

Увертюра-фантазия

|| Ромео и Джульетта
П.И. Чайковского

Программное произведение

Программное произведение – это произведение, в основе которого лежит определенная программа, основанная на тех или иных событиях, взятых из истории или современной жизни, связанная с произведениями различных искусств или рожденная творческой фантазией самого композитора.

Программа излагается композитором иногда довольно подробно, а иногда лишь в кратком заглавии. Она помогает слушателю понять музыкальную драматургию произведения: содержание музыкальных образов, их взаимоотношения, общий замысел

Авторы произведения



Уильям Шекспир



П.И.
Чайковский

Гениальный английский драматург эпохи

Возрождения -
Уильям

Шекспир



Нет повести печальнее на
свете,

Чем повесть о Ромео и
Джульетте.



Петр Ильич

ЧАЙКОВСКИЙ

(1840 – 1893)

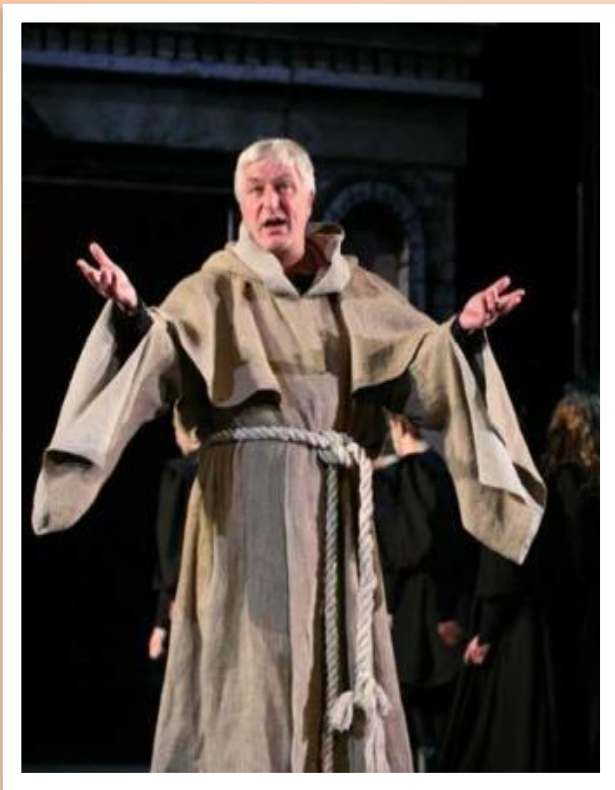


*Дом П.И. Чайковского в
Клину*



В один из летних дней 1869 года, во время прогулки в компании Чайковского и его друга, преподавателя Музыкальных классов Кашкина, композитор Балакирев высказал плодотворную мысль: *"Приходит в голову старая история, которую нам рассказал Шекспир: о любви Ромео и Джульетты, любви, которая победила смерть. И это сюжет для вас, Пётр Ильич. Вы должны записать в звуках эту радостно-трагическую историю, историю победы любви над смертью."* Эта идея нашла великолепное воплощение спустя несколько месяцев, когда **композитор** создал увертюру-фантазию *"Ромео и Джульетта"*. Шекспировский сюжет захватил композитора, и надо сказать, что в конце жизни Чайковский задумал написать по нему большую оперу, но этот замысел так и остался неосуществлённым. Можно только сожалеть об этом, догадываясь, как могла бы быть хороша эта опера.

