Ребята, прочитайте внимательно материал по теме

«С.Прокофьев: балет «Золушка»и «Ромео и Джульетта»»

С. Прокофьев балет «Золушка»

Столь известная сказка постоянно привлекала многих композиторов, на её основе были написаны оперы и балеты в разных странах. Возможно, дело в необычайном тонком сюжете, в котором неизменно добро побеждает зло. Написан балет был в непростое для страны время - в период с 1940 по 1944 год. Начав работу над спектаклем, [**Прокофьев**](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/sergej-prokofev) был вынужден ее прекратить и взяться за написание своей монументальной оперы «[**Война и Мир**](https://soundtimes.ru/opera/spektakli/opera-vojna-i-mir)», лишь позже он вновь обратился к балету. Премьера спектакля состоялась в ноябре 1945 года в Большом театре, где в то время танцевала знаменитая Галина Уланова, собственно, для которой и задумывал Сергей Прокофьев произведение. Удивительный мир сказки, грациозные танцы артистов и потрясающая музыка композитора – это все вас ждет в необычайно красивом балете.

Действующие лица	**Описание**
Золушка	девушка, вынужденная выполнять всю работу в доме по приказу мачехи
Отец золушки	родной отец главной героини
Мачеха	злая мачеха Золушки, которая не любит свою падчерицу
Кривляка и Злюка	сводные сестры главной героини, которые всячески пытаются ей напакостить
Принц	наследник престола, влюбленный в Золушку
Фея-бабушка	волшебница, помогающая Золушке попасть на бал
Феи времен года	добрые волшебницы, помогающие Золушке собраться на бал

Краткое содержание «Золушки»

Сюжет спектакля следует за своим литературным источником и начинается в доме Мачехи. Сестры Кривляка и Злюка примеряют шаль и ссорятся из-за этого, в это время Золушка как всегда сидит за работой. Ее родной отец не может противостоять своей супруге и защитить дочь от постоянных нападок. В этот момент в их дом приходит нищенка, но сестры прогоняют ее, лишь Золушка предложила старушке отдохнуть и накормила, и чуть позже таинственная гостья исчезает.

В доме начинается суматоха, все готовятся к грандиозному событию. Сестры приглашены на бал во дворец и мечтают, что их там заметит принц. Собравшись, они вместе с Мачехой в спешке покидают дом, оставляя там лишь одну Золушку. Девушка тоже очень хотела бы посетить бал и в тайне мечтает об этом, но злая Мачеха нагрузила ее домашней работой, да и пойти Золушке совершенно не в чем. На помощь к доброй девушке приходит та самая нищенка, которая оказалась настоящей Феей-бабушкой. Благодаря ей и Феям Времен Года девушка облачается в ослепительный наряд и отправляется на танцевальный вечер в настоящей карете, слово принцесса. Конечно, это все создано с помощью настоящего волшебства и в полночь оно рассеется, поэтому Золушка должна успеть в вовремя вернуться домой.

Как только девушка появляется во дворце, все взгляды тут же приковываются к прелестной и таинственной незнакомке. Ее никто не узнает, даже сестры и Мачеха с отцом. Принц настолько очарован красотой Золушки, что влюбляется с первого взгляда. С наступлением полуночи, героиня вынуждена покинуть дворец и в спешке убегает, случайно обронив на ступеньках свою хрустальную туфельку. Ее то и находит Принц.

Юноша пытается найти незнакомку по всему Королевству и за его пределами, но все безуспешно, даже сапожники не помогли ему, которым он показывал потерянную туфельку. Тогда он решает примерять её всем девушкам Королевства, в надежде найти свою возлюбленную. Так, он оказывается в доме Мачехи. Увы, но сестрам хрустальный башмачок оказывается слишком мал. Когда он предлагает примерить ее Золушке, та пытается отказаться, но случайно из ее кармашка выпадает вторая туфелька, к большому удивлению всех присутствующих. Теперь то, Принц уверен, что нашел ту самую таинственную незнакомку и счастью возлюбленных теперь уже ничего не может помешать.

