Ромео и Джульетта в театральных постановках

"Занавес поднялся, и представление началось. Ромео играл тучный пожилой мужчина с наведенными жженой пробкой бровями и хриплым трагическим голосом. Фигурой он напоминал пивной бочонок. Меркуцио был немногим лучше-Но Джульетта! Первый раз в жизни я видел такую дивную красоту!"

Оскар Уайльд "Портрет Дориана Грея"

Несколько веков пьеса Шекспира не сходит с театральных подмостков. Уже первые постановки ее, начиная с 1595 года, были необыкновенно популярны в Англии. Спектакли шли непрерывно до того, как в 1642 году были запрещены пуританским парламентом. В 1660 году спектакли возобновились с грандиозным успехом, вызывая большое количество подражаний и переделок пьесы (пример - драма Томаса Отвея "Каиус Мариус" 1680 г., где действие перенесено в древний Рим). По-разному в разные времена постановщики преподносили зрителю знаменитую историю. Бывало, что в Ромео и Джульетте стремились найти идеальную сущность, не созданную для нашего мира. А бывало, что их видели справедливыми жертвами собственных чувственных страстей в назидание тем, кто шел против воли старших. Это, конечно, две крайние позиции в объяснении образов шекспировских влюбленных, но они существовали долгое время. Еще одним камнем преткновения для многих постановщиков стало, по мнению шекспироведов, определение правильного соотношения комедийных и лирических элементов в пьесе, а также достижение синтеза линии вражды и линии любви.

 В 20 веке все более настойчивым становится реалистический взгляд на Ромео и Джульетту. Постановки, не противопоставляющие героев людям, сидящим в зале, пользуются успехом у публики, но не всегда у критики. Алиса Коонен, в 1921 году игравшая роль Джульетты в спектакле Александра Таирова в Московском Камерном театре, так говорит о своей роли: "Мы были в Вероне и видели домик Джульетты, маленький, весь заросший зеленью. Это посещение Италии еще больше убедило меня в том, что Ромео и Джульетта - живые, полнокровные, реальные люди."

В самой Вероне постановкой 1948 года, осуществленной Ренато Симони в древнеримском театре Романо, открывается череда регулярных Шекспировских фестивалей. Пьеса играется даже на городской площади Данте, в натуральном обрамлении. Интересно отметить и более ранний спектакль, запомнившийся веронцам благодаря участию в нем тогда еще очень юной, а в будущем великой, итальянской актрисы Элеоноры Дузе. В 1873 году в возрасте 14 лет, с букетом белых роз, купленным ею перед спектаклем на улице, Элеонора играла Джульетту на сцене древней веронской Арены. Она настолько прониклась образом героини и атмосферой города, что чувствовала себя поистине Джульеттой. В тот вечер зрители восторженно говорили: сегодня в Вероне воскресла Джульетта! Этот знаменательный эпизод описан в романе Габриэля Д`Аннунцио "Огонь" (1900г.)

В Англии в 1882 году на сцене лондонского театра Лицеум пьеса была с большим размахом поставлена Генри Ирвингом (он же сыграл роль Ромео): роскошные декорации, фасад дома Капулетти скопирован с настоящего веронского палаццо, образ Джульетты (Эллен Терри) в духе прерафаэлитской Мадонны, Хор в облике Данте. Спустя два года роль Джульетты в этом спектакле исполняла Стелла Кэмпбелл.

В ХХ веке выдающимся исполнителем роли Ромео стал А.Моисси в постановке 1907 года, осуществленной М.Рейнгардтом. В 1929 году Джон Гилгуд и и Адель Диксон участвовали в постановках трагедии на английской сцене. В 1935 году в театре Олд Вик знаменитые актеры шекспировского репертуара Лоуренс Оливье и Джон Гилгуд, чередуясь, играли роли Ромео и Меркуцио в постановке Гилгуда (с Пэгги Эшкрофт - Джульеттой).