Композитор создал только своего рода музыкальную зарисовку - вокальный дуэт Ромео и Джульетты в сопровождении фортепиано (эта вещь позже была доработана в плане инструментовки С. И. Танеевым). Знаменитая увертюра-фантазия впервые была исполнена 4 марта 1870 года в Москве. В течение жизни Чайковский трижды обращался к правке её партитуры. Последняя редакция увертюры прозвучала в 1886 году в Тифлисе. Это произведение хорошо известно во всём мире



Патер Лоренцо

*Я хотел поведать Вам
о печальном событии,
об одном ужасном несчастье,
происшедшем в нашем городе
с двумя влюбленными.
Между их семьями
по неизвестной уже причине возникла
жестокая кровная вражда.*



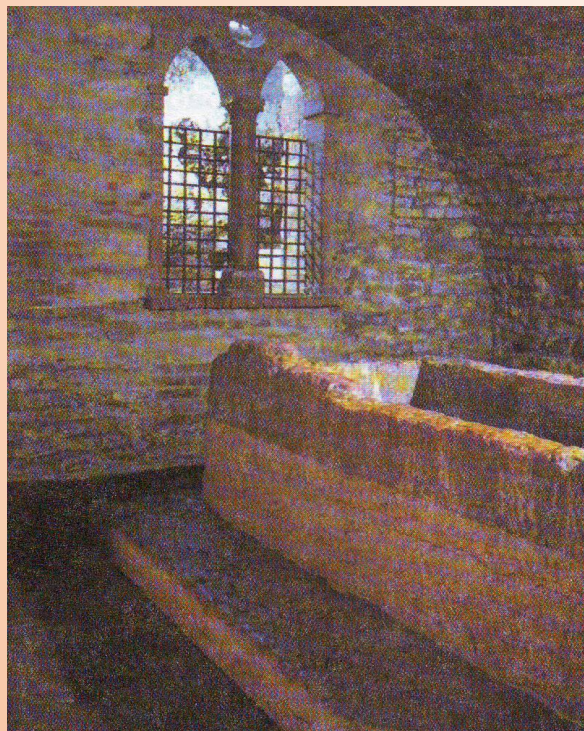
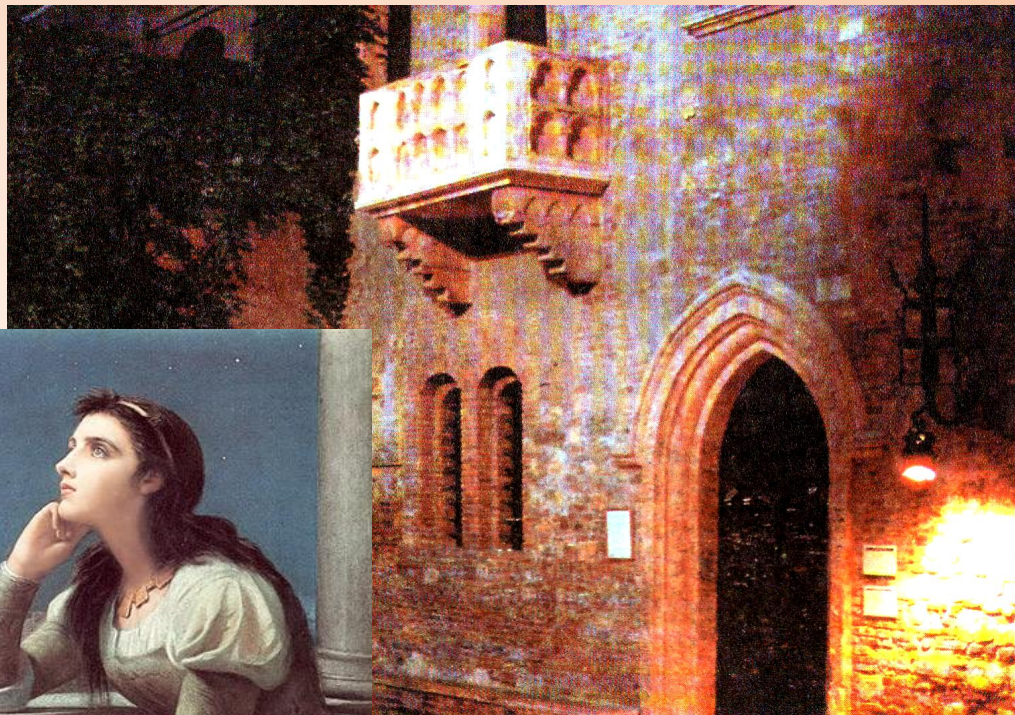
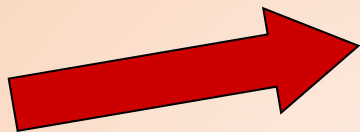
В основу увертюры-фантазии легла древняя легенда о любви и верности двух юных героев и их трагической смерти из-за родовой вражды и ненависти семей Монтеки и Капулетти