Интересные факты

* Интересно, что в различных постановках роли мачехи и сестер Золушки были исполнены мужчинами.
* Сказка Ш. Перро неоднократно привлекала внимание различных композиторов. Так, [**Дж. Россини**](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/dzhoakkino-rossini) создал на этот сюжет оперу, а композитор Ф. Сора написал балет, который был представлен в Большом театре в 1825 году. Одноименный спектакль есть и у [**Иоганна Штрауса**](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/iogann-shtraus). Стоит отметить, что это единственный балет этого композитора, премьера которого успешно прошла в 1901 году.
* Примечательно, что сама музыка спектакля часто исполняется отдельно, как симфоническое произведение. Также на ее основе созданы оркестровые сюиты.
* Существует несколько хореографических редакций спектакля разными балетмейстерами. Так, свои версии представили: К. Сергеев в 1946 году, Ф. Аштон в 1948 году, Р. Нуриев – 1987 год, А. Ратманский – 2002 г.
* Известный поэт Бальмонт называл Сергея Сергеевича «русским богачом» из-за его солнечной и яркой музыки.
* Всего [**Прокофьевым**](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/sergej-prokofev) создано семь балетов.
* В своих произведениях, композитор часто использовал «расширенную тональность», которую иногда еще называют «двенадцатиступенной», также ему принадлежит новое созвучие – «прокофьевская доминанта» с повышенной квинтой и септимой.
* Музыковеды любят отмечать, что в сцене «Угощение гостей» композитор использовал марш из своей оперы «[**Любовь к трем апельсинам**](https://soundtimes.ru/opera/spektakli/lyubov-k-trem-apelsinam)», которая на тот момент еще не исполнялась в стране.

[](https://soundtimes.ru/opera/spektakli/lyubov-k-trem-apelsinam)

* Режиссер А. Таиров, после премьеры спектакля отметил, что «Золушка» принадлежит к числу тех произведений, которые только появившись уже становятся классическими.
* Впервые спектакль был представлен публике в 1945 году и поэтому он воспринимался слушателями, как салют Великой Победе, не случайно, премьера прошла с огромным размахом и щедростью.
* Балет был несколько раз экранизирован, первая запись (телебалет) появилась в 1960 году благодаря работе А. Роу и хореографа Ростислава Захарова. Вторая запись сделана была в Парижской национальной опере в 2007 году.
* Прокофьев получил Сталинскую премию за свой балет. На тот момент это была самая престижная награда.
* Когда Сергей Сергеевич трудился над этим произведением, в стране велась идеология по значительному укреплению национально-патриотических чувств. Автору пришлось ссылаться на то, что Золушка – это героиня из русской народной сказки А. Афанасьева, а все действие он и вовсе перенес во время правления Елизаветы.
* В свою партитуру Прокофьев включил множество танцев, в том числе и достаточно редкий и чрезвычайно красивый па-де-шаль. Он был популярен в XIX веке в различных салонах и представлял собой танец с большим легким шарфом.

Музыка

Что касается музыкальной части, то балет чутко продолжает традиции классических спектаклей. В нем присутствует множество ярких и колоритных номеров, вариации, дивертисменты, а также яркая звукоизобразительность, достаточно привести в пример знаменитую «Сцену с часами», в которой композитор мастерски передал бег времени. Прокофьев отмечал, что очень хотел, чтобы произведение получилось наиболее танцевальным и это у него удалось в полной мере. Пожалуй, одним из главных танцев является [**вальс**](https://soundtimes.ru/tantsy/vals), причем он каждый раз разный, особенный. Это нежный и поэтичный танец из сцены «Отъезда Золушки на бал», яркий и пышный «Большой вальс» или вовсе прекрасный и торжествующий финальный, который символизирует собой мечты и любовь главной героини.

