

*Увертюра - фантазия
П.И Чайковского
«Ромео и Джульетта»*

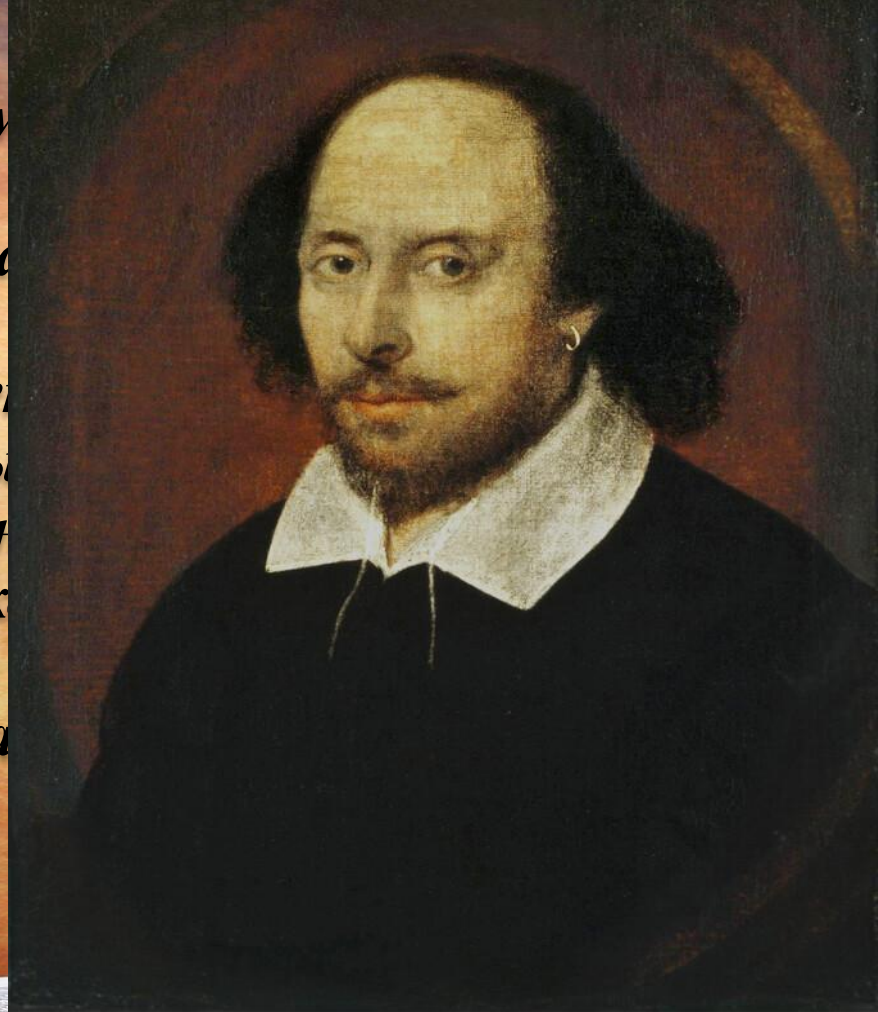
Подготовил ученик 6 «Б» класса

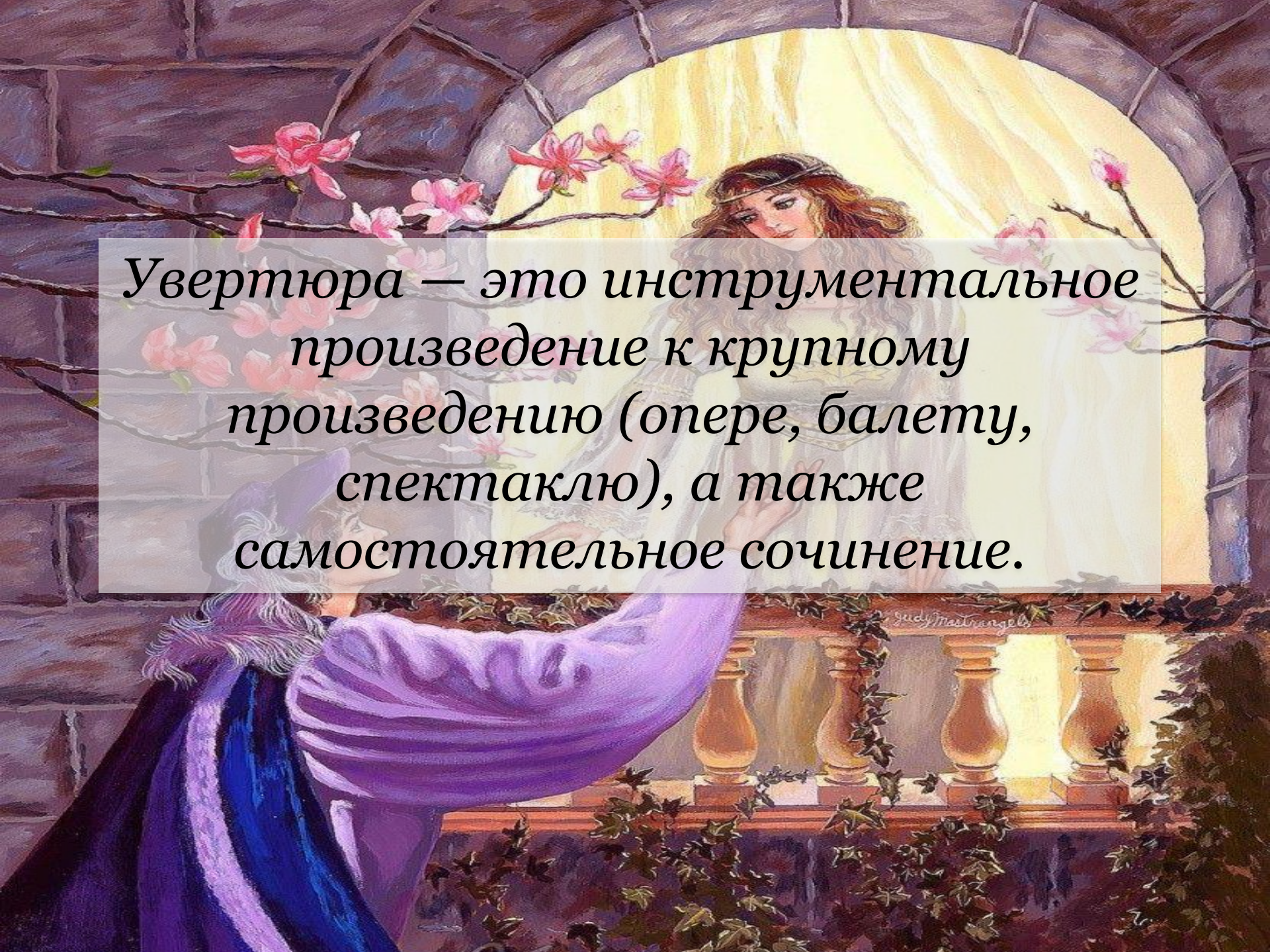
Еркалов Егор

© 1988

*Произведения Уильяма
Шекспира - гвоздь
литературного образования
по всему миру.*

*Дети читают его сонеты,
