Содержание

Введение 2

1. История создания балета "Ромео и Джульетта" 4

2. Главные герои, образы, их характеристики 7

3. Тема Джульетты (анализ формы, средства музыкальной выразительности, приемы изложения музыкального материала для создания образа) 12

Заключение 15

Список литературы 16

Введение

Сергей Прокофьев был одним из великих творцов XX века, создавших новаторский музыкальный театр. Сюжеты его опер и балетов поразительно контрастны. Наследие Прокофьева впечатляет как разнообразием жанров, так и количеством созданных им произведений. Свыше 130 опусов написал композитор за период с 1909 по 1952 год. Редкая творческая продуктивность Прокофьева объясняется не только фанатичным желанием сочинять, но и дисциплинированностью, трудолюбием, воспитанными с детства. В его творчестве представлены практически все музыкальные жанры: опера и балет, инструментальный концерт, симфония, соната и фортепианная пьеса, песня, романс, кантата, театральная и киномузыка, музыка для детей. Удивительны широта творческих интересов Прокофьева, его поразительное умение переключаться с одного сюжета на другой, артистическое вживание в мир великих поэтических творений. Воображением Прокофьева завладевают образы скифства, разрабатываемые Рерихом, Блоком, Стравинским ("Ала и Лоллий"), русский фольклор ("Шут"), трагедии Достоевского ("Игрок") и Шекспира ("Ромео и Джульетта"). Он обращается к мудрости и вечной доброте сказок Андерсена, Перро, Бажова и самозабвенно работает, поглощенный событиями трагических, но славных страниц русской истории ("Александр Невский", "Война и мир"). Он умеет весело, заражающее смеяться ("Дуэнья", "Любовь к трем апельсинам"). Выбирает современные сюжеты, отображающие время Октябрьской революции (кантата "К 20-летию Октября"), гражданской войны ("Семен Котко"), Великой Отечественной войны ("Повесть о настоящем человеке"). И эти сочинения не становятся данью времени, желанием "подыграть" событиям. Все они свидетельствуют о высокой гражданской позиции Прокофьева.

Совершенно особой областью творчества Прокофьева стали произведения для детей. До последних дней своих Прокофьев сохранил юношеское, свежее восприятие мира. Из огромной любви к детям, от общения с ними возникли озорные песенки "Болтунья" (на стихи А. Барто) и "Поросята" (на стихи Л. Квитки), увлекательная симфоническая сказка "Петя и волк", цикл фортепианных миниатюр "Детская музыка", драматическая поэма об отнятом войной детстве "Баллада о мальчике, оставшемся неизвестным" (текст П. Антокольского).

Нередко Прокофьев использовал собственные музыкальные темы. Но всегда перенесение тем из сочинения в сочинение сопровождалось творческими переработками. Об этом свидетельствуют эскизы и черновики композитора, игравшие особую роль в его творческом процессе. На процесс сочинения часто непосредственно влияло живое общение Прокофьева с режиссерами, исполнителями, дирижерами. Критические замечания первых исполнителей балета "Ромео и Джульетта" привели к динамизации оркестровки в некоторых сценах. Однако советы принимались Прокофьевым только тогда, когда они убеждали и не шли вразрез с его собственным видением произведения.

В то же время Прокофьев был тонким психологом, и не менее, чем внешняя сторона образности, композитора занимало психологическое действие. Его он также воплощал с удивительной тонкостью и точностью, как в одном из лучших балетов XX века – балете "Ромео и Джульетта".

1. История создания балета "Ромео и Джульетта"

Истинным шедевром стала первая крупная работа – балет "Ромео и Джульетта". Трудно начиналась его сценическая жизнь. Он был написан в 1935-1936 годах. Либретто разработано композитором совместно с режиссёром С. Радловым и балетмейстером Л. Лавровским (Л. Лавровский и осуществил первую постановку балета в 1940 году в Ленинградском театре оперы и балета имени С.М. Кирова). Но постепенное вживание в непривычную музыку Прокофьева все же увенчалось успехом. Балет "Ромео и Джульетта" был закончен в 1936 году, но задуман раньше. Судьба балета и дальше развивалась сложно. Сначала возникли трудности с завершением балета. Прокофьев вместе с С. Радловым, разрабатывая сценарий, подумывал о благополучном конце, что вызвало бурю негодования у шекспироведов. Объяснялась кажущаяся непочтительность к великому драматургу просто: "Причины, толкнувшие нас на это варварство, были чисто хореографические: живые люди могут танцевать, умирающие не станцуют лежа". На решение, закончить балет, как у Шекспира, трагически, более всего подействовало то, что в самой музыке, в ее заключительных эпизодах не было чистой радости. Проблема была улажена после бесед с хореографами, когда оказалось, что "можно разрешить балетно конец со смертельным исходом". Однако Большой театр нарушил договор, сочтя музыку нетанцевальной. Во второй раз от договора отказалось Ленинградское хореографическое училище. В результате первая постановка "Ромео и Джульетты" состоялась в 1938 году в Чехословакии, в городе Брно. Постановщиком балета стал известный хореограф Л. Лавровский. Партию Джульетты танцевала прославленная Г. Уланова.

