

Цема Станислав

РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ТЕМЫ РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТЫ В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Статья посвящена изучению ретроспективы развития темы Ромео и Джульетты в литературе и искусстве. При этом формулируется ряд вопросов с последующими авторскими доказательными умозаключениями.

Ключевые слова: Ромео и Джульетта, ретроспектива, интерпретация.

Тема Ромео и Джульетты достаточно длительное время привлекает внимание многих заинтересованных. С одной стороны, она является объектом сочинительского и исполнительского интерпретирования, с другой – областью внимания и изучения со стороны исследователей. Такое пристальное разнонаправленное обращение к данной художественной теме говорит о ее уникальности, что обуславливает формирование определенного круга вопросов и проблем, актуальных для сегодняшнего музыкознания. Среди разных вопросов научного изучения выделяется проблема ретроспекции развития темы Ромео и Джульетты в литературе и искусстве.

Французский театровед Жорж Польти в своей книге “Тридцать шесть драматических ситуаций” выделяет тридцать шесть сюжетных тем, являющиеся структурирующей основой для формирования художественного сочинения. Наряду с этим, современные литературоведы декларируют только двенадцать тем, а именно: “Золушка”, “Граф Монте-Кристо”, “Одиссея”, “Анна Каренина”, “Гамлет”, “Ромео и Джульетта”, “Отцы и дети”, “Робинзон”, “Троянская тема, тема войны”, “Катастрофа и её последствия”, “Остап Бендер”, “Машина времени, путешествие в будущее” [1]. В этом списке самой популярной в области интерпретирования является тема Ромео и Джульетты, позиционирующая

историю двух влюбленных и связанные с ней перипетии. Бесспорно, эти персонажи первоначально ассоциируются с Вильямом Шекспиром. Но, возникает вопрос: был ли английский поэт и драматург единственным или же первым, кто “озвучил” эту историю?

Оказалось, что многочисленное количество пьес, новел, романов, интерпретирующих тему трагической участи любящих, разделённых враждебной волей людей и обстоятельств, существовали до создания бессмертного творения сэра Вильяма. Так, прототипы Ромео и Джульетты наличествуют в античных трудах (например, история Пирама и Фисбы, изложенная в “Метаморфозах” Овидия). Тема междоусобного соперничества получила широкое распространение в итальянской литературе эпохи Возрождения.

Тем не менее, рождению популярных ныне веронских влюбленных мы обязаны Луиджи да Порто, который в 1524 году, интерпретируя вехи “Божественной комедии” А. Данте и рассказа М. Салернитано “Мариотто и Ганоцца”, создает историю Ромео и Джульетты, которая получает невероятную популярность в Италии, а по прошествии нескольких десятков лет – и за ее пределами. По созданию новеллы да Порте появляется ряд интерпретационных версий на тему “несчастной любви”, одной из которых (спустя 70 лет!) становится «Превосходно сочинённая трагедия о Ромео и Джульетте», созданная В. Шекспиром в 1592–1594 годах. И мы можем смело утверждать, что шекспировская линия явилась не просто одной из многих версий, она стала сосуществовать параллельно с историей да Порто и в итоге – заняла место основного произведения в истории развития темы Ромео и Джульетты в литературе. После появления английской версии “итальянской повести” поток вариаций стремительно нарастал; авторы из разных стран пытались переписать В. Шекспира на свой, национальный лад. Появилось бесконечное количество стереотипных “Ромео” и “Джульетт”. Однако, все они не выходили из тени шекспировской повести.

В. Шекспир, взяв за основу новеллу Луиджи да Порто и ее английский перевод Артура Брука. Да Порто, в свою очередь, использовал новеллу М. Салернитано, а вот откуда черпал информацию последний?

Ознакомившись с доступными отрывками “Итальянских хроник 14 века”, по праву считающихся летописью, хранящей огромное количество, как повседневной, так и совершенно невероятной информации, мы констатировали факт наличия истории о двух враждующих политических группировках – представителей гвельфов (сторонники папы Римского) и гибеллинов (приверженцы императора). Здесь не акцентирована причина вражды (возможно ответ на нее присутствует в более ранних документах?); весь интерес направлен не сколько на персонажей Ромео и Джульетту и рассказ об их несчастной любви, сколько на искусное поведение враждующих. Одновременно с этим, мы пришли к выводу, что история Ромео и Джульетты – лишь одна из многих сторон печальной истории вражды двух кланов. В результате, возникает еще один вопрос: можем ли мы считать, что благодаря сочинению Л. да Порто, а в последующем и В. Шекспира, мы, найдя для себя Ромео и Джульетту, потеряли историю их предков и последователей. Ведь после появления на свет произведений этих авторов интерес к около стоящим темам и историям практически угас.

Тема Ромео и Джульетты не только была актуализирована в литературе, но и в музыкальном искусстве. К ее интерпретированию обращались в своем творчестве композиторы разных жанрово-стилевых направлений, задекларировавшие данную тему в программном названии своих произведений, а именно: оперы “Ромео и Джульетта” Ш. Гуно и С. Меркаданте, симфония “Ромео и Джульетта” Г. Берлиоза, увертюра-фантазия “Ромео и Джульетта” П. Чайковского, балет “Ромео и Джульетта” С. Прокофьева и др.