драматические поэмы,
пьесы. Самое популярное
произведение английского
писателя - это
«Ромео и Джульетта».*

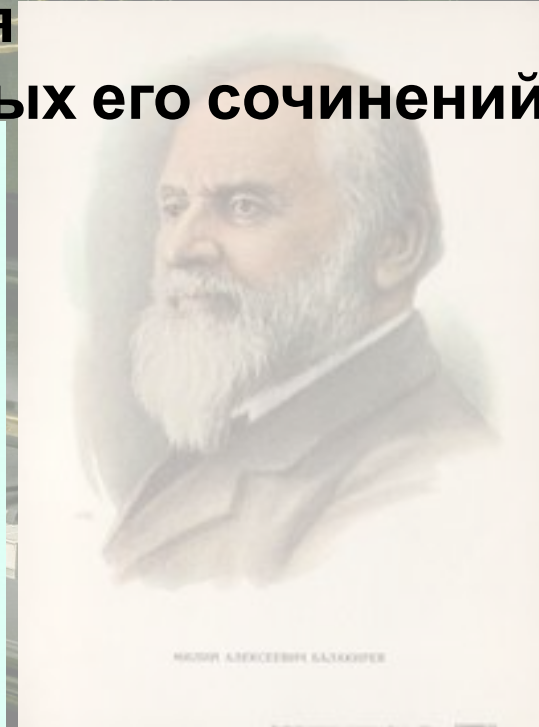
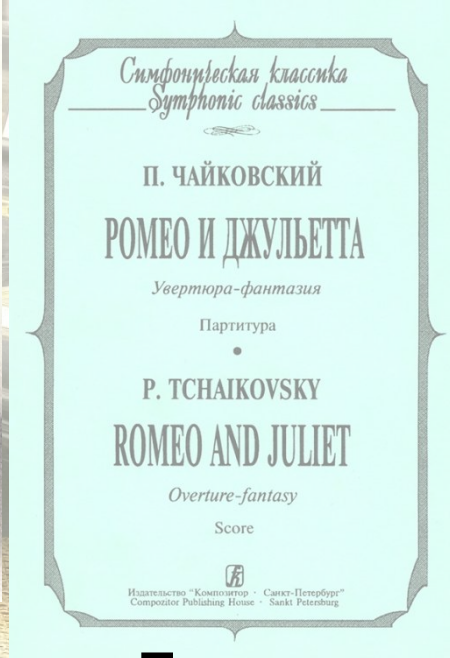

Увертюра — это инструментальное произведение к крупному произведению (опере, балету, спектаклю), а также самостоятельное сочинение.