*...Две равно уважаемых семьи
В Вероне, где встречаются нас события...*

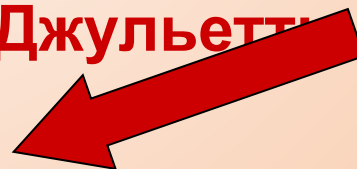


Итальянский город Верона

Дом Джульетты в Вероне



Гробница
Джульетты





Увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта» написана Чайковским в сонатной форме и имеет несколько частей – вступление, экспозицию, разработку, репризу и коду.

Схема музыкальной драматургии

Вступление – тема патера Лоренцо. Он начинает свой рассказ

Главная тема экспозиции – тема вражды двух семейств

Побочная тема – тема любви Ромео и Джульетты

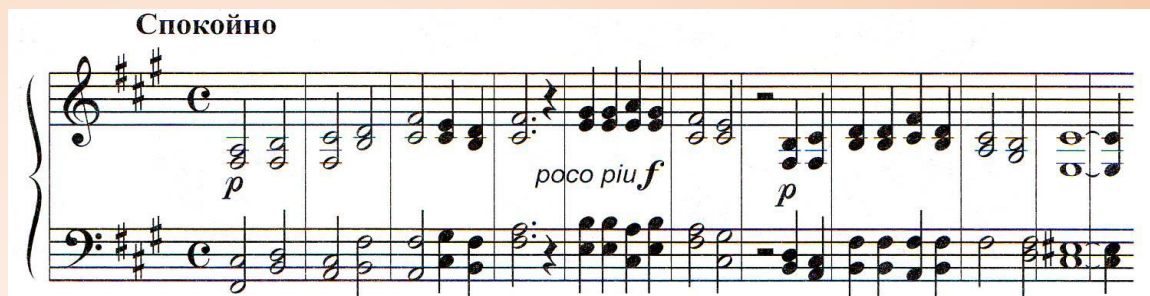
Разработка. В ней сталкиваются темы вражды и любви. Они противостоят друг другу. Тема вражды доминирует над темой любви, обрывая и уничтожая её.

В репризе тема вражды звучит ещё более неистово и исступленно, уничтожая тему любви, от которой остаются одни разрозненные фрагменты.

Кода. Патер Лоренцо завершает свой рассказ, снова слышна его тема. А заканчивает увертюру тема любви, которая звучит гимном этому светлому чувству, победившему вековую вражду.



