сама жизнь во всем богатстве ее движений, столкновений и страстей. С премьеры в городе Брно (1938) начинается блистательная сценическая история балета «Ромео и Джульетта», его шествие – парад на лучших мировых театральных сценах.

2.1. Творческий портрет Сергея Прокофьева

С. Прокофьев (23 апреля 1891 – 5 марта 1953) – русский и советский композитор, один из крупнейших композиторов XX века. Народный артист РСФСР (1947), лауреат шести Сталинских премий (1943, 1946 – трижды, 1947, 1951). Посмертно в 1957 году ему была присуждена Ленинская премия.

С. Прокофьев родился 23 апреля 1891 года в Сонцовке Екатеринославской губернии (теперь село Красное Красноармейского района Донецкой области).

Музыку он слышал в доме с самого рождения. Мать Мария Григорьевна играла сонаты Л. Бетховена, мазурки и ноктюрны Ф. Шопена, пьесы П. Чайковского. В пять с лишним лет Сережа уже сочинил фортепианную пьеску под названием

ем «Индийский галоп». Вскоре появились и другие сочинения. Мальчику было девять лет, когда он начал писать оперу «Великан» на собственный сюжет.

Зимой 1902 года его привезли в Москву к Сергею Ивановичу Танееву – выдающемуся композитору, профессору Московской консерватории. По рекомендации С. Танеева в Сонцовку на лето прибыл молодой музыкант, окончивший Московскую консерваторию с золотой медалью. Это был Рейнгольд Моричевич Глиэр, впоследствии известный советский композитор, автор балетов «Красный мак», «Медный всадник», концерта для голоса с оркестром и других сочинений. Под руководством учителя С. Прокофьев стал вскоре писать симфонию и оперу «Пир во время чумы» по Пушкину.

Уже в детстве С. Прокофьев обнаружил редкую наблюдательность и разнообразие интересов (литература, театр, шахматы). Одним из удивительных свойств творчества взрослого композитора С. Прокофьева станет стремительность, динамичность. Через которую он передаст свое новое ощущение жизни - ее молодости, ее движения.

В 1904 году, по совету А. Глазунова, светловолосый тринадцатилетний мальчик пришел на экзамены в Петербургскую консерваторию. Приемная комиссия (в ее состав входили А. Глазунов и Н. Римский – Корсаков) была восхищена абсолютным слухом и умением читать с листа.

Прошло несколько лет. Музыкальные сочинения С. Прокофьева поражали слушателей, вызывали жаркие споры. Все, что он написал, было новым по манере и по содержанию – молодым, задорным, смелым.

Окончив в 1904 году консерваторию, С. Прокофьев много лет выступал как пианист во Франции, Испании, Англии, Америке, Японии, на Кубе и во многих европейских странах. Повсюду композитор играл свои сочинения, а его новые оперы и балеты исполнялись в разных городах мира. Самые лучшие сочинения С. Прокофьева тех лет были посвящены Родине. Русские мелодии звучат в пьесах для фортепиано «Сказки старой бабушки», в которых оживают воспоминания детства и герои народных сказок.

Наконец, он снова дома. С. Прокофьев вновь встречается со своими друзьями Н. Мясковским и Б. Асафьевым. Начинает работать вместе с советскими режиссерами, балетмейстерами, писателями. Его увлекают задачи воплощения высоких идей, человечности, возможность обращения не к узкому кругу «ценителей», а к огромным массам народа.

Композитор много и увлеченно работает, создавая одно прекрасное произведение за другим. Они различны по темам, времени действия, характерам героев. Но во всех них есть нечто общее. Всюду композитор сталкивается лицом к лицу с светлыми образами и образами жестокости и насилия. И всегда утверждает победу высоких человеческих идеалов. Смелость, присущая С. Прокофьеву – композитору, поражает во всех этих сочинениях.

В 1935 году создан балет «Ромео и Джульетта» (по трагедии У. Шекспира). Герои его отстаивают свою любовь в борьбе с кровавыми средневековыми предрассудками, повелевающими им ненавидеть друг друга. С. Прокофьев создал произведение, проникнутое духом У. Шекспира.

С. Прокофьев пишет музыку не только для театра, но и для кино. Например, «Александр Невский» (1938). Сюжет исторический, но музыка звучит современно, словно предвосхищая острый драматизм и победный исход битвы советского народа с фашизмом.

В 1939 году написана опера «Семен Котко» (по повести В. Катаева «Я сын трудового народа»). Музыка С. Прокофьева с удивительной правдивостью рисует образ крестьян, солдат, большевиков, борющихся за установление Советской власти на Украине.

