МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕНЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ДОКЛАД

Тема: «Вечная тема любви. Образ Джульетты в трагедии У.Шекспира и балете С.Прокофьева

«Ромео и Джульетта».

****

Составила преподаватель Ильина Г.Г.

2018 год

Несколько слов о театре средних веков в Англии. Это был народный театр наподобие театра шапито с небольшим количеством актеров. Иногда даже одному актеру приходилось играть в спектакле несколько ролей. Драматурги писали пьесы с учетом амплуа актеров. У.Шекспир сам был хорошим актером, наделенным к тому же поэтическим даром. Благодаря этому его пьесы не очень нуждались в подробных декорациях нескольких поэтических слов, дополняли всю обстановку его трагедий, а так же характер действующих лиц.

Уильям Шекспир (1564-1616) – великий английский драматург, поэт, актер. Его творчество является непревзойденной вершиной мировой драматургии. Его произведения на протяжении вот уже четырех веков имеют поистине безграничную власть над сердцами миллионов читателей во всем мире. Язык его трагедий, комедий, сонетов стал языком великой английской литературы. Пьесы Шекспир писал не для чтения, они были сценариями и либретто для театральных постановок. Автор не стремился увидеть их напечатанными, поскольку он писал их для определенной группы лиц. Количество главных персонажей зависело от состава группы. Женщин-актрис в то время в Англии не было, и женские роли тогда исполняли мальчики-актеры. Иногда актерам приходилось в одном спектакле исполнять две роли: в начале – одного героя, а в конце – совершенно другого. Всего в труппе было не больше 16 человек. Главные герои играли не во всех сценах. Шекспир давал возможность актеру отдохнуть, пропустив картину или действие. Автор был сам актером, поэтому его пьесы удобны для исполнения, он до мелочей понимал театральную работу, приспосабливал свою творческую фантазию к конкретным условиям сцены.

Шекспир нес в себе поэтический дар и острое чувство драматизма. Пьесы Шекспира изображают людей деятельных, непокоренных, не боящихся никаких опасностей. Каждый из них хочет проявить себя, измерить все возможности жизни в любви, в науке, на государственном поприще. Они не знают пределов своих страстей. Театр давал людям развлечение и знания, изображал подлинные события, обогащал разум и чувства, раскрывал всю сложность жизни и человеческих характеров. Шекспир владел магией слова. Она возмещала отсутствие на сцене роскошных декораций. «Ромео и Джульетта» написана Шекспиром в возрасте 35 лет. Вся трагедия юных веронцев звучит как гимн любви, и завершается их моральной победой над миром зла – родовой враждой семейств Монтекки и Капулетти. Как художник мыслитель Шекспир много думал о жизни, о человеке. С мыслями об этом написана вся его пьеса. «Ромео и Джульетту» называют поэмой юношеской любви самого Шекспира. Все, что есть драматического и трагического во всесильном чувстве, охватившем молодые сердца, и соединившем их навеки, - все дышит в этом произведении, которое Август Вильгельм Шлегель весьма удачно назвал гимном и похоронной песней любви.

Неудивительно, что людей искусства притягивает этот сюжет. П.И.Чайковский - автор увертюры «Ромео и Джульетта», С.С.Прокофьев – впервые в истории балета воплотил поэму о любви не в сказочном варианте, а в трагедийной форме. Сергей Сергеевич разносторонней музыкой изобразит лирику любовных отношений героев, а так же жестокую атмосферу окружающей действительности происходящих событий. Не так давно жители Москвы на ледовой арене в Лужниках видят шоу-балет на льду «Ромео и Джульетта». Балет С.С.Прокофьева «Ромео и Джульетта» написан в 1935-36 годах. Либретто написано композитором совместно с режиссером Л.Лавровским, который осуществил первую постановку балета в 1940 году в Ленинградском театре оперы и балета им.Кирова. в своем произведении Прокофьев продолжил традиции русского балета. Сюжет глубоко волновал композитора своей глубокой этичной значимостью, отражением глубоких человеческих чувств, развитой симфонической драматургией. Музыка балета была такой необычной, что потребовалось время для «вживания» в нее, ходила даже поговорка: «Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». Но постепенно, с течением времени, отношение к этой музыке артистов резко изменилось на восторженное, затем изменилось и мнение публики. Из воспоминаний первой исполнительницы роли Джульетты Г.С.Улановой: «В начале музыка казалась непонятной и неудобной, но чем больше мы в нее вслушивались, чем больше мы работали, искали, экспериментировали, тем ярче вставали перед нами образы, рождавшиеся из музыки». Постепенно пришло ее понимание, постепенно она стала удобной для танца, хореографически и психологически ясной.