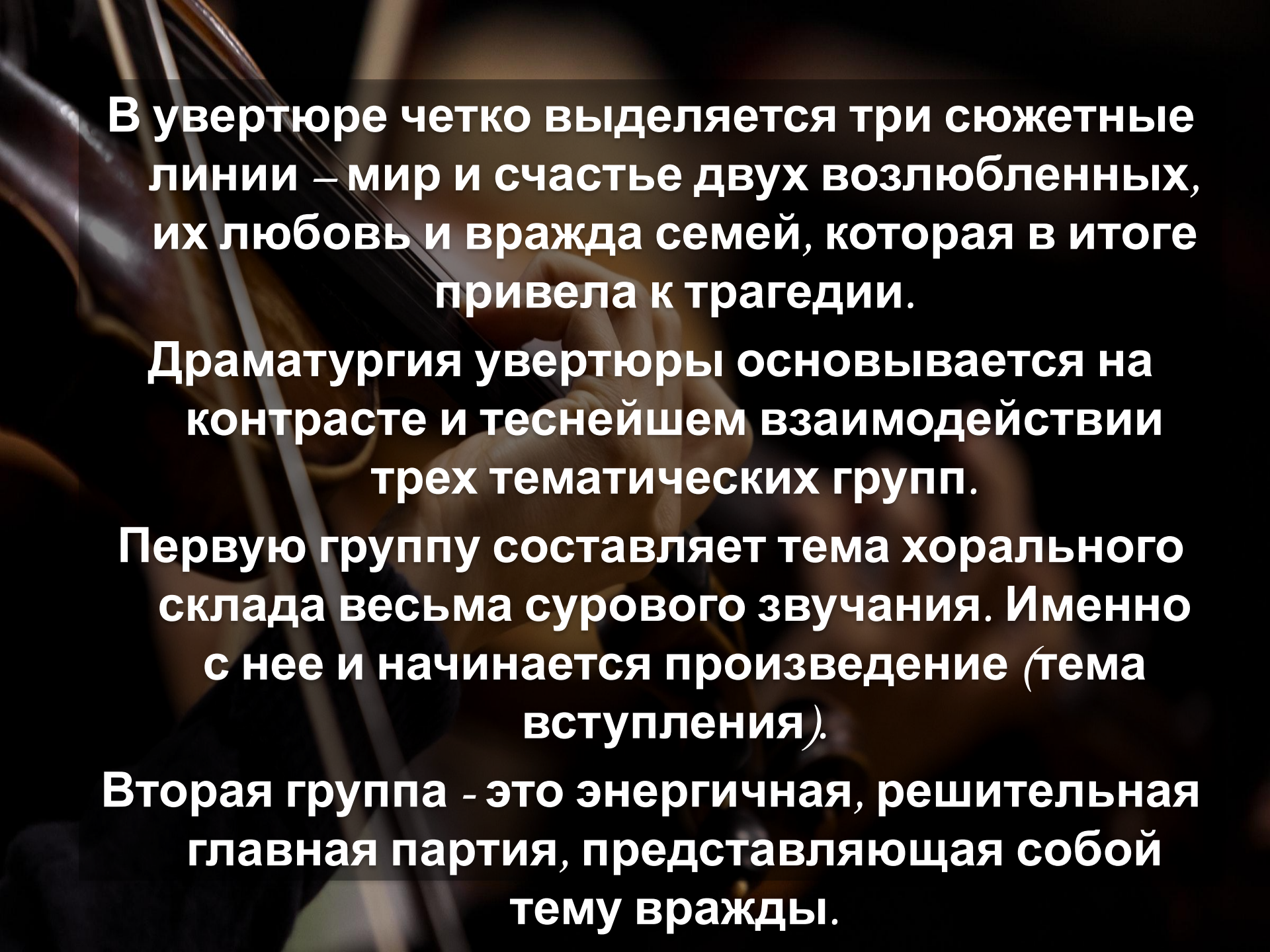
Judy Mastangelo

В 1869 году Балакирев посоветовал Чайковскому написать программное произведение по сюжету «Ромео и Джульетта» Шекспира.

Чайковский охотно взялся за сочинение, так как эта шекспировская трагедия была одним из любимых его сочинений.

В 1884 году «Ромео и Джульетта» была удостоена премии за лучшее оркестровое произведение. До конца жизни композитора «Ромео и Джульетта» оставалась одним из самых любимых его произведений. Он дважды дирижировал ее