Специально для детей, на собственный текст, С. Прокофьев сочинил симфоническую сказку «Петя и волк». Каждый персонаж здесь обрисован мелодией, исполняемой определенным инструментом оркестра или группой инструментов.

Удивительна работоспособность С. Прокофьева. Он писал фантастически быстро и мог работать сразу над несколькими сочинениями. Выступал, исполняя свою музыку, как пианист и дирижер. Участвовал в работе Союза композито-

ров, интересовался литературой. В конце 30 – х годов начал писать живую и остроумную «Автобиографию». Был отличным шахматистом. С увлечением водил автомобиль.

Главной работой композитора в годы Великой Отечественной войны была грандиозная патриотическая опера «Война и мир». В ней сочетаются лирико – психологическая драма и национальная эпопея. Новаторская по музыке и по композиции, опера развивается вместе с тем традиция русских классиков - М. Мусоргского и А. Бородина. Опера «Война и мир» написана на подлинный текст романа.

В победном 1945 году увидели свет три замечательных произведения композитора: пятая симфония, посвященная «величию человеческого духа», первая серия кинофильма «Иван Грозный», светлый сказочный балет «Золушка». В последующие годы появилось еще несколько новых работ. Среди них: опера «Повесть о настоящем человеке» (по одноименной книге Б. Полевого), балет «Сказ о каменном цветке» (по П. Бажову), оратория «На стаже мира» (на слова С. Маршак); концерт – симфония для виолончели с оркестром.

Седьмая симфония в процессе работы приобрела широкое значение - мудрой симфонической сказки, утверждающей красоту и радость жизни. Это последнее законченное произведение С. Прокофьева.

В конце 40 - х - начале 50 – х годов С. Прокофьев тяжело заболел. Чтобы сохранить силы для творчества, ему пришлось отказаться от многого, и в том числе от посещения театров и концертов.

Умер Сергей Сергеевич Прокофьев в Москве 5 марта 1953 года.

2.2. Балет «Ромео и Джульетта» - классические традиции и новаторство С. Прокофьева

Истинным шедевром С. Прокофьева стала его первая крупная работа - балет «Ромео и Джульетта». Он был написан в 1935 – 1936 годах. Трудно начиналась сценическая жизнь этого произведения. Вот что рассказывает Сергей Прокофьев в

своей «Автобиографии»: «Меня интересовал лирический сюжет. Набтели на «Ромео и Джульетту» У. Шекспира. Договор заключил Большой театр. Весной 1935 года мы с С. Радловым разработали сценарий. В течение лета музыка была написана, но Большой театр нашел ее нетанцевальной и нарушил договор. В ту пору много разговоров возникло вокруг нашей попытки закончить «Ромео и Джульетту» благополучно. Причины, толкнувшие нас на это варварство, были чисто хореографические: живые люди могут танцевать, умирающие не станцуют лежа. После нескольких бесед с хореографами оказалось, что можно разрешить балет, но конец со смертельным исходом, а затем родилась и музыка для этого конца».

Первая постановка «Ромео и Джульетты» состоялась в 1938 году в Чехословакии, в Оперном театре города Брно (Чехословакия). Балетмейстер - Иво Псота, Джульетта – Э. Шемберова, Ромео – И. Псота. Это была, если можно так выразиться, пробная постановка. Балет состоял из одного действия, основанного на лирико – любовных сценах.

Балетмейстер Леонид Лавровский поставил советскую премьеру в январе 1940 года в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова. Балет в трех действиях, тринадцати картинах, с прологом и эпилогом. Спектакль стал триумфом и композитора, и балетмейстера, и исполнителей главных ролей - Галины Улановой и Константина Сергеева. Л. Лавровский говорил: «Хореографический язык балета «Ромео и Джульетта» необычен, - в создании его поэтики я стремился к максимальному соответствию ее шекспировскому образу мышления, стилю и характеру произведения».

Балет в редакции Л. Лавровского ставился в Москве в 1946 году. в Большом театре. Другие балетмейстеры, такие как Джон Крэнко в 1962 году, Кеннет Макмиллан (Kenneth MacMillan) в 1965 году и Рудольф Нуриев в 1972 году со временем создали новые постановки балета.

В 1956 году. когда балет Большого театра впервые показал в Лондоне «Ромео и Джульетту» С. Прокофьева в постановке Л. Лавровского, публика была ошеломлена тем, что, оказывается, У. Шекспира можно убедительно представить без слов - посредством музыки и танца. Впечатление оказалось сильным.