Открывает увертюру-фантазию тема одного из действующих лиц трагедии



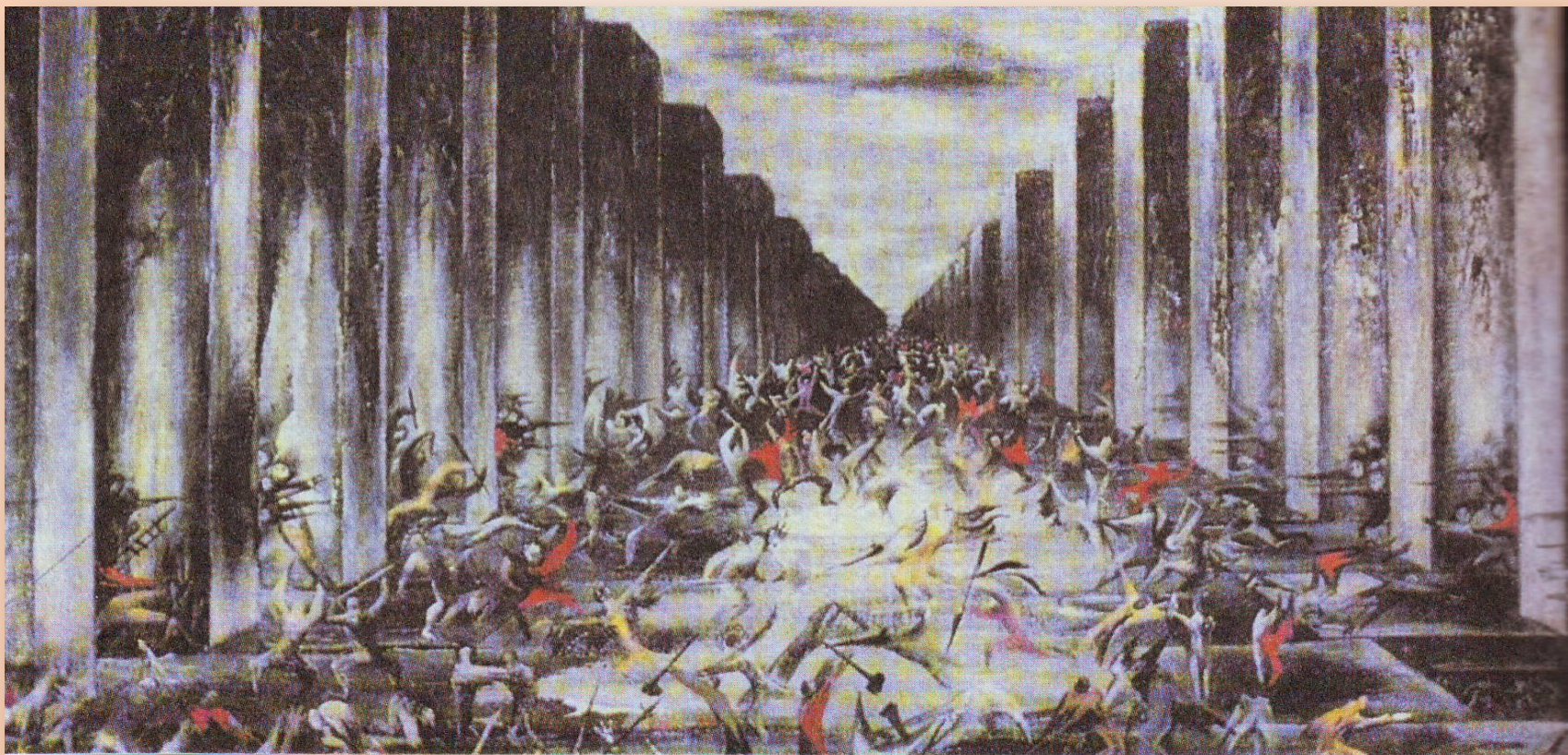
*Внимательное вслушивание в первую тему увертюры-фантазии позволяет познакомиться с одним из действующих лиц трагедии – **монахом, патером Лоренцо**, от лица которого Чайковский ведет дальнейший рассказ о происходящих событиях*

Он предстает здесь как повествователь, рассказывая историю влюбленных.

Музыка патера Лоренцо схожа со средневековым католическим хоралом, так как он был священником, монахом.



После вступления, которое рисует образ патера Лоренцо, следует экспозиция – показ других образов трагедии. И первый из них – это образ борьбы, смертельной схватки, образ вражды и ненависти двух непримиримых родов – Монтекки и Капулетти



*...Ведут междоусобные бои
И не хотят унять кровопролитья...*

...Друг друга любят дети главарей...