История создания «Золушки»
[](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/sergej-prokofev)

После успешной премьеры [**балета «Ромео Джульетта»**](https://soundtimes.ru/balet/klassicheskie-balety/balet-romeo-i-dzhuletta), автор был настолько впечатлен Галиной Улановой, которая исполняла партию Джульетты, что у него сразу же возникла мысль сочинить балет именно для нее. В качестве основы была взята хорошо известная сказка Шарля Перро «Золушка», которая входила в сборник «Сказки матушки Гусыни».

Либретто для балета было написано Н. Волковым, талантливым искусствоведом и драматургом. [**Прокофьев**](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/sergej-prokofev) с энтузиазмом взялся за эту работу и уже к лету 1941 года сочинил два акта. Но в связи с началом военных действий планы композитора изменились, а работа над балетом была временно приостановлена. Возобновилась она лишь спустя два года, когда композитор приехал в Пермь, в то время там временно находился Театр имени Кирова. Обсудив мельчайшие детали с Н. Волковым он продолжил написание балета и смог завершить его лишь когда вернулся в столицу. Примечательно, что этот балет Прокофьев сочинял опираясь на классические образцы романтического спектакля, в нем присутствуют все необходимые элементы, присущие этому жанру.

Так как Г. Уланова в то время выступала в Большом театре, то постановка была перенесена именно туда. Первоначально планировалось, что премьера состоится в Ленинграде, под руководством В. Чабукиани. В Москве балетмейстер Р. Захаров сразу же приступил к работе над спектаклем.

Постановки

****

Долгожданная премьера балета состоялась в ноябре 1945 года в Большом театре. Постановкой занимался Ростислав Захаров. Главную роль исполнила Ольга Лепешинская, лишь в следующих представлениях в этой партии перед публикой предстала Галина Уланова.

Весной 1946 года спектакль был поставлен в Кировском театре в Санкт-Петербурге. Балетмейстером выступил Константин Сергеев. Именно эта версия спектакля появилась в записи, сделанной в 1980 году.

В Новосибирском театре Олег Виноградов представил свой балет «Золушка» в 1964 году. Балетмейстер решил пойти по новому пути и убрать классическую хореографию. В этой версии спектакль трансформировался в философское размышление о поиске души. Теперь на первом плане не противопоставление добра и зла, а глубокие размышления о поиске красоты и духовности в современном мире.

В 2002 году балетмейстер А. Ратманский представил свою версию балета в Мариинском театре. Партию Золушки блестяще исполнила Диана Вишнева, принца – А. Меркурьев. Действие балета неожиданно начиналось с танца парикмахеров, в роли Фей времен года были и вовсе мужчины, с ирокезами на головах.

Стоит отметить, что балет Прокофьева успешно ставился не только в России, но и за рубежом. Фредерик Аштон, вместе с труппой «Сэдлэрс-Уэллс» поставил «Золушку» в 1948 году, причем ранее он никогда не ставил многоактные спектакли. А в 1987 году Рудольф Нуриев познакомил французскую публику в «Парижской опере» со своей версией «Золушки». В этом спектакле все действие разворачивается уже в Голливуде, а главная героиня получается не только любимого, но и контракт с киностудией.

Среди необычных версий, стоит отметить постановку Маги Марен 1985 года, когда на сцене волшебница Фея расхаживала с мечом, а в партитуру добавили детскую речь. Швейцарский балетмейстер Хайнц Шперли переместил все действие в балетную студию, а Кирилл Симонов в своем спектакле, поставленном в Новосибирске в 2000 году, предпочел и вовсе все события представить в предвоенные годы. В этой версии Золушка отправлялась на бал на Единороге. Примечательно, что именно эта работа балетмейстера получила специальный приз «Золотой маски» за столь яркое воплощение партитуры Сергея Сергеевича.Среди современных постановок, следует отметить работу Алексея Мирошниченко, представленную в декабре 2016 года в Пермском театре оперы и балета. Этот спектакль уже не назовешь детским, ведь налет волшебства и сказки исчезает, их затмевают исторические факты из эпохи СССР, все действие переносится в 1957 год.