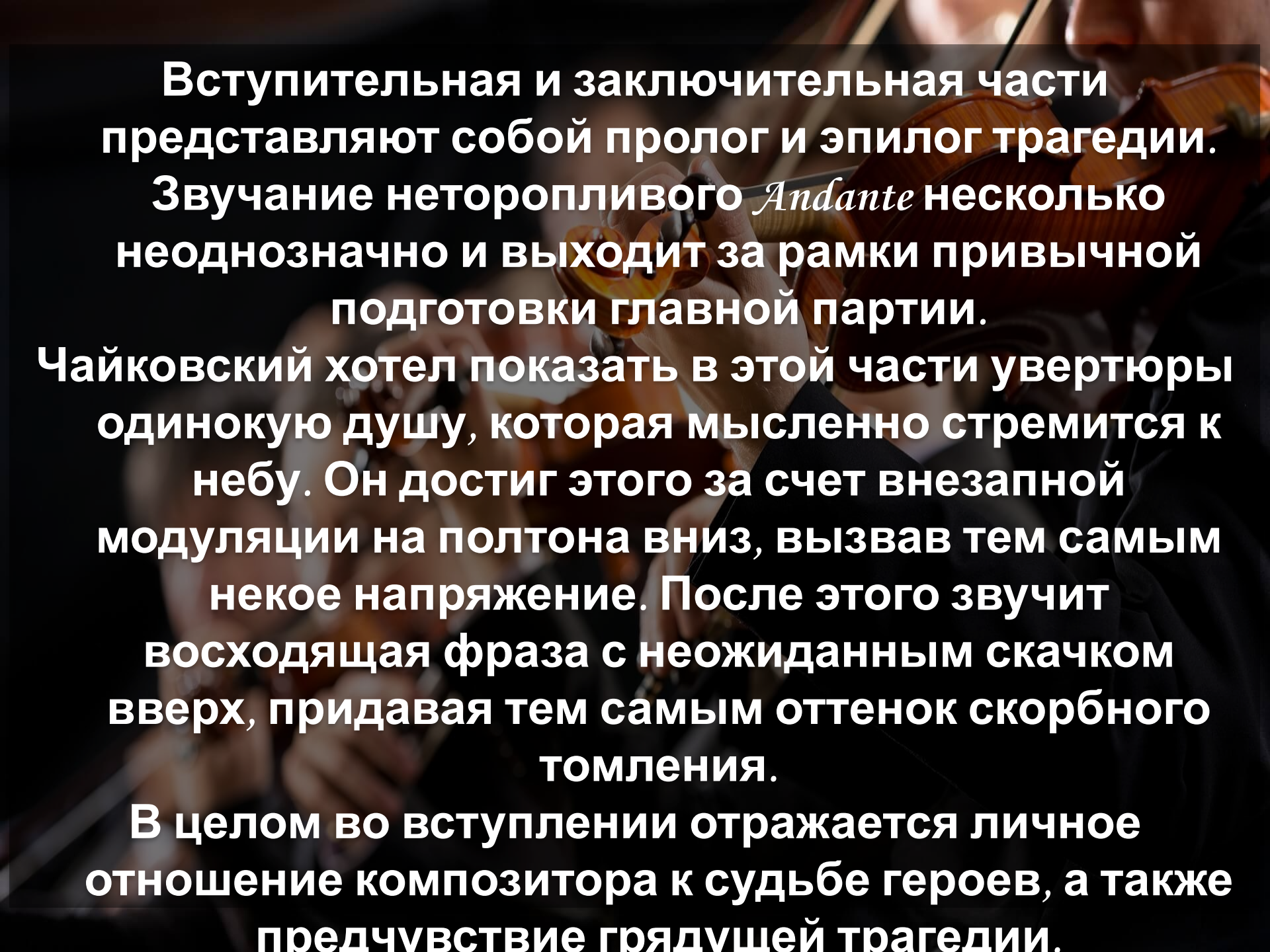

В увертюре четко выделяется три сюжетные линии – мир и счастье двух возлюбленных, их любовь и вражда семей, которая в итоге привела к трагедии.

Драматургия увертюры основывается на контрасте и теснейшем взаимодействии трех тематических групп.

Первую группу составляет тема хорального склада весьма сурового звучания. Именно с нее и начинается произведение (тема вступления).

Вторая группа - это энергичная, решительная главная партия, представляющая собой тему вражды.