Помимо музыки тема истории веронских влюбленных стала объектом творческих творений в изобразительном искусстве. К ее

інтерпретированию обращались: Г. Фюсли “Ромео у гробниці Джульєтти” (1809), В. Тернер “Джульєтта і кормилиця” (1836), Ф. Айєц – автор 10 картин (1823–1834), самі знамениті з яких: “Останній поцілуй Джульєтти і Ромео”, “Бракосочетання Джульєтти і Ромео”, “Джульєтта, цілюща кормилицю”. Цей список може бути доповнений іменем М. Врубеля, кисті якого належить ескіз вітража на тему Ромео і Джульєтти (1895) і багатьма іншими. Наряду з цим, прикладами втілення даної теми в мистецтві скульптури можуть бути: мармурна група А. Ноєля “Джульєтта, лежача на тілі Ромео”, скульптура О. Родена “Ромео і Джульєтта”, паркові скульптури, а також численні декоративні фігурки Ромео і Джульєтти, елегантні безделушки і ювелірні предмети, їх зображуючі, або їм присвячені. В зв'язі з вищеизложеною очевидно, що всі ці художественні образці об'єднані одним первотекстом – трагедією “Ромео і Джульєтта” В. Шекспіра.

Поміж цього, важливою стає відзначити факт появи в ХІХ столітті творіння, в якому, незважаючи на традиційно головне позиціонування нещасливих закоханих, присутня атмосфера, атрибутируюча їх не в ракурсі шекспіровських прототипів, а більш ранніх, початкових персонажів. Існує в вигляді лібретто опери Н. Ваккаї “Джульєтта і Ромео” (1825), автором якого став італійський поет і письменник Ф. Романі. В ньому зосереджений інтерес на оповіданні про політичні міжусобиці в протилежності традиційному – про любов. Таке нетипове трактування літературного кліше було позитивно сприйнято сучасниками. Опера мала великий успіх. Цьому сприяла історико-політична обстановка Італії ХІХ століття з її роздробленістю і внутрішніми розпрями.

Протилежності традиційному отримав подальше розв'язання в оперному творчестві в 1830 році, а саме в опері “Монтеккі і Капулетті”

молодого, но известного итальянской публике по опере “Пират”, В. Беллини. Название данного сочинения демонстрирует не историю любви (хотя она являет себя в партии флагамена). Композитор использовал либретто, написанное Ф. Романи для Н. Ваккаи (с некоторыми отдельными изменениями). Успех оперы был ошеломляющим. Этому способствовали не только талант молодого композитора, но и неожиданное решение в отношении использования нестандартного голоса – партию Ромео исполняет женщина.

Подводя итог, можно сделать следующий вывод – художественный интерес к истории семейств Капулетти и Монтекки сопровождается константа сужения до рамок трагедии Ромео и Джульетты. Почему так? Автор настоящей статьи длительное время пытался найти ответ, и на сегодняшний день он такой – подтекст темы Ромео и Джульетты неординарен. В его глубинах слишком много правды – правды жизни, той самой, о которой боятся говорить, а еще сильнее – сознаваться в ней. И, как известно, правда не всегда в почете. Намного проще стать рассказчиком трагедии двух молодых влюбленных людей, чем найти и познать себя, среди враждующих людей, враждующих, не зная за что и из-за чего.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богословская К. Вечные сюжеты и массовая аудитория. *Искусство и кино*. URL: <http://www.kinoart.ru/archive/2014/11/vechnye-syuzhety-i-massovaya-auditoriya> (дата обращения: 05.10.2017).
2. Ромео и Джульетта. *Википедия. Свободная энциклопедия*. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ромео_и_Джульетта (дата обращения: 10.10.2017).
3. Первоисточники истории Ромео и Джульетты. “*Ромео и Джульетта – два сердца, но одна любовь!!!*” URL: <http://romeo-and-juliet.ru/source> (дата обращения: 12.10.2017).
4. Эволюция сюжета Ромео и Джульетты. “*Ромео и Джульетта*”. URL: <http://www.romeo-juliet-club.ru/evoluzia.html> (дата обращения 12.10.2017).
5. «Монтекки и Капулетти» опера В. Беллини. *Belcanto.ru*. URL: <http://www.belcanto.ru/capuleti.html> (дата обращения 12.10.2017).
6. Ромео и Джульетта на крыльях музыки. “*Ромео и Джульетта*”. URL: <http://www.romeo-juliet-club.ru/music.html> (дата обращения 12.10.2017).

7. Искусство. “Ромео и Джульетта”. URL: <http://www.romeo-juliet-club.ru/art.html> (дата обращения 12.10.2017).

8. Виллани Дж. «Новая хроника или история Флоренции». Москва: Наука, 1977. 551 с. (Серия “Памятники исторической мысли”).

Станіслав Цема. Ретроспектива розвитку теми Ромео і Джульєтти в літературі та мистецтві. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент О. В. Сергієва. Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. Стаття присвячена вивченню ретроспективи розвитку теми Ромео і Джульєтти в літературі та мистецтві. При цьому формулюється ряд питань з подальшими авторськими доказовими висновками.

Ключові слова: Ромео і Джульєтта, ретроспектива, інтерпретація.

Stanislav Tsema. Retrospective of the development of the theme of Romeo and Juliet in literature and art. The research supervisor – PhD of art studies, associate professor Oksana Sergiieva. The Odessa A. Nezhdanova National Music Academy. The article is devoted to the study of the retrospective of the development of the theme of Romeo and Juliet in literature and art. Herewith a number of questions are formulated with the subsequent author's evidentiary conclusions.

Keywords: Romeo and Juliet, retrospective, interpretation.