Нежно
mf

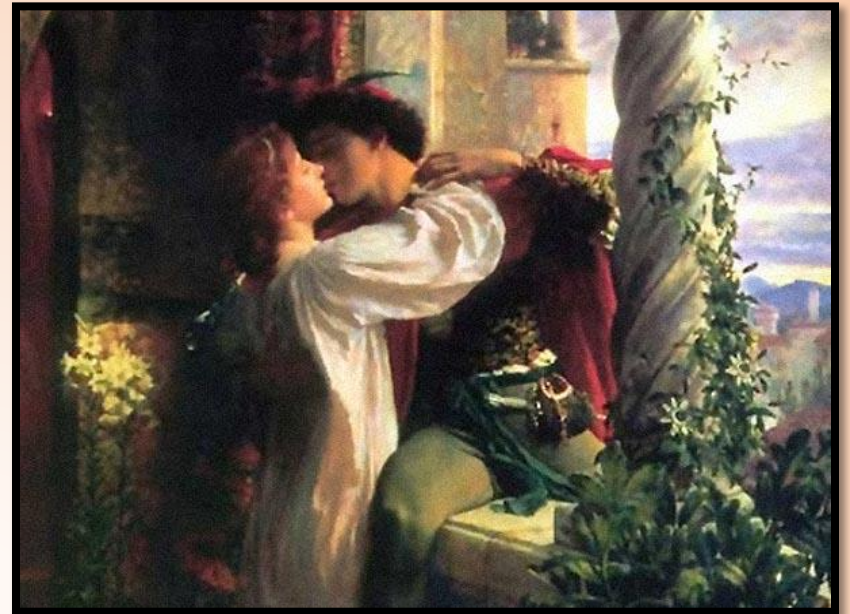
струнные
pp



Теме вражды противопоставлена **тема любви Ромео и Джульетты**. Эта **побочная тема увертюры** звучит сначала тихо, неуверенно и робко, но с каждым разом она набирает мощь и силу, приобретая величие и торжественность, словно чувства героев становятся сильнее и глубже



Чувство любви



Растаяли в воздухе звуки чарующей мелодии. Вопросительной интонацией заканчивается первый раздел увертюры-фантазии. И после короткой паузы... вновь звучит музыка. Патер Лоренцо продолжает свой рассказ – начинается новый раздел симфонического произведения -

Разработка

Воинственность музыки в разработке

...Но им судьба подстраивает козни...

Борьба мракобесия и всего чистого и светлого не на жизнь, а на смерть

Постоянно тема любви грубо обрывается темой вражды.

Кто победит?





**Хотя любовь их все
непобедимей,**

Они пока еще разделены.

**Исконная вражда семей меж
ними**

**Разрыла пропасть страшной
глубины.**

*И вновь в музыке увертюры-фантазии «Ромео и
Джульетта» звучит тема главной партии – тема вражды.*

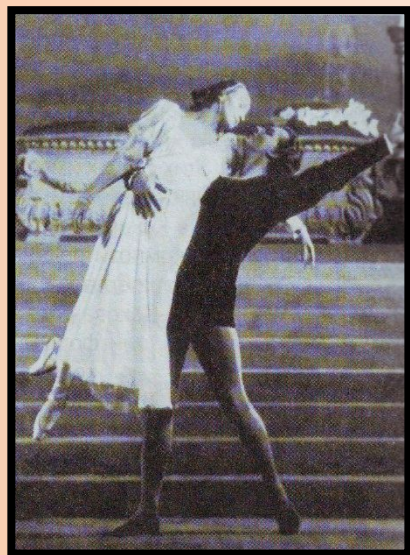
Она открывает третий раздел сочинения – репризу.

Реприза



Музыка в репризе звучит напряженно, трагично как погребальный колокол. Тема любви звучит, как бы из последних сил, изнемогая, погибая.

...И гибель их у гробовых дверей...



В музыке усиливаются тревога и напряжение. После удара большого барабана возникает неожиданная пауза. Затем звучат мерные скорбные аккорды оркестра. Это – траурный марш, неторопливое скорбное шествие.