Прокофьевская музыка и спектакль Лавровского проникнуты Шекспировским духом. Сохранились главные события и последовательность действий трагедии Шекспира. Музыка раскрывает основной конфликт трагедии – столкновение светлой любви юных героев с родовой враждой старшего поколения, напоминающий дикий средневековый уклад жизни. Музыке Прокофьева присуща образная меткость, лаконизм характеристик. Среди действующих лиц балета меня более всего привлекает образ Джульетты. На наших глазах происходит возрастание любви, насколько серьезно и глубоко это чувство. Героиня беззаботна и весела, она радуется жизни, как ребенок заигрывает с кормилицей, она как бы «порхает» в сцене «Джульетта-девочка». Движения ее стремительны, резвы, героиня игрива, полна надежд и радости. Затем мы видим ее мечтательной, а в заключении сцены она уже взрослая, полная предчувствия трагической судьбы; раскрыть и понять образ помогает музыка. Прокофьев использует прием лейтмотивов. Первая тема характеризует Джульетту стремительно бегущим, легкость и живость ее движений изображена гармоническими пассажами секстами, которые разбиваются о красочные гармонические броски аккордов. Вторая тема – грациозная и нежная (гавот с пластичной мелодией у кларнетов). Третья тема – мечтательно-задумчивая (флейта). Все три темы сменяют друг друга внезапно, резко – что характерно для девочки-подростка. В сцене у балкона звучит тема любви. Звучащая у кларнета тема все более напряженно переходит к виолончелям и английскому рожку. Вторая тема – певучая и плавная, в мягко покачивающемся ритме наиболее танцевальной среды любовных тем. В коде звучит тема вступления «Ромео из Капулетти». Происходит объяснение Ромео и Джульетты, клятва верности в любви. Сцену венчания обрамляют стремительные танцы в духе тарантеллы: танец пяти пар в народном духе, танец с мандолинами. Финал балета – светлый гимн любви заканчивается примиряющими аккордами.

О своем чувстве Джульетта говорит:

Любовь моя так страшно разрослась,

Что мне не охватить и половины.

В сцене под балконом Джульетта говорит о серьезности чувств, о ее порядочности:

Если ты, Ромео,

Решил на мне жениться не шутя,

Дай завтра знать когда и где венчание,

С утра к тебе придет мой человек,

Узнать на этот счет твое решение.

Я все добро сложу к твоим ногам,

И за тобой последую повсюду.

Я легковерной, может быть, кажусь?

Я честнее многих недотрог,

Которые разыгрывают скромность.

Мне б следовало сдержаннее быть,

Но я не знала, что меня услышат.

Прости за пылкость, и не принимай

Прямых речей за легкость и доступность.

Прощай, прощай, а разойтись нет мочи!

Так и твердить бы век: «Спокойной ночи!»

Ромео о Джульетте:

Но эта предыдущей не чета.

Та злобилась, а эта – доброта.

Я к ней – и под собой не слышу ног.

Пастор Лоренцо:

Пойдем и поскорей все обрядим.

Не повенчав, с такою речью страстной

Вас оставлять одних не безопасно.

Джульетта о Ромео:

Ромео для позора не рожден,

Позор стыдится лба его коснуться.

На этом незапятнанном лице

Могла бы честь короноваться… Низость,

Что я осмелилась его бранить.