Появление балета «Ромео и Джульетта» составляет важную переломную веху в творчестве Сергея Прокофьева. Музыка С. Прокофьева ярко раскрывает основной конфликт шекспировской трагедии – столкновение светлой любви с родовой враждой старшего поколения, характеризующей дикость средневекового уклада жизни. Композитор создал в балете слияние драмы и музыки, как в свое время У. Шекспир именно в «Ромео и Джульетте» соединил поэзию с драматическим действием. Музыка С. Прокофьева передает тончайшие психологические движения человеческой души, богатство шекспировской мысли. Страстность и драматизм его первой из совершеннейших трагедий. С. Прокофьеву удалось воссоздать в балете шекспировские характеры в их разнообразии и полноте, глубокой поэтичности и жизненности. Поэзия любви Ромео и Джульетты, юмор и озорство Меркуцио, простодушие Кормилицы, мудрость Патера Лоренцо, неистовство и жестокость Тибальда, праздничный и буйный колорит итальянских улиц, нежность утреннего рассвета и драматизм сцен смерти – все это воплощено С. Прокофьевым с мастерством и огромной выразительной силой.

Композитору удалось создать совершенно новый по духу балет, при этом вполне укладывающийся в рамки традиций русской балетной музыки, заложенных П.И. Чайковским. Произведение С. Прокофьева продолжило классические традиции русского балета. Это выразилось в большой этической значимости избранной темы, в отражении глубоких чувств в развитой симфонической драматургии балетного спектакля.

«Ромео и Джульетта» С. Прокофьева – это богато развитая хореографическая драма со сложной мотивировкой психологических состояний, обилием четких музыкальных портретов – характеристик. Одним из важнейших драматических средств в балете «Ромео и Джульетта» является лейтмотив – это не краткие мотивы, а развернутые эпизоды (например: тема смерти, тема обреченности). Обычно музыкальные портреты героев у С. Прокофьева сплетаются из нескольких тем, характеризующих разные стороны образа – появление новых качеств образа вызывает и появление новой темы.

С необычайной щедростью обрисовал композитор мир душевных состояний Ромео и Джульетты (более 10 тем), особенно многогранно охарактеризована Джульетта, превращающаяся из беззаботной девочки в сильную любящую женщину. В соответствии с замыслом Шекспира дан образ Ромео: вначале его охватывают романтические томления, затем он проявляет пламенную пылкость влюбленного и отвагу бойца.

Музыкальные темы, намечающие зарождение чувства любви, прозрачны, нежны; характеризующие зрелое чувство влюбленных наполнены сочными, гармоничными красками. Резкий контраст к миру любви и юношеских шалостей представляют темы вражды – стихия слепой ненависти – причина гибели Ромео и Джульетты. Тема рыцарей в резком лейтмотиве вражды – грозный унисон басов в «Танце рыцарей» и в сценическом портрете Тибальда – олицетворение злобы, надменности и сословной спеси, в эпизодах боевых схваток в грозном звучании темы герцога. Тонко раскрыт образ Патера Лоренцо – ученого – гуманиста, покровителя влюбленных, надеющегося, что их любовь и брачный союз примирит враждующие семьи. В его музыке нет церковной святости, отрешенности. Она подчеркивает мудрость, величие духа, доброту, любовь к людям.

2.3. Музыкальные грани облика Джульетты

Джульетта – самый развернутый и сложный образ балета, данный в непрерывном развитии. При всей абсолютной танцевальности, он ближе оперным героиням по психологической сложности и разработанности характера, показу мельчайших движений души. По насыщенности психологическим действием, контрастам в характере персонажа, сквозному движению образа номер «Джульетта – девочка» можно сравнить с оперными сценами. Для балетного же театра такой тип сцены был необычным, глубоко новаторским. Уникальность подобного образа – портрета заключается также и в соединении здесь разных времен: настоящего и будущего. Как великий психолог, С. Прокофьев проникает в тайны жизни и судьбы, угадывая основные этапы человеческой жизни в чертах характера. Образное движение, намеченное в номере «Джульетта – девочка» – от жан-

ровости к лирике, лирической углубленности, - основа действия и во всей картине.

Разные стороны образа проявляются резко и неожиданно, сменяя одна другую (так, как это и характерно для девочки, подростка). Первую тему, Домажорную, называют темой Джульетты – девочки, резкой, шаловливой.

В ее легком, стремительном движении так и видится то скользящий, то подпрыгивающий бег совсем еще юного существа. Тема Джульетты – девочки выступает в качестве рефрена №10. Проводится в нем многократно, в различных тональностях. В дальнейшем же развитии балета она появляется редко, как напоминание о совсем еще юном возрасте героини. Легкость и живость темы выражена в простой гаммообразной «бегущей» мелодии, и, что подчеркивает ее ритм, остроту и подвижность, завершается сверкающим кадансом, выраженным родственными тоническими трезвучиями, движущимися вниз по терциям.

Вторая, Ля бемоль мажорная тема – портрет Джульетты грациозной, нежной.