С. Прокофьев балет «Ромео и Джульетта»

Мировая литература знает немало красивых, но трагических историй любви. Из этого множества заметно выделяется одна, которую называют самой печальной на свете – история двух веронских возлюбленных Ромео и Джульетты. Эта бессмертная трагедия Шекспира уже более четырех столетий бередит сердца миллионов неравнодушных людей – она живет в искусстве как образец чистой и настоящей любви, которая смогла победить злость, вражду и смерть. Одной из самых ярких музыкальных интерпретаций этой истории за все время ее существования является балет [**Сергея Прокофьева**](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/sergej-prokofev) «Ромео и Джульетта». Композитору удалось удивительным образом «перенести» в балетную партитуру всю сложную ткань шекспировского повествования.

Действующие лица	**Описание**
Джульетта	дочь синьора и синьоры Капулетти
Ромео	сын Монтекки
Синьор Монтекки	глава семейства Монтекки
Синьор Капулетти	глава семейства Капулетти
Синьора Капулетти	жена синьора Капулетти
Тибальд	кузен Джульетты и племянник синьоры Капулетти
Эскал	герцог Веронский
Меркуцио	друг Ромео, родственник Эскала
Парис	граф, родственник Эскала, жених Джульетты
Падре Лоренцо	францисканский монах
Кормилица	няня Джульетты

Краткое содержание «Ромео и Джульетты»

Сюжет спектакля разворачивается в средневековой Италии. Между двумя именитыми веронскими семьями Монтекки и Капулетти вот уже много лет длится вражда. Но перед истинной любовью нет никаких границ: двое юных созданий из враждующих семей влюбляются друг в друга. И ничто не может им помешать: ни смерть друга Ромео Меркуцио, павшего от руки двоюродного брата Джульетты Тибальда, ни последующая месть Ромео убийце друга, ни предстоящая свадьба Джульетты с Парисом.

Пытаясь избежать ненавистного замужества, Джульетта обращается за помощью к патеру Лоренцо, и мудрый священник предлагает ей хитрый план: девушка выпьет снадобье и погрузится в глубокий сон, который окружающие примут за смерть. Знать правду будет только Ромео, он придет за ней в склеп и тайно увезет подальше от родного города. Но злой рок витает над этой парой: Ромео, услышав о смерти любимой и так и не узнав правды, выпивает яд возле ее гроба, а проснувшаяся от зелья Джульетта, увидев бездыханное тело возлюбленного, убивает себя его кинжалом.

Интересные факты

* В основе трагедии В. Шекспира лежат реальные события. Несчастная история любви двух подростков из враждующих благородных семей случилась в самом начале XIII столетия.
* В первом варианте балета, представленного [**С. Прокофьевым**](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/sergej-prokofev) Большому театру, был счастливый финал. Однако такое вольное обращение с шекспировской трагедией вызвало массу споров, в результате чего композитор сочинил трагическое окончание.
* После невероятно успешной постановки «Ромео и Джульетты» с участием Г. Улановой и К. Сергеевым в 1946 году, режиссер Леонид Лавровский получил пост художественного руководителя Большого театра.
* Известный музыковед Г. Орджоникидзе называл спектакль симфонией-балетом, из-за насыщенного драматического содержания.
* Зачастую в различных концертах звучат отдельные номера балета в составе симфонических сюит. Также многие номера стали популярными и в фортепианном переложении.
* Всего в партитуре произведения представлено 52 различных по характеру выразительных мелодий.
* Тот факт, что Прокофьев обратился к трагедии Шекспира, исследователи называют весьма смелым шагом. Бытовало мнение, что сложные философские темы невозможно передать в балете.