«Ромео изгнан» - это глубина

Отчаянья без края и без дна!

Ромео я не ворочу слезами.

Лягу на кровать – не жениха, а скорой смерти ждать.

Джульетта о предстоящей разлуке с Ромео:

Давай мне всякий раз все это время

Знать о себе. В минуте столько дней,

Что, верно, я навек состарюсь,

Пока с моим Ромео свижусь вновь.

Джульетта предчувствует, что видит Ромео в сцене «Перед разлукой» в последний раз:

О, Боже, у меня не добрый глаз!

Ты показался мне отсюда, сверху,

Опущенным на гробовое дно.

И, если верить глазу, странно бледный.

Джульетта, обращаясь к судьбе:

Судьба, тебя считают изменчивою,

Если так, судьба,

То в самом деле будь непостоянной,

И вдалеке не век его держи.

Джульетта верна Ромео в разговоре с Пастером Лоренцо:

Если ты не можешь мне помочь,

То оправдай меня по крайне мере,

И мне в беде поможет этот нож.

Бог нам сердца связал, ты сплел нам руки.

Я отдана Ромео. Прежде чем

Я руку с сердцем передам другому,

Я сердца жизнь рукою пресеку.

Дай умереть, иль залечи мне рану.

Чтоб замуж за Париса не идти,

Я лучше сброшусь с башни.

Все, о чем

Я прежде слышать не могла без дрожи,

Теперь я, не колеблясь, совершу.

Чтоб не нарушить верности Ромео.

Сцена в склепе. Ромео о Джульетте:

Джульетта, для чего

Ты так прекрасна? Я могу подумать,

Что ангел смерти взял тебя живьем

И взаперти любовницею держит.

Любуйтесь ею пред концом глаза!

В последний раз ее обвейте руки!

Пью за тебя, любовь. (выпивает яд)

Джульетта, просыпаясь:

Где мой супруг? Я сознаю отлично

Где быть должна. Я там и нахожусь.

Где ж мой Ромео?

Увидев мертвого Ромео, Джульетта видит выход в смерти:

Пора кончать. Но вот кинжал по счастью.

Сиди в чехле. Будь здесь, а я умру.

Суровый приговор выносит князь Вероны:

Где вы, непримиримые враги,

И спор ваш, Капулетти и Монтекки?

Какой для ненавистников урок,

Что небо убивает вас любовью!

Повесть о Ромео и Джульетте

Останется печальнейшей на свете.

В Вероне стоит памятник Джульетте во дворе, где по преданию жили Капулетти. Она сделана на деньги жителей Вероны. Сейчас она нуждается в реставрации. Образ Джульетты – напоминание людям о существовании преданной и верной любви. Это то чувство, которое стремится к соединению двух любящих сердец, и никакие преграды ей не страшны. Герои выбирают смерть, веря в то, что в другом мире они обретут, наконец, друг друга.

Существуют экранизации этого бессмертного произведения. В 1940 году на экран вышел фильм с музыкой С.С.Прокофьева. В 1964 году вышел англо-итальянский фильм с одноименным названием, с участием Оливии Насси, Леонардо Витинга, Ричарда Клайдермана, режиссер – Алекс Авербах. Очень трогательный и правдивый фильм проникнут восхитительной музыкой Нино Рота.

В 2013 году вышел еще один художественный фильм с участием Дугласа Бута и Хейли Стайнфельд.

С 10 ноября 2018 года на ледовой арене в Лужниках демонстрируется балет на льду «Ромео и Джульетта». Постановщик – Илья Авербух.

Доклад хотелось бы завершить отрывком из стихотворения поэта Александра Кочеткова:

С любимыми не расставайтесь!

С любимыми не расставайтесь!

С любимыми не расставайтесь!

Всем сердцем прорастайте в них, -

И каждый раз на век прощайтесь!

И каждый раз на век прощайтесь!

И каждый раз на век прощайтесь!

Когда уходите на миг!