Вторая тема, впервые прозвучавшая во вступлении балета. Имеет ремарку «*con eleganza*» и показывает другую, взрослую грань облика Джульетты, представительницы высшей, родовитой знати. Музыка по – светски элегантна, изящна. Специфические паузы напоминают поклоны, мягкий аккомпанемент спокойного, ласкового, чуточку колыбельного оттенка, придают теме единство и некоторую завороченность. В дальнейшем в развитии балета Ля бемоль мажорной теме отводится значительная роль. Она становится рефреном, подчеркивая, что все события концентрируются вокруг образа Джульетты. Изящество второй темы передано в ритме гавота (нежный образ Джульетты – девушки) – кларнет звучит игриво и насмешливо.

Третья тема Джульетты, мечтательной, задумчивой, написана в До мажоре. До мажорная тема отличается хрупкостью и нежностью. Но на первый план здесь выступает не движение, а психологическое состояние, в котором есть и задумчивость, и томление, и восторженность, и трагическое предчувствие, обреченность.

75 Più tranquillo (quasi andantino)

Fl. *p dolce*

Fl. Cl. *p dolce*

V-c.

В заключении появляется уже совершенно определенный предвестник гибели героини – трагическая, никнущая интонация. Третья тема отражает тонкий, чистый лиризм – как самую значительную «грань» ее образа (изменение темпа, фактуры, тембра – флейты, виолончели) - звучит очень прозрачно.

3. Шекспировский сюжет в изобразительном искусстве

3.1. Образы Ромео и Джульетты в живописи

Из века в век люди стараются угадать, какой образ больше всего соответствует прекрасным и пылким душам. В разные времена художники и скульпторы изображали веронских влюбленных в соответствии с собственным видением и вкусами общества. В ряду авторов можно найти громкие имена, а в ряду произведений – известные картины.

В конце XVIII века нарастает увлечение романтикой средневековья в музыке и искусстве. Трогательный сюжет о Ромео и Джульетте пробуждает воображение поэтов, музыкантов и живописцев, вызывая своего рода соревнование в их творчестве. Создается череда художественных произведений, посвященных шекспировским героям. Часто в образах Ромео и Джульетты изображались актеры, исполняющие эти роли в театральных постановках.

В 1789 году в лондонской Шекспировской Галерее на Пэлл Мэлл открывается выставка картин и гравюр, организованная известным издателем Джоном Бойделлом (1719 – 1804). Идея этого предприятия заключалась в том, чтобы «способствовать совершенствованию искусства, создать английскую школу исторической живописи», как говорилось в предисловии к первому тому каталога Галереи. Как правило, Дж. Бойделл сам заказывал художникам изображения той или иной сцены из шекспировских произведений. Список включал 72 сюжета, преимущество было у сюжетов, взятых из наиболее популярных пьес. Также ставилась задача переиздания всех пьес У. Шекспира в соответствии с их

оригиналами, так как до этого они имели хождение в виде свободных переводов, часто меняющих трагические финалы на счастливые.

Экспозиция, состоящая из картин и гравюр, размещалась в специально построенном здании со стеклянным потолком, на двух этажах. В течение трех лет число представленных работ возросло с 34 до 170. Среди них были представлены полотна известных художников Джошуа Рейнолдса (1723 – 1792), Джона Опи (1761 - 1807), Бенджамина Уэста (1738 – 1820), Генриха Фюсли (1741 – 1825): «Ромео закалывает Париса» и «Ромео у гробницы Джульетты» (1809).

Г. Фюсли был большим поклонником и знатоком шекспировского творчества и всю жизнь посвятил его изучению и толкованию. Образы героев У. Шекспира в интерпретации Г. Фюсли были достаточно своеобразны. Очень экспрессивны, и вызывали разные оценки.

Шекспировской Галерее Дж. Бойделла было суждено недолгое существование, по причине финансовых затруднений ее организаторов. В 1805 году некоторые картины были распроданы с аукциона, другие были утрачены. Лишь немногие полотна того периода сохранились до нашего времени, в отличие от неоднократно переиздававшихся гравюр, которые воспроизводят утраченные живописные изображения. Примерно 30 картин в 1837 году были приобретены для лондонской галереи – Tate Gallery.

В собрании ГМИИ им. Пушкина в Москве, имеется коллекция «Шекспир в английской гравюре конца XVIII начала XIX века», которая была представлена на выставке летом 2001 года.

В 1823 году известный венецианский художник Франческо Айец (1791 – 1882), побуждаемый коллекционером Джамбаттистой Соммарива, сосредоточивает свое внимание на теме Ромео и Джульетты.