Хотя в прошлом были попытки представить Шекспира на балетной сцене (например, в 1926 году Дягилевым был поставлен балет "Ромео и Джульетта" с музыкой английского композитора К. Ламберта), но ни одна из них не признается удачной. Казалось, что если образы Шекспира можно воплотить в опере, как было сделано Беллини, Гуно, Верди, или в симфонической музыке, как у Чайковского, то в балете из-за его жанровой специфики - нельзя. В этой связи обращение Прокофьева к шекспировскому сюжету было смелым шагом. Однако традиции русского и советского балета данный шаг подготовили.

Появление балета “Ромео и Джульетта” составляет важную переломную веху в творчестве Сергея Прокофьева. Балет "Ромео и Джульетта" стал одним из самых значительных завоеваний на пути поисков нового хореографического спектакля. Прокофьев стремится к воплощению живых человеческих эмоций, утверждению реализма. Музыка Прокофьева ярко раскрывает основной конфликт шекспировской трагедии – столкновение светлой любви с родовой враждой старшего поколения, характеризующий дикость средневекового уклада жизни. Композитор создал в балете синтез - слияние драмы и музыки, как в свое время Шекспир именно в "Ромео и Джульетте" соединил поэзию с драматическим действием. Музыка Прокофьева передает тончайшие психологические движения человеческой души, богатство шекспировской мысли, страстность и драматизм его первой из совершеннейших трагедий. 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 Прокофьевым с мастерством и огромной выразительной силой.

Специфика балетного жанра требовала укрупнения действия, его концентрации. Отсекая все побочное или второстепенное в трагедии, Прокофьев свое внимание сосредоточил на центральных смысловых моментах: любовь и смерть; роковая вражда между двумя родами веронской знати – Монтекки и Капулетти, приведшая к гибели влюбленных. “Ромео и Джульетта” Прокофьева – это богато развитая хореографическая драма со сложной мотивировкой психологических состояний, обилием чётких музыкальных портретов-характеристик. Либретто сжато и убедительно показывает основу шекспировской трагедии. В нём сохранена основная последовательность сцен (сокращены лишь немногие сцены – 5 актов трагедии сгруппированы в 3 больших акта).

"Ромео и Джульетта" - балет глубоко новаторский. Новизна его проявляется и в принципах симфонического развития. Симфонизированная драматургия балета заключает три разных типа.

Первый – конфликтное противопоставление тем добра и зла. Все герои – носители добра показаны разнообразно и многопланово. Зло композитор представляет более обобщенно, приближая темы вражды к темам рока XIX века, к некоторым темам зла XX века. Темы зла возникают во всех действиях, кроме эпилога. Они вторгаются в мир героев и не развиваются.

Второй тип симфонического развития связан с постепенной трансформацией образов – Меркуцио и Джульетты, с раскрытием психологических состояний героев и показом внутреннего роста образов.

Третий тип обнаруживает черты вариационности, вариантности, свойственные симфонизму Прокофьева в целом, он особенно затрагивает лирические темы.

Все три названных типа подчинены в балете также принципам киномонтажа, особому ритму кадрового действия, приемам крупных, средних и дальних планов, приемам "наплывов", резких контрастных противопоставлений, придающих сценам особый смысл.

2. Главные герои, образы, их характеристики

В балете три акта (четвёртый акт – эпилог), два номера и девять картин.

I действие – экспозиция образов, знакомство Ромео и Джульетты на балу.

II действие.4 картина – светлый мир любви, венчание.5 картина – ужасная сцена вражды и смерти.

III действие.6 картина – прощание.7, 8 картины – решение Джульетты принять снотворное зелье.

Эпилог.9 картина – смерть Ромео и Джульетты.