Кода (заключительный раздел увертюры-фантазии)

*Так надвое нам душу раскололи
Дух доброты и злого своеволья.
Однако в тех, где побеждает зло,
Зияет смерти черное душло.*



Похороны Джульетты



...Средь царства смерти и полночной тьмы...

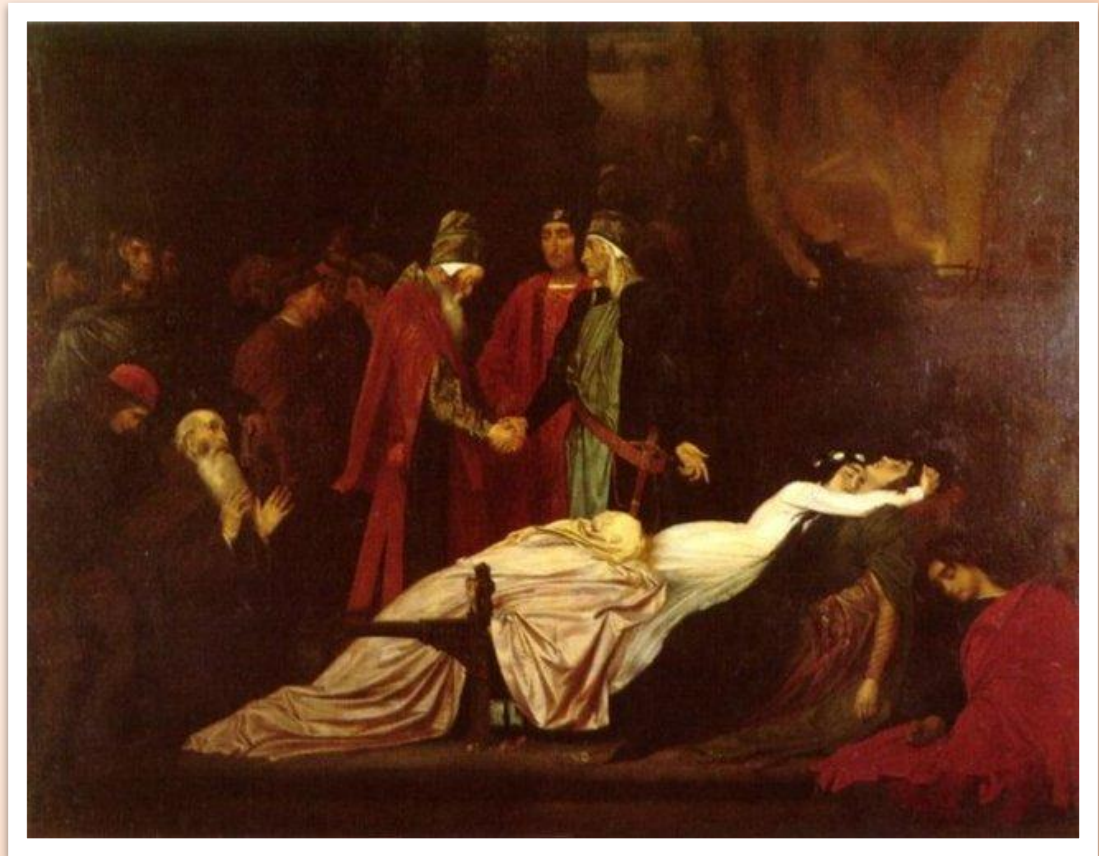


Смерть героев. Зачем? Почему?

И гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни...