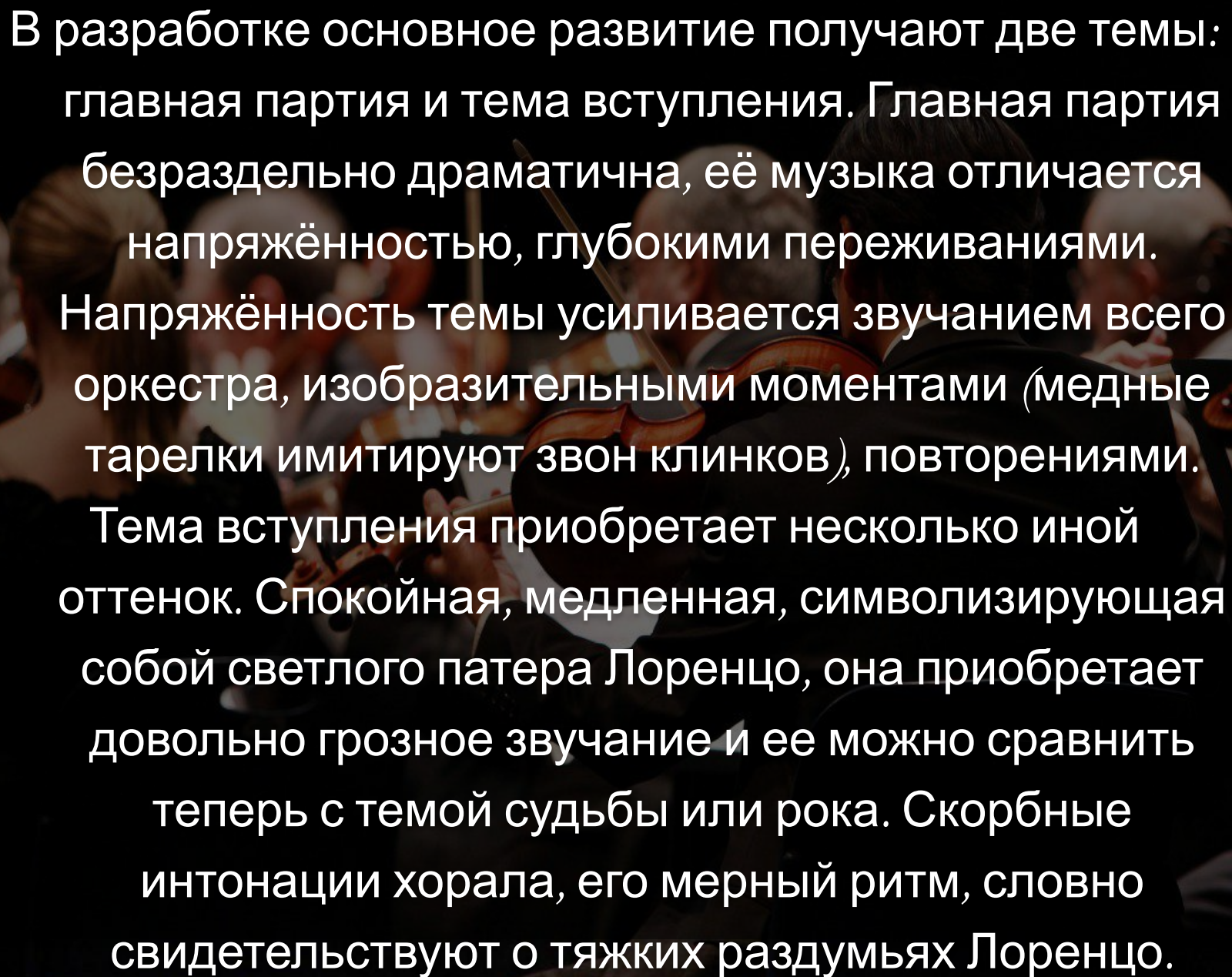

Вступительная и заключительная части представляют собой пролог и эпилог трагедии.

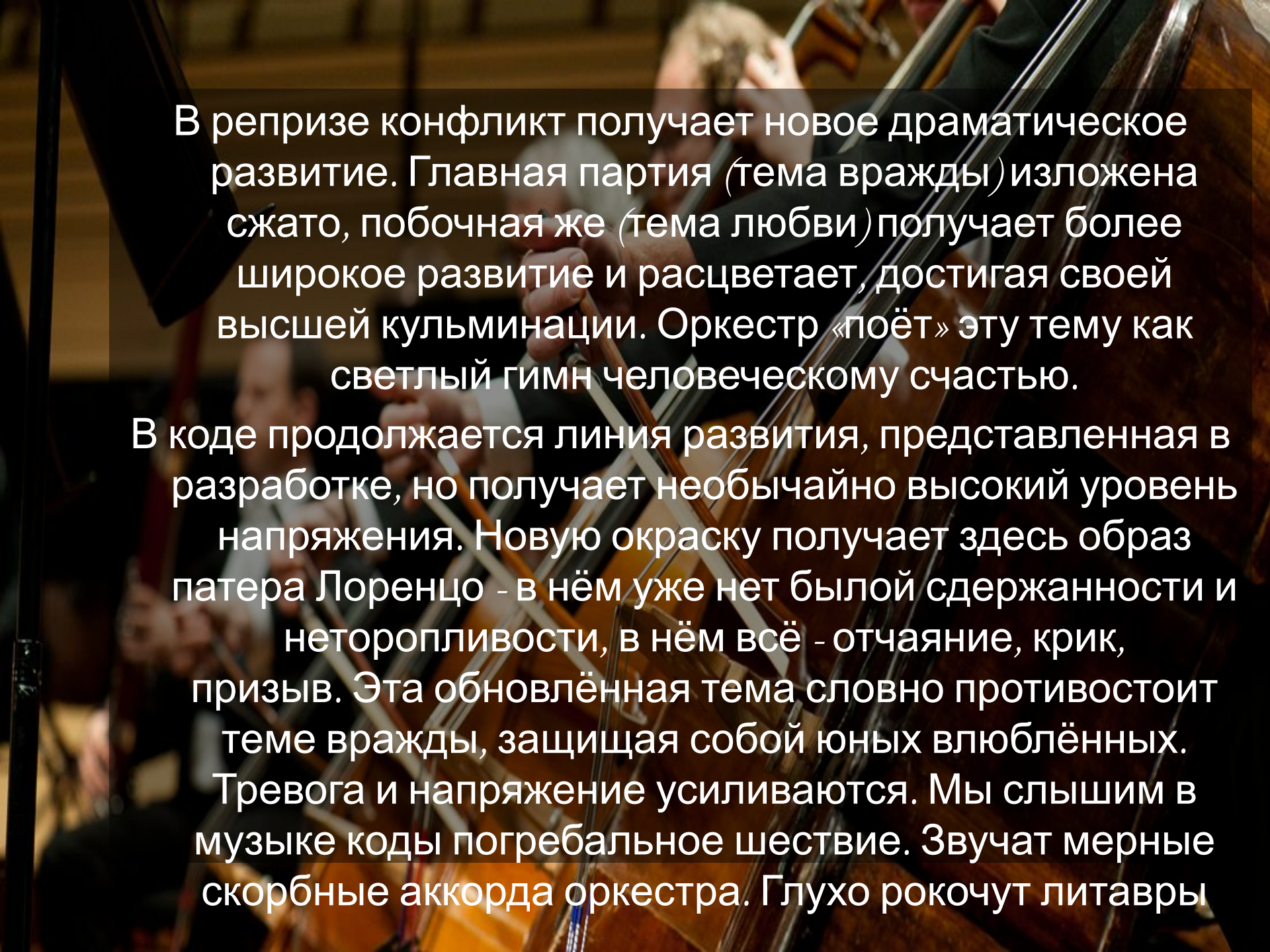
Звучание неторопливого *Andante* несколько неоднозначно и выходит за рамки привычной подготовки главной партии.