Многokrатно обращаясь к ней в период с 1823 по 1834 годы, Ф. Айец создает десять версий изображения, из которых ныне в поле зрения остаются только четыре. Это - знаменитое полотно «Прощание Ромео с Джульеттой (последний поцелуй)» 1823 года и менее известный, но более изысканный, его вариант 1833

года; затем «Бракосочетание влюбленных» 1823 год (Нюрнберг) и «Джульетта, целующая кормилицу» 1823 год (Милан, частная коллекция).

Но самым популярным романтическим изображением среди всех работ Ф. Айеца по сей день остается знаменитый «Поцелуй» 1859 года (Милан, галерея Брера), композиционно и тематически примыкающий к серии названных выше произведений. Образ поцелуя в этой картине заключает в себе еще большую, по сравнению с предыдущим сюжетом, чувственность. Такое впечатление достигается благодаря положению фигур, изображенных в страстном объятии, при этом лица героев спрятаны, и все внимание зрителя сосредоточено на встрече их губ. Когда картина была выставлена впервые, она носила название «Поцелуй. Эпизод юности. Нравы XIV века». Представленный на картине образ двух юных влюбленных в средневековых одеждах часто используется в качестве художественного символа Ромео и Джульетты. Есть два варианта этой картины.

Никогда прежде в искусстве изображение чувственного поцелуя не имело столь удачной интерпретации.

Публичное представление картин Ф. Айеца вызвало большой успех и тут же вдохновило ряд художников отобразить эпизоды шекспировской трагедии на своих полотнах.

Живописец Пьетро Рои в 1860 году пишет «Смерть Джульетты и Ромео» - работу, явно выходящую своим ярким пафосом из рамок установившихся тенденций своего времени. В данном случае, как видно из сюжета картины, художник отталкивается от содержания новеллы Да Порто, в которой Джульетта просыпается до момента смерти Ромео, а не позже, как у Шекспира. Художник Ломбард Транквилло Кремона продолжает романтические мотивы Ф. Айеца в своей картине «Влюбленные у гробницы Джульетты и Ромео» (1861).

Среди мастеров, писавших в Вероне, неизменно отмечается Анжело Даль Ока Бьянка (1858 – 1942). Одна из его картин, посвященная смерти Ромео и Джульетты, находится сейчас в веронском музее «Дом Джульетты».

В 1888 году в Англии, в Лондонской Галерее открывается выставка, где представляется двадцать одно полотно с изображениями шекспировских героинь,

и среди них известная картина Филипа Кальдерона (1833 – 1898) «Джульетта» (1887) – образ мечтающей на балконе девушки на фоне темно – синего ночного неба. Позже многие из этих картин были выполнены в виде небольших цветных гравюр, доступных покупателям среднего класса.

3.2. Скульптурные воплощения Ромео и Джульетты

Скульптуры по Ромео и Джульетте не столь обильны, как всевозможные живописные фантазии. В 1875 году в Парижском Салоне была выставлена мраморная группа Антони Ноэля «Джульетта, лежащая на теле Ромео». А в Петербургском Государственном Эрмитаже есть скульптура Огюста Родена «Ромео и Джульетта» (1905), выполненная в духе знаменитых сюжетов: «Вечная Весна» и «Поцелуй» (или «Паоло и Франческа»). Существует парковая скульптура, а также многочисленные декоративные фигурки Ромео и Джульетты, ювелирные изделия, их изображающие, либо им посвященные.

В 1972 году в Вероне, во внутреннем дворике Дома Джульетты, была установлена бронзовая фигура героини, созданная веронским скульптором Нероо Константино. Позади нее растет фиговое дерево. Считается, что прикосновение к статуе приносит удачу в любви.

Скульптурное изображение Ромео и Джульетты находится также в Центральном парке Нью – Йорка. Работа 1977 года (скульптор – Milton Heald) представляет шекспировских влюбленных в объятии перед поцелуем. Бронзовые фигуры Ромео и Джульетты, выполненные в человеческий рост, установлены на гранитном пьедестале перед входом в Театр Делапорт.

В ряду скульптуры малых форм существуют различные статуэтки, изображающие Галину Уланову в легендарном балете Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». В мае 1984 года на аллее Героев парка Победы в Петербурге был открыт бронзовый бюст Г. Улановой в образе шекспировской героини. Его создал скульптор М. Аникушин, а мраморный постамент к нему – архитектор В. Бухаев.

3.3. «Ромео и Джульетта» в работах российских художников

Среди художников, обратившихся к шекспировскому сюжету в России, необходимо назвать знаменитого «пленника красоты» Константина Маковского. Константин Егорович Маковский (1839 – 1915) – известный российский художник, присоединившийся к передвижникам. Многие из его исторических картин, как например «Наряд русской невесты» (1889), демонстрируют идеализированный взгляд на жизнь в России в предыдущие столетия. Константин Маковский является также представителем академизма. Участвовал в оформлении храма Христа Спасителя.