I акт

1-я картина разворачивается среди живописных площадей и улиц Вероны, постепенно наполняющихся движением после ночного отдыха. Сцена главного героя - Ромео, "томящегося тоскою по, любви", ищущего уединения, сменяется ссорой и боем представителей двух враждующих фамилий. Разбушевавшихся противников останавливает грозный приказ Герцога: “Под страхом смерти - разойдитесь! "

Сюжетная: канва 1-й картины воплощена в музыке так, что в балете возникает постепенный переход от лирико-жанровых эпизодов к драматическим. Изменение образности связано с последовательным ускорением, создающим в контрастном действии единую линию сценического ритма. В начале картины (№ 1-вступление, №2-"Ромео") господствует лирика и звучит ряд основных лирических тем, представляющих главных героев: темы любви, Джульетты, любовного танца и Ромео. Их объединяют красота мелодической линии, светлый колорит, мажорность, небыстрый темп.

Вслед за лирикой Прокофьев показывает жанровый фон картины просыпающихся итальянских улиц (№ 3-"Улица просыпается"), веселья и озорства (№ 4 - "Утренний танец").

Тема улицы обобщает народно-жанровые образы. Скерцозная, угловатая, с подпрыгивающими интонациями, аккордом кластером (фа-диез - соль - ля), она звучит у фагота. Впоследствии эта тема станет темой Меркуцио, появится также в партии Кормилицы.

Постепенно активизирующееся жанровое действие сменяется драматическим, веселье и озорство оборачиваются ссорой и боем (№ 5-“Ссора” и № 6-“Бой”). Жанровость здесь трансформируется: становится более жесткой инструментовка и напряженной динамика, усиливается акцентность, убыстряется темп, внося в музыку черты агрессивности. Кульминация драматического действия – № 7 “Приказ герцога” – создает резкое торможение движения. Медленный темп, грозное звучание кластерных аккордов еще больше подчеркивают роковой характер происходящего, новый план восприятия.

Все начало 2-й картины балета посвящено приготовлению к балу юной Джульетты. Вскоре начинаются праздничное шествие гостей и танцы родовитой знати. Хотя 2-я картина строится на чередовании развернутых жанровых массовых сцен и портретных лирических, центральная ее линия посвящена Ромео и Джульетте. Раскрывая сложное психологическое действие, Прокофьев пользуется приемами кинодраматургии, в первую очередь киномонтажа. Специфика монтажа в кино заключается в том, что сопоставление разных кадров обязательно должно вносить качество, а не просто создать контраст.

Пример нового типа кадрово-монтажного построения - № 10 “Джульетта-девочка”. На протяжении небольшой сцены показываются разные грани характера героини и как бы прорицается ее дальнейшая судьба: превращение шаловливой “непоседы” в нежную и грациозную красавицу; ее страстная и высокая любовь, сделавшая Джульетту бессмертной; и смерть, пресекшая вековую вражду, разорвавшая цепь роковых событий. Под звуки(№ 11 “Менуэта”) официально и торжественно собираются гости. В средней части, мелодичной и грациозной, появляются юные подруги Джульетты. №12 “Маски” – Ромео, Меркуцио, Бенволио в масках – веселятся на балу – мелодия близкая характеру Меркуцио-весельчака: причудливый марш сменяется насмешливой, шуточной серенадой. №13 “Танец рыцарей” – развёрнутая сцена, написанная в форме Rondo, групповой портрет – обобщающая характеристика феодалов (как характеристика семейства Капулетти и Тибальда). Refren – скачущий пунктирный ритм в арпеджио, в сочетании с мерной тяжёлой поступью баса создаёт образ мстительности, тупости, заносчивости – образ жестокий и неумолимый. №14 “Вариация Джульетты”.1 тема – звучат отголоски танца с женихом – смущение, скованность.2 тема – тема Джульетты-девочки – звучит грациозно, поэтично. Во 2 половине звучит тема Ромео, который впервые видит Джульетту (из вступления) – в ритме Менуэта (видит ее, танцуя), а второй раз с характерным для Ромео сопровождением (пружинистая походка). №15 “Меркуцио” – портрет весельчака острослова – скерцозное движение полное фактуры, гармонии и ритмических неожиданностей, воплощающих блеск, остроумие, иронию Меркуцио (как бы вприпрыжку). №16 “Мадригал” - Ромео обращается к Джульетте – звучит 1 тема “Мадригала”, отражающая традиционные церемонные движения танца и взаимное ожидание. Прорывается 2 тема – шаловливая тема Джульетты-девушки (звучит живо, весело), впервые появляется 1 тема любви – зарождение. №17 “Тибальд узнаёт Ромео” – зловеще звучат темы вражды и тема рыцарей. №18 “Гавот” – разъезд гостей – традиционный танец. №19 “Сцена у балкона” – трепетна, разнообразна по смысловым оттенкам, но замкнута по структуре. Ее обрамляет нежная ноктюрновая тема с чертами колыбельной. В лирических эпизодах сцены у балкона сконцентрированы почти все темы любви балета. № 20 “Вариация Ромео”, № 21”Любовный танец” – лирический центр всего балета.