Чайковский хотел показать в этой части увертюры одинокую душу, которая мысленно стремится к небу. Он достиг этого за счет внезапной модуляции на полтона вниз, вызвав тем самым некое напряжение. После этого звучит восходящая фраза с неожиданным скачком вверх, придавая тем самым оттенок скорбного томления.

В целом во вступлении отражается личное отношение композитора к судьбе героев, а также предчувствие грядущей трагедии.

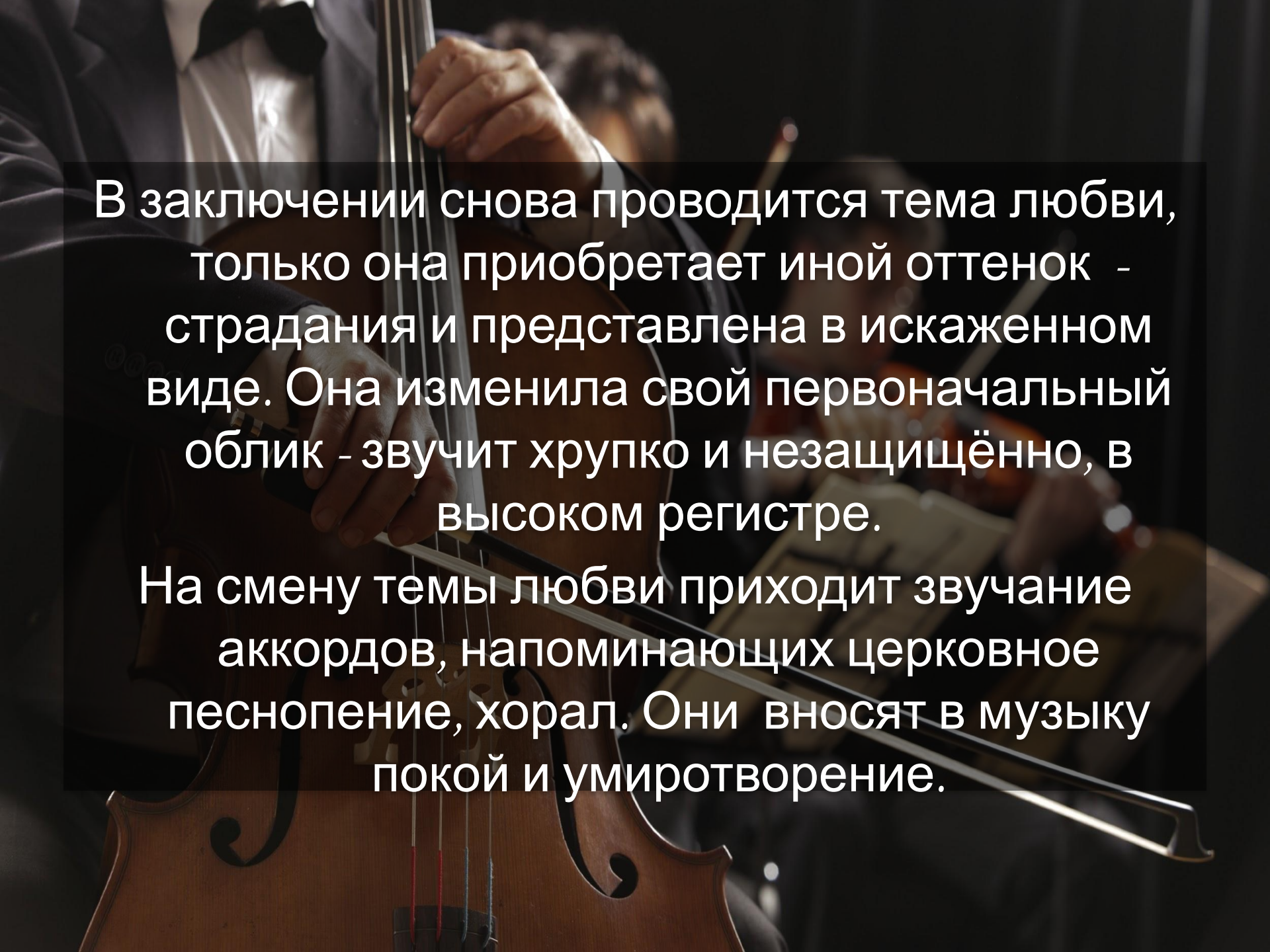

В разработке основное развитие получают две темы: главная партия и тема вступления. Главная партия безраздельно драматична, её музыка отличается напряжённостью, глубокими переживаниями. Напряжённость темы усиливается звучанием всего оркестра, изобразительными моментами (медные тарелки имитируют звон клинков), повторениями. Тема вступления приобретает несколько иной оттенок. Спокойная, медленная, символизирующая собой светлого патера Лоренцо, она приобретает довольно грозное звучание и ее можно сравнить теперь с темой судьбы или рока. Скорбные интонации хорала, его мерный ритм, словно свидетельствуют о тяжких раздумьях Лоренцо.

