Водопьянова Т.М.

Урок музыки в 6 классе

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»

Имена Ромео и Джульетты давно стали символами верности и любви. Бродячие театральные группы разносили их печальную историю по всей Европе задолго до того, как ее поставил в Лондоне Вильям Шекспир.	Шекспир – портрет. Театр « Глобус»
Скорее всего, в Вероне, на Севере Италии произошли события, которые легли в основу будущей трагедии, так как в этом городе до сих пор есть Балкон Джульетты. К нему приезжают люди из самых разных стран. А рядом – маленький магазинчик, где туристы покупают книги, картины, сувениры на память.	Балкон Джульетты
Там же можно купить диски с музыкой Петра Ильич Чайковского, его Увертюру – фантазию «Ромео и Джульетта».	Обложка нот Увертюры «Ромео и Джульетта»
Оперу с тем же названием уже написал французский композитор Шарль Гуно.	Сцена из оперы «Ромео и Джульетта» Гуно
Балет сочинит в XX веке Сергей Прокофьев.	Балет «Ромео и Джульетта» Прокофьева.
Появится даже мюзикл.	Сцена мюзикла « Короли ночной Вероны»
Писать именно программную симфоническую Увертюру настойчиво советовал Чайковскому Милий Алексеевич Балакирев, который в том время был лидером русской музыкальной жизни.	Портрет Балакирева
В отличии от оперы и балета увертюра не следует за сюжетом, в ней нет музыкальных характеристик отдельных персонажей. Чайковский сконцентрировал их вокруг двух основных тем: Добра и Зла. Вражда семей Монтекки и Капулетти уровняла их, сделала похожими в их непримиримой злобе. Музыка Вражды по количеству времени звучания кажется, должна пересилить и убить все вокруг себя.	Монтекки и Капулетти. Сцена фильма после поединка <http://yandex.ru/images/search?p=4&text=монтекки%20и%20капулетти&img_url=http%3A%2F%2Fst.kinopoisk.ru%2Fimages%2Fkadr%2Fsm_745592.jpg&pos=132&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1404036401164>
Но хрупкая и совершенно возвышенная, неземная музыка Любви, она живет Увертюре по своим собственным законам. Эту музыкальную тему считали одной из самых красивых мелодий XIX века. В ней нет отдельных музыкальных портретов пылкого Ромео, который пишет стихи и вступает в смертельный поединок за своего друга Меркуццио. Нет смешливой, озорной и решительной Джульетты, готовой на все ради своей любви. У Чайковского есть Любовь, и не просто, а с большой буквы. Такая, которая пережила смерть и время.	Ромео и Джульетта из фильма Дзефеллини
Но есть и третья сила. Это церковь. И не только пастор Лоренцо, который стал в этой трагедии двигателем событий. Он согласился обвенчать юных героев без согласия родителей, он дал Джульетте снотворное. Он привел семьи Монтекки и Капулетти в склеп с надеждой примирить семейства и помочь влюбленным.	Фото из фильма - пастор Лоренцо
Истинное значение темы Церкви понимаешь, слушая Вступление к Увертюре. Его иногда называют «Верона просыпается». Медленный и тягучий хорал слышится в звуках оркестра. Переборы арфы подчеркивают впечатление спящего города. Ощущение мрака и беспросветности. Именно законы католической церкви в то время душили стремление человека к свободе в жизни, науке, любви. И только после гибели Ромео и Джульетты Верона , наконец , проснется…	Католический собор в Италии
Вступления в сонатной форме всегда звучат медленно, и для того чтобы основной раздел Экспозиции прозвучал в традиционном темпе, Чайковский делает постепенное ускорение. Оно звучит настолько тревожно, что плохие предчувствия овладеют даже слушателем, незнакомым с сюжетом.	Оркестр
От того на какой высоте, в какой тональности звучит одна и та же мелодия зависит многое в ее психологическом осмыслении. Тема вражды у Чайковского написана в тональности си минор, которая еще со времен Иоганна Себастиана Баха воспринималась как тональности смерти.	Портрет Баха
В оркестре звучат литавры и тарелки, которые напоминают о сабельных поединках, бесконечных стычках между людьми Монтекки и Капулетти.	Поединок Тибальда и Меркуццио. Фото из фильма - балета
Для темы Любви композитор выбирает очень далекую тональность ре – бемоль мажор. Она относится к числу самых светлых и поэтических. Нежнейшую мелодию у струнных инструментов Чайковский как бы приподымает над всей земной злобой и суетой.	Фото дуэта Галины Улановой И Лавровского в балете «Ромео и Джульетта»
Средний раздел Увертюры – Разработка, начинается с очень взволнованного перехода. А затем в стремительном вихре закручиваются интонации темы Вражды. Они словно подстегивают сами себя, и готовы выплеснуться в Репризу, затопить ее своей агрессивностью	Оркестр, дирижер
В Репризе тема Любви звучит угнетенно, скомкано. Ход трагических событий (Смерть двоюродного брата Джульетты от руки Ромео, приказ Герцога о запрещении дуэлей, вынужденное бегство в Мантую), так или иначе, влияют на характер музыки.	Фото из фильма Дзефеллини Бегство Ромео в Мантую на коне
В Увертюре Чайковского очень важна кода, послесловие. Сначала в музыке звучит траурный марш. Тяжелые удары, удары судьбы.	Ромео и Джульетта в склепе
Но потом вдруг. Как хрупкий цветок из под тяжелого камня, начинает прорастать тема Любви. И звучит все смелее, все упоительней.	Цветок среди камей или асфальта
Таким образом, у Чайковского Любовь даже после смерти оказывается сильнее поединков и распрей, она не сражается, а просто живет через века.	Ромео и Джульетта в современной театральной постановке
Поэт Андрей Вознесенский о другой , но очень похожей истории написал в соей «Юноне» и « Авось»: *…И качнутся бессмысленной высью* *Пара фраз залетевших отсюда* *Я тебя никогда не увижу* *Я тебя никогда не забуду…*	Сцена из «Юноны» и « Авось» с Н. Караченцевым
Сочиняя музыку, Чайковский пропускал её через свою нервную, впечатлительную и ранимую, как у подростка, душу, создавая возвышенные и грандиозные шедевры... «Чайковскому было суждено укрепить и возвысить позиции отечественной композиторской школы. Любовь как нравственная опора и символ силы, способной победить труднейшие препятствия, даже смерть, любовь - есть жизнь» ,писал Л. Н. Толстой.	Портрет Л. Толстого
Вопрос: Какие выводы можно сделать после знакомства с Увертюрой?	ПАУЗА
Ответ: У Чайковского главной идеей становиться утверждение, что любовь побеждает смерть.	Портрет Чайкоского