Михаил Александрович Врубель (1856 – 1910) – выдающийся русский художник рубежа XIX – XX веков, мастер универсальных возможностей, прославивший свое имя практически во всех видах и жанрах изобразительного искусства: живописи, графике, декоративной скульптуре, театральном искусстве. Он был известен как автор живописных полотен, декоративных панно, фресок, книжных иллюстраций. Его декоративное панно «Ромео и Джульетта» (1895 – 1896) находится в фондах московской Третьяковской Галереи.

Савва Григорьевич Бродский (1923 – 1982) – известный художник – график, книжный иллюстратор, архитектор, скульптор и поэт – проиллюстрировал многие произведения классической литературы.

Существует также серия иллюстраций (1958 – 1961) Дементия Шмаринова (1907 – 1999) – русского художника, мастера книжной иллюстрации традиционно – романтического искусства в Лейпциге (1965).

Заключение

В данной работе хотелось раскрыть историю бессмертных веронских влюбленных в разнообразных воплощениях: в музыке (на примере балета Сергея Сергеевича Прокофьева «Ромео и Джульетта») и изобразительном искусстве, создать живое, объемное восприятие давно знакомых персонажей.

В разделах основной части работы раскрывается выбранная тема: «Ромео и Джульетта» - вечная жизнь в музыке и искусстве».

Неожиданная встреча Ромео и Джульетты изменила их жизнь и определила трагическую судьбу. Настоящее чувство не считается ни с богатством, ни с происхождением, ни с именем. Юноша и девушка, любящие друг друга, сердцем чувствуют, что все это – не имеет никакого значения. Только юные, чистые, не связанные предрассудками люди могут так любить. И только отважные натуры действуют так решительно, стремясь соединить свои жизни, хотя судьба неминуемо разводит их.

Поэзия любви Ромео и Джульетты находит непрерывное воплощение. Каждый день где – нибудь в мире на театральной сцене ставится шекспировская пьеса, идет балетный или оперный спектакль, или же демонстрируется фильм, посвященный любви Ромео и Джульетты. Этим героям даны разные лица, тела, голоса, жесты и темпераменты. Любовь Ромео и Джульетты живет в музыке прошлого и настоящего. Сменяются века, а люди не оставляют попыток выразить в звуках ее трагическую радость.

Вместе с бессмертной трагедией У. Шекспира музыка С. Прокофьева звучит гимном любви и завершается духовной победой Ромео и Джульетты над миром зла, над родовой враждой семейств Монтекки и Капулетти. Композитор воплотил в музыке шекспировские контексты трагического и комического, возвышенного и шутовского. Прокофьевская музыка проникнута шекспировским духом.

Сергей Сергеевич говорил о себе: «Кардинальным достоинством моей жизни всегда были поиски оригинального, своего музыкального языка. Я ненавижу подражание, я ненавижу избитые приемы...». И ему удалось найти такие яркие и

смелые выразительные краски, которые вскоре сделали его балет «Ромео и Джульетта» бессмертным, одним из самых популярных классических произведений современности.

На основании вышесказанного можно сказать, что тема этой работы была раскрыта максимально полно.

Список использованной литературы

1. Аверьянова, О.И. Отечественная музыкальная литература. XX – начало XXI века: учебное пособие для ДМШ, ДШИ и ДХШ / О.И. Аверьянова. Новое дополненное и переработанное издание. – М.: Музыка. 2016
2. Большая иллюстрированная энциклопедия. – Copyright Kingfisher Publication Pic 1998 Перевод на русский язык. ЗАО Компания «Махаон», 2002.
3. Великие россияне/ Биографическая библиотека Ф Павленкова. - М.: ОЛМИ Медиа Групп, 2007.
4. Дафнис и Хлоя/Лонг. Роман о Тристане и Изольде. Ромео и Джульетта/ У.Шекспир: Для ст. шк. возраста; Сост. Н.В. Сечина.- М.: Просвещение, 1992.
5. Люди, события, даты. Всемирная история. - Copyright The Readers Digest Association Limited, Berkeley Square House, Berkeley Square, London, 1996. Перевод с английского. ЗАО «Издательский Дом Ридерс Дайджест», 2001.
6. Прокофьев С.С. Музыкально – литературная композиция по трагедии У.
7. Шекспира и балету С. Прокофьева. Пересказ и облегченное переложение для фортепиано Н. Адлер. Издательство «Музыка», 1986.
8. Прохорова И.Н., Скудина Г.С. Советская музыкальная литература. VII класс ДМШ. Издательство «Музыка», 1973.
9. Ромео и Джульетта в музыке/Сайт Ромео и Джульетта <http://www.romeo-juliet-club.ru>
10. Советская музыкальная литература. Вып.1: Учебник для музыкальных училищ. - 5-е изд. – М.: Музыка, 1981.