Патер Лоренцо заканчивает свой рассказ в назидание будущим поколениям



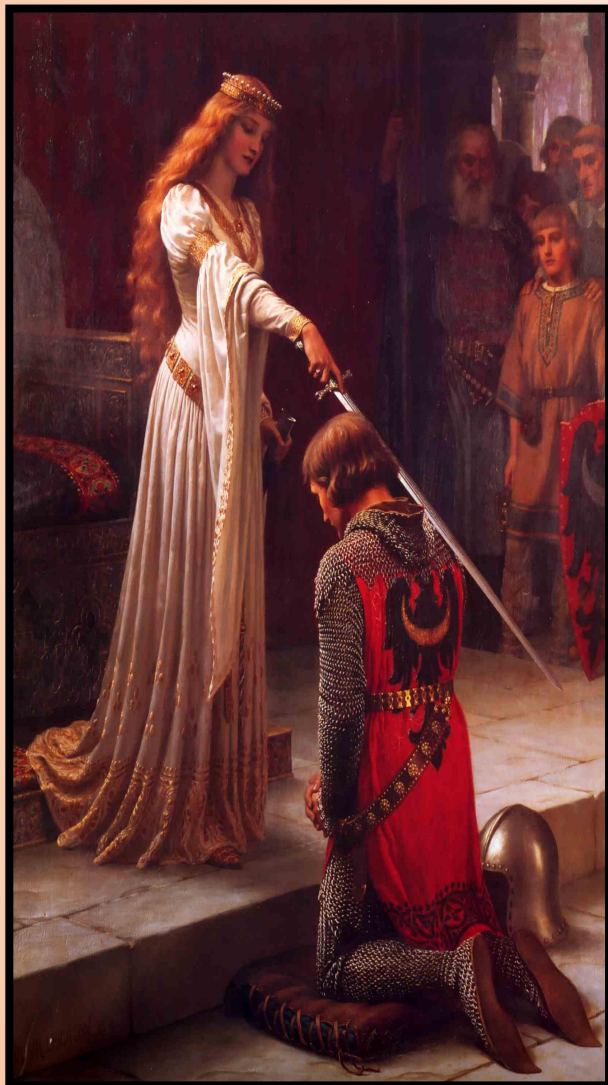
*....Их жизнь и страсть, и смерти торжество
И поздний мир родни на их могиле...*

Программность увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта»



- *Взята из произведения Уильяма Шекспира - великого английского драматурга и поэта, жившего свыше 400 лет тому назад.*
- *Поэт в основу своего произведения положил древнюю итальянскую легенду о любви и верности двух юных героев и их трагической смерти из-за родовой вражды и ненависти их семей.*
- *Прочитайте трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта» и вы будете знать программу этого произведения.*

Эпоха Средневековья и эпоха Возрождения



- *Борьба двух эпох, уходящего Средневековья и наступающей эпохи Возрождения.*
- *Вражда семейств – это символ умирающего Средневековья.*
- *Любовь Ромео и Джульетты – это символ все воспеваемого Возрождения.*



Идея увертюры «Ромео и Джульетта»



- *Любовь продолжает озарять людей светом даже после смерти.*
- *Она творит чудеса, примиряя враждующих.*
- *Видимая идея увертюры - это любовь двух юных созданий, Ромео и Джульетты.*
- *Невидимая, на первый взгляд идея – это смена двух эпох: Средневековья, с его тяжелыми, мрачными законами, представителями которого являются семейства Монтекки и Капулетти, и Возрождения, в котором воплотилась идея о совершенном человеке, и Ромео и Джульетта становятся воплощением нового века.*



Сюжет бессмертной трагедии У. Шекспира продолжает привлекать внимание многих других композиторов, режиссеров театра и кино. На этот сюжет созданы: балет «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева, мюзикл «Вестсайдская история» Л. Бернштейна, к/ф-м «Вестсайдская история».



*Они ушли во тьму,
Но не исчез их след.*

У. Шекспир

Известны также два художественных фильма: итальянского режиссера Франко Дзеффирелли (с юными актерами Оливией Хасси и Леонардом Уайтингом) и австралийского режиссера Бэза Лурмэнна (с Клэр Дэнз и Леонардо Ди Каприо в главных ролях).