II акт

Во II акте каждая из намеченных ранее линий - жанровая, лирическая и драматическая - активно развиваются. Зажигательный карнавал танцев переносится на простор улиц - 3-я картина. Прокофьев рисует сцену народного веселья, на переполненных красками и радостью итальянских улицах - № 22 ”Народный танец”, № 25 ”Танец с мандолинами”, № 24 ”Танец пяти пар”. Мелькают зажигательные ритмы тарантеллы, возникают неожиданные тональные повороты, акценты, перекликаются разные инструменты.4-я картина состоит из двух номеров(№28 ”Ромео у Патера Лоренцо”, № 29 “Джульетта у Патера Лоренцо”). Они образуют единую сцену – сцену венчания. В этой картине появляется новая замечательная лирическая тема - № 29, она потом возникает в III акте (№ 38). Хрупкая и нежная мелодия флейты, выдержанный остинатный ритм (с чертами колыбельной) создают колорит завороженности.

5-я картина начинает цепь трагических развязок балета. От руки Тибальда умирает Меркуцио, Ромео мстит за друга. Сцена похорон Тибальда еще больше усиливает неотвратимость трагедии. Со сцены “Встреча Тибальда с Меркуцио ” (№32) наступает резкий перелом в действии. Прокофьев создает образ разрушительной, полной фанатизма силы. Для показа поединка - "Тибальд бьется с Меркуцио" (№ 33) Прокофьев выбирает музыку из номера "Меркуцио” (№ 15), что очень точно с точки зрения сценической ситуации.

Не меняя тональности и ритмики, Прокофьев убыстряет темп, увеличивает накал динамики. Сцена смерти Меркуцио (№ 34 - "Меркуцио умирает") первая трагическая кульминация балета. Вводя развернутую сцену смерти, которой нет у Шекспира, Прокофьев придает образу Меркуцио огромную драматическую силу. Танец близок здесь к пантомиме. Подобно античной трагедии, Прокофьев показывает все разрастающуюся цепь роковых следствий зла. В трагическом завершении II акта ощущение рока становится неодолимым. “Финал” (№ 36), рисующий шествие телом Тибальда, написан в жанре пассакальи.

III акт

Все внимание сосредоточено на судьбе двух влюбленных. Цепь роковых событий разрушает их счастье. Силы рока неотвратимы. Но все же они не могут победить любовь. №37 “Вступление“ воспроизводит музыку грозного “приказа Герцога”.

№38 ”Комната Джульетты” – тончайшими приёмами воссоздаётся атмосфера тишины, ночи – прощание Ромео и Джульетты (у флейты и челесты проходит тема из сцены венчания).

№39 “Прощание перед разлукой” – небольшой дуэт полон сдержанного трагизма – новая мелодия. Звучит тема прощания, выражающая и роковую обреченность, и живой порыв. Эта одна из самых замечательных лирических тем балета, возвышенная, полная страстности и трепетной нежности. Широкий диапазон мелодии темы любви, охватывающий две октавы, придает звучанию ощущение пространственности, которая подобна далекой перспективе, часто возникающей в картинах старых мастеров. Ритмическая изысканность, “игра” разнообразными трезвучиями и тембрами подчеркивают тончайшие интонационные изгибы темы. Новые варианты темы возникают в сценах "Джульетта одна" (№ 42), "Интерлюдия" (№ 45) и "Похороны Джульетты" (№ 51). Самый неожиданный и зловещий вариант - в "Интерлюдии" (№ 45). В ней происходит подмена лирического тематизма темами вражды, звучащими перед каденционным оборотом темы любви.

В начале 7-й картины в сцене "У Лоренцо" (№ 44) темы любви соседствовали с темами напитка и смерти. Все средства выразительности в темах смерти создают состояние обреченности: мрачный минор, остинатное сковывающее сопровождение, поднимающаяся по звукам минорного квартсекстаккорда (напоминание о теме рьщарей), но не доходящая до верхнего тона скорбно никнущая мелодия баса.