Гилгуд впоследствии писал по поводу их дублирования роли Ромео: "Большое преимущество Лорри надо мной заключалось в его могучей жизненности и страстности. В роли Ромео любовные сцены получались у него правдивыми и нежными, трагическое дарование его глубоко трогало. У меня было преимущество над ним в привычном умении обращаться со стихом и в том обстоятельстве, что постановка была моя."

В 1940 году в Америке Лоуренс Оливье выступал в "Ромео и Джульетте" вместе со своей будущей супругой Вивьен Ли. Оливье, к тому же, был режиссером этих спектаклей и вложил в постановку все сбережения. Критика была неблагоприятной, и спектакли почти не имели успеха, хотя визуально были красивы, и внешний облик Вивьен Ли, как отмечалось, соответствовал образу героини.

Известной исполнительницей роли Джульетты на западной сцене в 60-х годах была Дороти Тьютин. Постановщики второй половины 20 века все смелее старались найти живой, свежий взгляд на героев шекспировской трагедии и дать возможность зрителю угадать за историческими костюмами и декорациями мысли и чувства сегодняшнего дня.

Пример: спектакль Шекспировского Мемориального театра в постановке Глена Байем-Шоу, продемонстрированный в Москве в 1958 году. Также Франко Дзеффирелли со своей знаменательной постановкой 1960 года в лондонском театре Олд Вик (Джон Страйд - Ромео, Джуди Денч - Джульетта), имевшей сенсационный успех. В 1964 году тот же спектакль был поставлен Дзеффирелли в Италии (в Вероне, затем в Риме), а в 1966 году был показан на московской сцене. В этой постановке уже видны черты будущей знаменитой экранизации, сделанной режиссером в 1968 году.

Переместимся теперь в нашу страну...

Существует несколько русских переводов трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта". Первый - И. Расковшенко 1839 г.; затем - Н. Грекова 1862 г.; А. Радловой 1865 г.; Б. Пастернака 1943 г.; Т.Щепкиной-Куперник 1957 г. и, безусловно, есть еще (например, недавний - Е.Савич).

В последнее время в театральных постановках и фильмах все чаще стали использовать перевод Бориса Пастернака. Считается, что этот текст ближе всего к сегодняшней речи, и громкое имя переводчика, видимо, имеет значение.

Уже в 19 веке пьеса Шекспира ставилась во многих городах России. В ролях веронских влюбленных выступали когда-то: Мочалов (Малый театр,1824 г.), Федотова, Ермолова, Ленский (1881 г.) и Остужев (1900 г.)- артисты, ставшие гордостью российского театра. Из многих спектаклей советского периода отметим наиболее знаменитые.

Этапный спектакль театра Революции (ныне театр Маяковского), поставленный Алексеем Поповым в 1935 году с Михаилом Астанговым и Марией Бабановой в главных ролях. Пьеса шла в переводе Радловой. Отметая "романтические штампы", А. Д. Попов писал: "Ромео и Джульетта погибают, как бы не имея своего исторического будущего." Спектакль был задуман им как социальная трагедия. Для выявления ее сути Попов старался как можно больше обострить конфликты в пьесе, и это временами заслоняло тему любви. Отмечалось, что Астангов в своем исполнении сближал Ромео с Гамлетом, играя одухотворенного интеллектуала под гнетом безысходности. Бабанова не стремилась осовременить образ Джульетты. Ее героиня v поэтичное, пленительное и умное дитя с упорным характером. Отмечено, что декорации И. Ю. Шлепянова к спектаклю были впечатляющи.

В спектакле театра имени Ленсовета 1937 года (постановка С. Э. Радлова) образ Ромео, воплощенный Б.Смирновым, в противоположность астанговскому был полон радости, молодости, жизни и лишен чувства обреченности.

В 1955 году трагедия была поставлена в Риге#, в Латвийском художественном театре им. Я. Райниса. Режиссер - Эдуард Смильгис. Спектакль в стиле романтической драмы: много музыки, пения, танцев, комических сцен. Ромео играл Эдуард Павул. Джульеттой была Вия Артмане - та самая, знаменитая по фильму "Театр". Ее хрупкая и изящная Джульетта, покоряющая обаянием шаловливого подростка вначале, затем вырастала в героиню.