* В 1954 году балет был экранизирован. Режиссер Лео Арнштам и хореограф Л. Лавровский сняли свою киноленту в Крыму. Роль Джульетты была поручена Галине Улановой, Ромео – Юрию Жданову.
* В 2016 году в Лондоне была исполнена весьма необычная постановка балета, в которой участие приняла известная эпатажная певица Леди Гага.
* Причина, по которой Прокофьев первоначально создал счастливый финал в балете чрезвычайно проста. Автор сам признавался, что все дело лишь в том, что так герои смогут продолжить танцевать.
* Однажды Прокофьев сам танцевал в балетной постановке. Это произошло во время концерта в зале Бруклинского музея. Известный балетмейстер Адольф Больм представил публике свое прочтение фортепианного цикла «Мимолетности», где партию фортепиано исполнил сам Сергей Сергеевич.
* В Париже есть улица, названная в честь композитора. Она упирается в улицу известного импрессиониста [**Клода Дебюсси**](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/klod-debyussi) и граничит с улицей [**Моцарта**](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/volfgang-amadej-motsart).
* Исполнительница главной роли в спектакле Галина Уланова поначалу считала музыку Прокофьева неподходящей для балета. К слову, именно эта балерина была любимицей Иосифа Сталина, который много раз посещал спектакли с её участием. Он даже предложил сделать финал балета более светлым, чтобы публика смогла увидеть счастье героев.
* Во время подготовки к долгожданной премьере спектакля в 1938 году, Прокофьев долго не хотел уступать хореографу Лавровскому, который постоянно требовал внести какие-то изменения и правки в партитуру. Композитор отвечал, что спектакль был закончен еще в 1935 году, поэтому не будет возвращаться к нему. Однако вскоре автору пришлось уступить балетмейстеру и даже дописать новые танцы и эпизоды.

История создания «Ромео и Джульетты»

Знаменитый балет С.С. Прокофьева написан по одноименной трагедии Шекспира, которая была создана еще в 1595 году и с тех пор покорила сердца миллионов людей по всему миру. Многие композиторы обращали внимание на это произведения, создавая свои творения: Гуно, Берлиоз, Чайковский и др. Вернувшись из заграничной поездки в 1933 году, Прокофьев также обратил свой взор на трагедию Шекспира. Причем идею эту ему подсказал С. Радлов, который в то время был художественным руководителем Мариинского театра. Эта затея очень понравилась Прокофьеву и он с большим энтузиазмом принялся за работу. Параллельно композитор разрабатывал еще и либретто вместе с Радловым и критиком А. Пиотровским. Через три года первоначальный вариант спектакля был показан композитором в Большом театре, где ожидалась первая постановка. Если музыку руководство одобрило, то несколько вольную трактовку сюжета сразу же забраковали. Счастливый финал балета никак не подходил к трагедии Шекспира. После некой полемики на эту тему, авторы все же согласились внести корректировки, максимально приблизив либретто к первоисточнику и вернув трагический финал.Еще раз изучив партитуру, дирекции не понравилась музыкальная часть, которую посчитали «нетанцевальной». Есть сведения, что такая придирчивость связана с политической обстановкой. Именно в это время в стране развернулась идеологическая борьба со многими крупными музыкантами, в числе их был Д. Шостакович со своим балетом «Светлый ручей» и оперой «Катерина Измайлова». В данном случае, дирекция вероятнее всего решила проявить осторожность и особо не рисковать. Долгожданная премьера была назначена на конец 1938 года, но и она могла не состояться. Существенной преградой стало то, что один из либреттистов (А. Пиотровский) был уже репрессирован, а его имя вычеркнули из документов, связанных с балетом. В связи с этим, соавтором либреттистов стал Л. Лавровский. Молодой, подающий надежды хореограф около 10 лет увлекался именно постановкой балетов, а «Ромео и Джульетта» и вовсе стал настоящей вершиной его творчества.