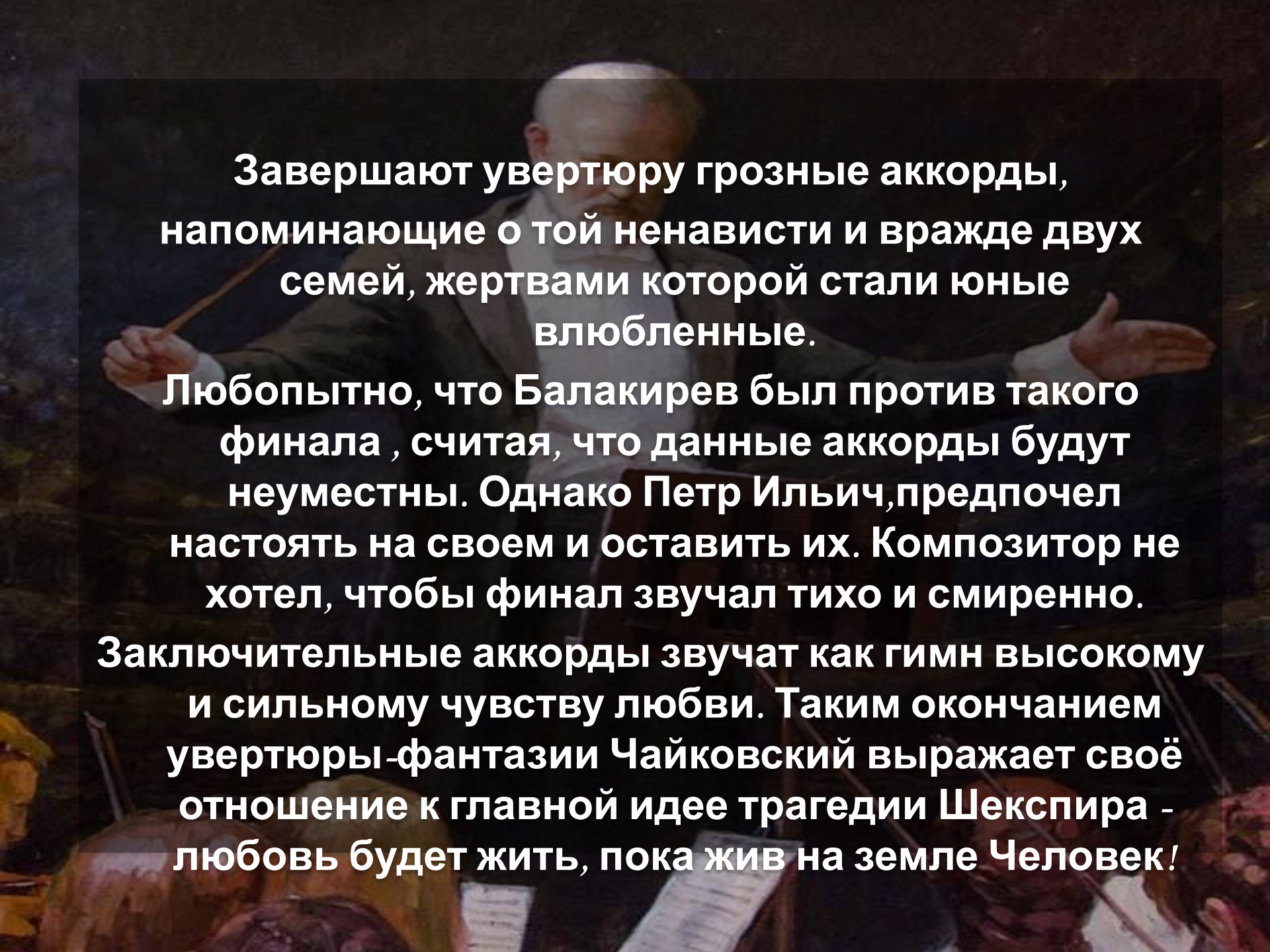
В репризе конфликт получает новое драматическое развитие. Главная партия (тема вражды) изложена сжато, побочная же (тема любви) получает более широкое развитие и расцветает, достигая своей высшей кульминации. Оркестр «поёт» эту тему как светлый гимн человеческому счастью.

В коде продолжается линия развития, представленная в разработке, но получает необычайно высокий уровень напряжения. Новую окраску получает здесь образ патера Лоренцо - в нём уже нет былой сдержанности и неторопливости, в нём всё - отчаяние, крик, призыв. Эта обновлённая тема словно противостоит теме вражды, защищая собой юных влюблённых. Тревога и напряжение усиливаются. Мы слышим в музыке коды погребальное шествие. Звучат мерные скорбные аккорда оркестра. Глухо рокочут литавры

В заключении снова проводится тема любви, только она приобретает иной оттенок - страдания и представлена в искаженном виде. Она изменила свой первоначальный облик - звучит хрупко и незащищённо, в высоком регистре.