В 1956 году в театре им. Вахтангова спектакль "Ромео и Джульетта" был поставлен режиссером И. Рапопортом. Роль Джульетты в нем исполняли Галина Пашкова и Людмила Целиковская. Ромео играли Юрий Любимов и Вячеслав Дугин. В спектакле звучала музыка Д. Кабалевского. Художник - В. Рындин.

1964 год - постановка Игоря Владимирова в театре Ленсовета. Перевод Радловой. Ромео - Барков, Лоренцо vЖженов, Бенволио - Равикович, Джульетта - Алиса Фрейндлих. Авторы спектакля отказываются от традиционных декораций. Вместо этого используются символические детали: металлические витражи, стрельчатые светильники, чаши с огнем, напоминающие об эпохе. Музыка Андрея Петрова дополняет атмосферу спектакля. Добиваясь естественности, персонажи действуют в подчеркнуто простой и непринужденной манере. Своеобразна игра Алисы Фрейндлих. Ее Джульетта решительна, насмешлива и погружена в размышления. В минуты душевного напряжения она не восклицает, а как бы цепенеет от охватившего ее чувства. Спектакль по-своему отвечал требованию времени, настойчивым поискам нового в классике.

Вот что пишет в книге своих воспоминаний режиссер Эфрос: "Я репетировал Ромео и Джульетту в общей сложности более 10 лет. Вышло за это время несколько спектаклей, и появился итальянский фильм (Дзеффирелли- прим.авт.сайта)- Хотелось чего-то более серьезного- Это не романтическая поэма, а протест против ненависти и насилия- Любовь Ромео и Джульетты, если так можно выразиться, сознательная- Они не витали в облаках, они стояли на земле, они умели драться и ненавидеть, но они были цветом нации, и поэтому им в той Вероне было трудно."

Так задумывал героев в своем спектакле Анатолий Эфрос. В 1970 году его Джульетту воплотила в театре На Малой Бронной Ольга Яковлева. До сих пор мы писали о постановках, которых не могли видеть сами, сведения о них почерпнуты нами из Шекспировских сборников разных лет. Спектакль же, поставленный Эфросом в 1982 году на телевидении, мы внимательно смотрели. В ролях: Ромео - Александр Михайлов (Алеша из "Формулы любви"), Лоренцо - Александр Трофимов (Ришелье из "Трех мушкетеров"), Джульетта - Ольга Сирина, запомнившаяся нам как Гретхен в телепостановке М.Казакова "Сцены из Фауста".

Когда смотришь "Ромео и Джульетту" Дзеффирелли, то становишься как бы соучастником действия, и это тебя активизирует как зрителя. Впечатление таково, будто все, что видишь, совершается здесь и сейчас - в твоем присутствии, и может кончиться так, а может - иначе. Другое ощущение вызвал спектакль Эфроса. Здесь мы явно отделены от происходящего, и чувствуем себя словно поставленными перед фактом. Кажется, будто не сама история Ромео и Джульетты разворачивается перед глазами, а чей-то рассказ о ней как об уже свершившемся трагическом событии. Все идет как бы сквозь дымку, раздумчиво и предопределенно. И с самого начала нет у героев настоящей радости и восторга. Джульетта, только-только встретившая Ромео, уже роняет первые капли слез: "Что я пожну, когда так страшно сею?" Во всяком случае это очень авторская постановка, и чувствуется, что режиссер много раздумывал о судьбах героев. Впрочем, этот спектакль Вы тоже можете как-нибудь увидеть на телеэкране и сделать свой собственный вывод.

И в заключение несколько слов о постановках "Ромео и Джульетты" Шекспира и спектаклях по мотивам шекспировского сюжета, которые идут сейчас в московских театрах. Их несколько, и все они стараются раскрыть образы героев с точки зрения сегодняшнего дня. Посетив их, Вы сможете сами составить свое мнение.