Постановки

Премьера спектакля состоялась в городе Брно (Чехия) в 1938 году, вот только сам композитор не смог присутствовать. Как же так вышло, что впервые произведение советского композитора было представлено публике именно там? Оказывается, как раз в 1938 году Сергей Сергеевич отправился на гастроли за границу как пианист. В Париже он представил публике Сюиты из «Ромео и Джульетты». В зале как раз в это время присутствовал дирижер театра Брно, которому пришлась по вкусу музыка Прокофьева. После беседы с ним, Сергей Сергеевич предоставил ему копии своих сюит. Постановка балета в Чехии была очень тепло встречена публикой и оценена по достоинству. Над спектаклем работали балетмейстер Иво Ваня Псота, исполнивший также роль Ромео, и художник-постановщик В. Скрушный. Дирижировал спектаклем К. Арнольди.

Советская публика смогла познакомиться с новым творением Прокофьева в 1940 году, во время постановки Леонида Лавровского, с успехом прошедшей в Ленинградском театре им. С. Кирова. Главные партии исполнили К. Сергеев, Г. Уланова, А. Лопухов. Спустя шесть лет эту же версию Лавровский представил в столице, вместе с дирижером И. Шерманом. На этой сцене спектакль продержался около 30 лет и за все время был исполнен 210 раз. После этого, он был перенесен уже на другую сцену в Кремлевский Дворец съездов.

Балет Прокофьева постоянно привлекал внимание многих хореографов и режиссеров. Так, новая версия Юрия Григоровича появилась в июне 1979 года. В главных ролях выступили Наталья Бессмертнова, Вячеслав Гордеев, Александр Годунов. Это представление было дано 67 раз вплоть до 1995 года.

Постановку Рудольфа Нуриева, успешно представленную в 1984 году принято считать более мрачной и трагической, по сравнению с предыдущими версиями. Именно в его балете возросло значение партии главного героя Ромео и даже сравнялось с партией его возлюбленной. До этого момента, первенство в спектаклях было закреплено за примой-балериной.

Версию Жоэль Бувье можно назвать абстрактной постановкой. Она была представлена в 2009 году на сцене Большого театра Женевы. Примечательно, что хореограф не использует полностью события, представленные в партитуре Прокофьева. Все направлено на то, чтобы показать внутреннее состояние главных героев. Начинается балет с того, что все участники, относящиеся к двум враждующим кланам, выстраиваются на сцене практически как футбольные команды. Ромео и Джульетте предстоит теперь прорываться друг к другу через них.Настоящее медиа-шоу, в котором девять Джульетт, представил Мауро Бигонцетти в своей версии классического балета Прокофьева в Москве, на фестивале современного танца в ноябре 2011 года. Его яркая и эклектичная хореография сфокусировала все внимание зрителей на самой энергетики танцоров. Причем сами сольные партии отсутствуют. Постановка же преобразовалась в шоу, где тесно слились медиа-искусство и балет. Примечательно, что даже сами музыкальные номера балетмейстер поменял местами и начинается спектакль с финальной сцены.

Интересная версия была показана в июле 2008 года. В отличие от других, этот балет был исполнен в своей первоначальной редакции, датируемой 1935 годом. Спектакль представили на фестивале Колледжа Бард в Нью-Йорке. Хореограф Марк Моррис вернул полностью состав, структуру и самое главное, счастливый финал партитуры. После успешной премьеры, эта версия была поставлена в крупнейших городах Европы.

Некоторые классические произведения принято считать важнейшими достояниями и даже сокровищами мировой культуры. Именно к таким шедеврам и относится балет Прокофьева «Ромео и Джульетта». Глубокая и чувственная музыка, которая очень тонко следует за сюжетом, не оставит равнодушным никого, заставив сопереживать главным героям и разделить с ними всю радость любви и страдание. Неслучайно именно это произведение на сегодняшний день является одним из самых известных и успешных. Предлагаем и вам посмотреть эту повесть целого поколения, оценив не только незабываемую музыку Прокофьева, но и великолепную постановку и мастерство танцоров. Каждый такт, каждое движение в балете насыщено глубочайшим драматизмом и душевностью.