Приложение

Мировые театральные и кинопостановки балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта»

В сентябре 1935 года Сергей Прокофьев завершает свою работу над музыкой к балету «Ромео и Джульетта». Это произведение признано гениальным и очень популярно во всем мире. Свое произведение С. Прокофьев исполнил на рояле в Бетховенском зале Большого театра 4 октября 1935 года.

Впервые балет С. Прокофьева был поставлен в 1938 году, в Оперном театре города Брно (Чехословакия). Балетмейстер – Иво Псота, Джульетта – Э. Шемберова, Ромео – И. Псота. Это была, если можно так выразиться, пробная постановка. Балет состоял из одного действия, основанного на лирико – любовных сценах.

В СССР первое представление балета состоялось 11 января 1940 года в Ленинграде, в Государственном театре оперы и балета им. Кирова. Балет в трех действиях, тринадцати картинах, с прологом и эпилогом. Либретто – С. Прокофьев, Л. Лавровский, С. Радлов; балетмейстер – Л. Лавровский; дирижер – И. Шерман; Джульетта – Г. Уланова; Ромео – К. Сергеев; Тибальд – Р. Гербек; Меркуцио – А. Лопухов.

В Большом театре в Москве первое представление состоялось 22 декабря 1946 года: либретто – С. Прокофьев, Л. Лавровский, С. Радлов; балетмейстер – Л. Лавровский; дирижер – Ю. Файер; художник – П. Вильямс; Джульетта – Г. Уланова/ Е. Чикваидзе; Ромео – М. Габович/ Ю. Гофман; Тибальд – А. Ермолаев; Меркуцио – С. Корень/ В. Левашев. Позднее в этой постановке выступали многие прославленные артисты балета: Р. Стручкова, М. Кондратьева, М. Плисецкая, Н. Бессмертнова, Е. Максимова, В. Козлова; Ю. Жданов/ Н. Фадеев, М. Либа, М. Лавровский, В. Тихонов, В. Васильев, М. Габович, Л. Козлов.

Спектакль шел на сцене Большого театра по 1976 год, а с 1979 по 1980 годы – на сцене Кремлевского дворца съездов.

Джульетта была особой ролью в жизни Галины Улановой: «Долго ни с кем из своих учениц я не могла начать готовить партию Джульетты. Прощание с ней – все равно, что с живым человеком. Однажды я была в Италии, нас повезли в Верону. В Вероне я постояла перед балконом Джульетты, у памятника над склепом. И вот здесь, у склепа Джульетты, я почувствовала, что никогда уже не буду танцевать, это было очень грустно. Будто через что – то перешла... Был вечер, когда я позвонила Кате Максимовой: завтра начинаем репетировать Джульетту». (Только в 1973 году Е. Максимова начала танцевать партию Джульетты). Образ шекспировской героини является, быть может, самой яркой и пронзительной краской в творческой палитре балерины Г.Улановой.

В 1979 году на сцене Большого театра осуществил свою постановку Юрий Григорович. Еще в 1973 году балетмейстер обратился в Министерство культуры СССР за разрешением заново поставить спектакль «Ромео и Джульетта» в Большом, но получил отказ. Свой балет он поставил впервые в 1978 году в Opera de Paris: с Доминик Кальфуни – Джульеттой, Микаэлем Денаром – Ромео, Жаном Гари - Тибальдом, Жоржем Пилетта – Меркуцио. До новой постановки Альгис Жюрайтис переработал имеющуюся партитуру на основе обнаруженного в архивах авторского клавира, восстановив некоторые номера и сцены.

Постановка «в трех действиях, восемнадцати картинах, с прологом и эпилогом» по либретто Сергея Прокофьева, Сергея Радлова, Андриана Пиотровского в редакции Юрия Григоровича шла на сцене Большого театра по март 1995 года.

В спектакле танцевали Наталия Бессмертнова, Надежда Павлова, Людмила Семеняка, Нина Ананиашвили, Надежда Грачева, Инна Петрова, Вячеслав Гордеев, Александр Богатырев, Ирэк Мухамедов, Андрис Лиела, Андрей Уваров, Александр Годунов, Михаил Цивин, Николай Цискаридзе и др. артисты. Художником спектакля был Симон Вирсаладзе, создавший яркие декорации и костюмы.

