

Петр Ильич Чайковский

Ромео и Джульетта
Увертюра-фантазия

"Ромео и Джульетта" Чайковского - это первое обращение композитора к творческому наследию великого английского драматурга. Примечательно, что увертюра "Ромео и Джульетта" не только открывает шекспировскую линию в творчестве Чайковского, но и является началом целой серии творческих замыслов композитора на этот сюжет. Причем, если увертюра была создана в самом начале его творческого пути, то последним обращением к этой трагедии Шекспира была попытка Чайковского написать оперу в последний год его жизни. Результатом чего остался эскиз дуэта "Ромео и Джульетты", заверченный С.И.Танеевым.

Идея

- Идея написать увертюру к знаменитой истории любви Ромео и Джульетты возникла у Петра Ильича Чайковского еще в юности, когда сам он пережил подобные чувства.
- В 1868 году композитор был безнадежно влюблен в певицу Дезире Арто, однако та вышла замуж за другого.

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.

Сюжет.

В итальянском городе Верона уже много лет враждуют два богатых знатных семейства, Монтекки и Капулетти. Чтобы прекратить бессмысленную резню, правитель Вероны под страхом смерти запрещает им мстит друг другу.

Единственный наследник Монтекки, юноша Ромео, попадает на костюмированный бал к своим кровным врагам. Он влюбляется в прекрасную Джульетту Капулетти. Ромео не останавливается то, что его избранница принадлежит к враждебному роду, и их родители никогда не дадут согласие на их брак.

Пылкий юноша отправляется на тайное свидание к Джульетте. Он признается ей в своих чувствах, и предлагает тайно обвенчаться. Ромео находит поддержку лице священника Лоренцо, который готов обвенчать молодых.

Тем временем двоюродный брат Джульетты, Тибальт, решает поквитаться с Ромео. На защиту юноши становится его лучший друг Меркуцио, и погибает в схватке. Капулетти собирается выдать дочь замуж за графа Париса. Джульетта обращается за помощью к Лоренцо. Священник дает ей настой, способный надолго усыпить ее. Он пишет письмо Ромео, но юноша не получает его. Узнав о мнимой смерти любимой, он выпивает яд. Когда Джульетта приходит в себя и видит мертвого Ромео, она вонзает себе в сердце кинжал. Смерть влюбленных становится настоящим ударом для враждующих семейств, которые вскоре приходят к перемирию.

● Сонатная форма увертюры:

● Вступление

● Экспозиция (главная и побочная)

Разработка

● Реприза

● Кода

Форма

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ.

- В увертюре будут развиваться три образа - образ патера Лоренцо (хорал медленного вступления),
- образ вражды (семейства Монтекки и Капулетти и др., главная партия),
- образ или тема любви (побочная партия).

- Главная партия основного раздела (после вступления) – динамическое трехчастное построение. Тема, хотя и контрастирует вступлению, все же родственна ему.
Главная партия – образ жестокой битвы, символ разрушительной силы вражды семейств. Из всех тем Увертюры она наиболее картинна.
- Побочная партия возникает после внезапной модуляции в далекую от основной тональности (ре мажор) сферу – ре-бемоль мажор: открывается прекрасный мир юности и любви. Об этой теме Н.А. Римский-Корсаков с восторгом писал: «До чего она вдохновенна! Какая неизъяснимая красота, какая жгучая страсть! Это одна из лучших тем всей русской музыки».
- Разработка – средний раздел *сонатного Allegro*, формы, в которой написана Увертюра, – сжата и лаконична, но при этом и, может быть, именно благодаря этому, очень драматична.
- Репризу Чайковский переделывал несколько раз. В результате мы имеем очень яркий пример новаторства композитора в области музыкальной формы.

Состав оркестра:

2 флейты, флейта-пикколо, 2 гобоя, английский рожок, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, тарелки, большой барабан, арфа🔔, струнные.

Важнейшие музыкальные особенности увертюры: напряженный драматизм, рельефность и яркая контрастность музыкальных тем, характеризующих полярные по содержанию образы, - нашли в дальнейшем свое ярчайшее развитие в таких произведениях Чайковского, как Четвертая, Пятая, Шестая симфонии, опера «Пиковая дама».

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» была впервые исполнена в первоначальной редакции в марте 1870 года. В окончательной, третьей редакции она прочно вошла в репертуар концертных программ с середины 80-х годов