Образы одиночества и смерти господствуют в 8-й картине. Основной темой здесь становится третья тема Джульетты, показанная в самых различных модификациях. Из всех тем балета Прокофьев видоизменяет сильнее именно ее, в зависимости от смысла сценической ситуации. Например, тема звучит как небольшое скорбное ариозо - "Джульетта отказывается выйти за Париса" (№ 41), - она превращается в трагический монолог отчаяния - "Снова у Джульетты" (№ 46), обретает скорбную покорность перед тем, как Джульетта выпивает напиток ("Джульетта одна" - № 47), ее пронизывает светлая трепетность вознесения в сцене "У постели Джульетты" (№ 50). И как темы рока, разрушающие хрупкий мир жизни, в сцене № 47 - темы напитка и смерти. Призрачно, нереально жанровое действие в этой картине. Два танца - "Утренняя серенада" (№ 48) и "Танец девушек с лилиями" (№ 49) - должны оттенить трагедию, но словно и на них, особенно в "Танце девушек с лилиями", лежит отблеск свершившегося. № 50 “У постели Джульетты” – начинается с 4 темы Джульетты (трагической). Мать и Кормилица идут будить Джульетту, но она мертва – в самом высоком регистре скрипок печально и невесомо проходит 3 тема Джульетты.

9 картина - № 51 “Похороны Джульетты” – этой сценой открывается эпилог – замечательная музыка траурного шествия. Тема смерти (у скрипок) приобретает скорбный характер. Появление Ромео сопровождает 3 тема любви. Смерть Ромео. № 52 “Смерть Джульетты”. Пробуждение Джульетты, её гибель, примирение Монтекки и Капулетти. Финал балета – светлый гимн любви, основанный на постепенно возрастающем, ослепительном звучании 3 темы Джульетты. Она сближается по характеру со всеми темами любви в балете и становится апофеозом любви, разорвавшей замкнутый круг роковой вражды.

3. Тема Джульетты (анализ формы, средства музыкальной выразительности, приемы изложения музыкального материала для создания образа)

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, Прокофьев проникает в тайны жизни и судьбы, угадывая основные этапы человеческой жизни в чертах характера. Образное движение, намеченное в номере “Джульетта-девочка” – от жанровости к лирике, лирической углубленности, - основа действия и во всей картине.

В этой сцене, написанной в форме рондо, излагаются три главные темы Джульетты, которые, развиваясь в дальнейшем как лейттемы, подобно темам любви, становятся основой симфонического действия балета.

Первую, до-мажорную называют темой Джульетты-девочки. В ее скерцозном, 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. Лёгкость и живость темы выражена в простой гаммаобразной “бегущей” мелодии, и, что подчёркивает её ритм, остроту и подвижность, завершается сверкающим кадансом, выраженными родственными тоническими трезвучиями, движущимися вниз по терциям.

Вторая, ля-бемоль-мажорная 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 придает теме единство и некоторую завороженность. В дальнейшем в развитии балета ля-бемоль-мажорной теме отводится значительная роль. Она становится рефреном, подчеркивая, что все события концентрируются вокруг образа Джульетты. Изящество 2 темы передано в ритме гавота (нежный образ Джульетты-девушки) – кларнет звучит игриво и насмешливо.

Третья тема Джульетты 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. В заключении появляется уже совершенно определенный предвестник гибели героини – трагическая, никнущая интонация.3 тема – отражает тонкий, чистый лиризм – как самую значительную “грань” её образа (изменение темпа, фактуры, тембра – флейты, виолончели) – звучит очень прозрачно

Для создания образа Джульетты Прокофьев использует такие средства музыкальной выразительности как динамические оттенки, акценты, инструментовку, различные темповые оттенки.

Заключение

Произведение Прокофьева продолжило классические традиции русского балета. Это выразилось в большой этической значимости избранной темы, в отражении глубоких человеческих чувств в развитой симфонической драматургии балетного спектакля. И вместе с тем балетная партитура “Ромео и Джульетты” была такой необычной, что потребовалось время для “вживания” в неё. Возникла даже ироническая поговорка: “Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете”. Лишь постепенно всё это сменилось восторженным отношением артистов, а затем и публики к музыке. Необычным, прежде всего, явился сюжет. Обращение к Шекспиру было смелым шагом советской хореографии, так как, по общему мнению, считалось, что воплощение столь сложных философских и драматических тем невозможно средствами балета. Прокофьевская музыка и спектакль Лавровского проникнуты шекспировским духом.

Список литературы

1. Катонова С. Балеты Прокофьева. М., 1982

2. Котомина С. Отечественная музыкальная литература 1917-1985.М., 1996

3. Савкина М. Сергей Сергеевич Прокофьев. М., 1982

4. Тараканов М. Стиль симфоний Прокофьева. М., 1968