В 1995 году в Большом театре была возобновлена постановка Л. Лавровского под редакцией Вячеслава Гордеева: «Есть спектакли этапные для театра. Для Большого - это балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке Леонида Лавровского». В спектакле выступали: Надежда Грачева, Галина Степаненко, Нина Ананиашвили, Анна Антоничева, Инна Петрова, Андрей Уваров, Сергей Филин, Алексей Фадеичев, Дмитрий Белоголовцев, Николай Цискаридзе и другие артисты, Последнее представление этой редакции было 5 января 2000 года.

Говоря о балете Прокофьева в версиях хореографов нашей страны, нельзя не назвать работы: Олега Виноградова (1965 – Новосибирский театр оперы и балета, 1976 Ленинград, Малый театр оперы и балета); Наталии Касаткиной и Владимира Василёва (1972 – Новосибирский театр оперы и балета, эта постановка позже шла в Москве на сцене Кремлевского дворца съездов); Владимира Васильева (1990 – Москва, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича – Данченко, 1993 – Вильнюс, Литовский национальный театр оперы и балета), Евгения Панфилова (1996 - Пермь, Театр балета Евгения Панфилова). Постановщик сам исполнил партии Лоренцо и Кормилицы, а партию Джульетты поручил своей дочери Арине – ровеснице героини трагедии. Позднее Е. Панфилов вспоминал: «От ее детскости в нем сразу же сместились акценты. Поменялась его истина. Танцующая девочка помогла мне определить, что в том, что случилось, виноваты все: Ромео, мать, кормилица, Лоренцо – все, не зависимо от того, хотели они этого или нет... Вы говорите об ударе из – под руки. Обыграй я его, сместились бы акценты: Ромео стал бы героем, а он у меня не герой. Он – не благородный заступник, а участник драки, мальчишеской глупости... Ромео, как я уже сказал, у меня виновен не меньше, чем все остальные, в гибели Джульетты. Но он хотя бы любил эту девочку...»

Еще более смелым стал экспериментальный спектакль на Новой сцене Большого театра, представленный в декабре 2003 года. балет в двух действиях, оригинальная постановка Деклана Доннеллана (Великобритания). Хореограф – Радуга Поклитару, художник – Николас Ормерод, дирижер – Гинтарис Ринкявичюс. Первые исполнители: Джульетта – Мария Александрова, Анастасия Меськова; Ромео

– Денис Савин, Ян Годовский; Меркуцио – Юрий Клевцов, Марк Перетокин; Тибальд – Денис Медведев, Александр Петухов; Леди Капулетти – Илзе Лиела, Мария Исполатовская, Мария Володина; Парис – Александр Волчков, Георгий Гараскин.

В историю зарубежных балетных постановок на музыку С. Прокофьева вписали свои версии хореографы: Биргит Кульберг (1944 – труппа Б. Кульберг, Стокгольм; Татьяна Гзовская (1948 – Государственная опера ГДР, Берлин); Маргарита Фроман (1949 г. – Национальный театр, Загреб); Серж Лифарь (1955 – Парижская Опера); Фридерик Аштон (1955 Датский Королевский балет, Копенгаген); Петер ван Дийк (1961 Городская Опера, Гамбург); Джон Кранко (1958 Театро Верде, Венеция, 1959 Ла Скала, Милан, 1962 – Штутгартский балет, ФРГ, 1963 – Национальный балет Канады, 1969 – Королевский балет Великобритании, 1983 – Парижская Опера); Кеннет Макмиллан (1965 - Королевский балет Великобритании, Лондон, 1969 – Королевский шведский балет, Ю 1985 – театр Америкен Балле, Нью – Йорк); Николай Березов (1966 Городская Опера, Цюрих); Руди ван Данциг (1967 – Национальный балет Нидерландов, Амстердам); Джон Ноймайер (1971- Городской театр, Франкфурт, 1974 Гамбург, ФРГ); Рудольф Нуриев (1977 – Фестивал Балле, Лондон, 1980 – Ло Скала, Милан, 1984 Парижская Опера); Джеймс Куделка ((1990 – Национальный балет Канады, Торонто).

Высокое мастерство танца и особое очарование подарила образу Джульетты знаменитая балерина миланской школы, прима театра Ла Скала на протяжении многих лет – Карла Фраччи. В Италии ее имя всегда связывается с одним из лучших сценических воплощений героини У. Шекспира.

Существуют две знаменитые киноверсии балета С. Прокофьева: наша – с Галиной Улановой и Юрием Ждановым (хореограф – Л. Лавровский, режиссер фильма – Л. Арнштам, 1954) и английская – с Рудольфом Нуреевым и Марго Фонтейн (хореограф – К. МакМиллан, режиссер фильма – П. Циннер, 1966).

Существует только одна версия балета С. Прокофьева, созданная как фильм со сценами под открытым небом - с Г. Улановой и Ю. Ждановым.