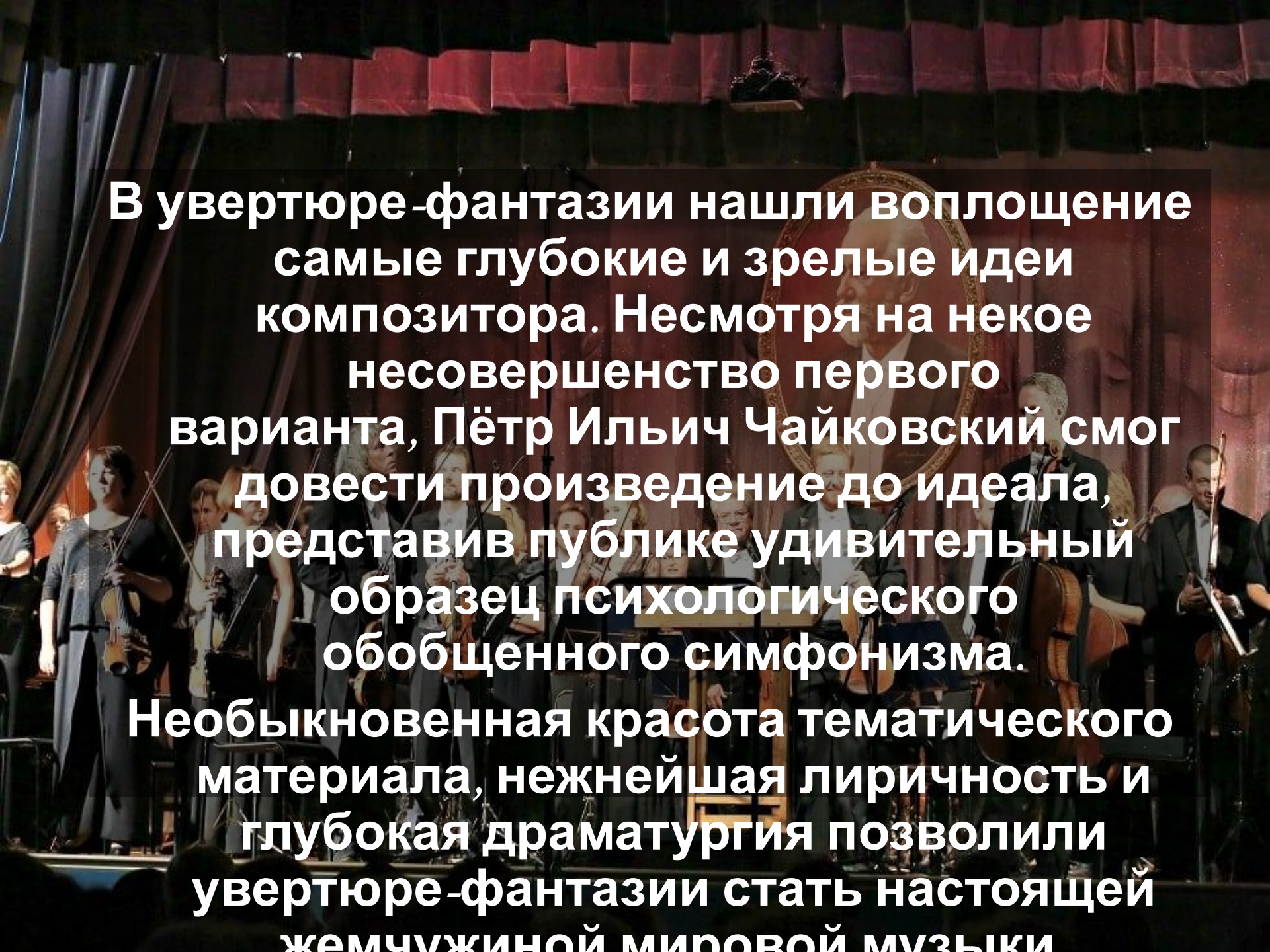
На смену темы любви приходит звучание аккордов, напоминающих церковное песнопение, хорал. Они вносят в музыку покой и умиротворение.

Завершают увертюру грозные аккорды, напоминающие о той ненависти и вражде двух семей, жертвами которой стали юные влюбленные.

Любопытно, что Балакирев был против такого финала, считая, что данные аккорды будут неуместны. Однако Петр Ильич предпочел настоять на своем и оставить их. Композитор не хотел, чтобы финал звучал тихо и смиренно.

Заключительные аккорды звучат как гимн высокому и сильному чувству любви. Таким окончанием увертюры-фантазии Чайковский выражает своё отношение к главной идее трагедии Шекспира - любовь будет жить, пока жив на земле Человек!

В увертюре-фантазии нашли воплощение самые глубокие и зрелые идеи композитора. Несмотря на некое несовершенство первого варианта, Пётр Ильич Чайковский смог довести произведение до идеала, представив публике удивительный образец психологического обобщенного симфонизма.

Необыкновенная красота тематического материала, нежнейшая лиричность и глубокая драматургия позволили увертюре-фантазии стать настоящей жемчужиной мировой музыки

Спасибо за внимание