Театр "Сатирикон". Шекспир, "Ромео и Джульетта". Перевод Пастернака. Постановка Константина Райкина. Очень энергичное действие, яркие костюмы и декорации. В спектакле звучит музыка Верди, Сен-Санса, Ревербери и Меркури. Ромео - А. Корученков Джульетта - Н. Вдовина, Меркуцио - В.Большов, Лоренцо - Ф.Добронравов, Бенволио - К.Мугайских, леди Капулетти - А.Варганова и др.

Театр "У Никитских ворот". Шекспир, "Ромео и Джульетта". Постановка Марка Розовского. Ромео - А.Милосердов, Джульетта - К.Транская, в ролях : Н.Троицкая, А.Масалов, Г.Борисова, Н.Седых, В.Юматов, П.Татарицкий и др. В спектакле звучит старинная английская мелодия.

Театр "На Юго-Западе". Шекспир, "Ромео и Джульетта". Постановка Валерия Беляковича. Ромео - Г.Дронов, Джульетта - К. Дымонт, в ролях: О.Леушин, А.Задохин, В.Афанасьев, Н.Сивилькаева, А.Горшков, С.Белякович, В.Борисов, О.Иванова, Г.Галкина, В.Долженков, И.Китаев и др.

Московский экспериментальный театр п/р В. Спесивцева. Шекспир, "Ромео и Джульетта". Перевод Пастернака. Постановка Вячеслава Спесивцева. Современные мелодии и костюмы. Актеры (студенты РАТИ и студийцы театра) исполняют роли в спектакле, чередуясь по ходу действия.

Российский Молодежный театр. Шекспир, "Ромео и Джульетта". Постановка 1999 года. Ромео - И. Ильин, Джульетта - В. Чепуркова. В спектакле много пластики.

МХАТ им.Чехова. Постановка 1999 года. Клим, "Джульетта и ее Ромео" - трагикомедия в двух действиях. Современная версия старинного трагического сюжета. Первая работа студийной группы МХАТ. Режиссер - В. Берзин. Ромео - А. Салминов, Джульетта - Е. Галахова, Хор - А.Семчев и др. В спектакле звучит музыка Моцарта.

Театр им. В. Маяковского. "...Чума на оба ваши дома" - трагикомедия по пьесе Григория Горина. Постановка Т.Ахрамковой. Вскоре после смерти Ромео и Джульетты похожая трагическая история происходит в Вероне с другой парой. Предсмертное проклятие Меркуцио сбывается ("...чума на оба ваши дома!"), но давняя ненависть оказывается даже страшнее чумы. Антонио - А. Лобоцкий, Розалина - А.Ардова, синьор Монтекки - А.Лазарев и Э.Виторган, герцог Бартоломео Делла Скала - Е.Байковский и Н.Волков, синьор Капулетти - А.Ильин, синьора Капулетти - С.Немоляева, Бенволио - В.Оамер, Лоренцо - А.Шаврин, кормилица - Л.Иванилова и др. В спектакле звучат баллады на стихи поэтов Возрождения, композитор - А.Мисин.

Театр "Сфера". "Вестсайдская история" - Л. Леман, Л. Бернстайн. Знаменитый мюзикл Леонарда Бернстайна по либретто Артура Лоренца с текстами песен Стивена Сондхайма впервые был поставлен на Бродвее в 1957 году. Герои мюзикла Тони и Мария - Ромео и Джульетта 20 века, живущие в Америке, где воюют молодежные группировки. Постановщик музыкального спектакля (1999 г.) - Е.Еланская.. Балетмейстер - А.Лещинский. В ролях: Мария - Т.Филатова, Тони - Д.Новиков, Анита - Т.Шитова, Бернардо - М.Фоменко и др.

Театр им. Моссовета. "Черная невеста, или Ромео и Жанетта" постановка 2000 года по пьесе Жана Ануя "Ромео и Жанетта" (1945 г.). Фредерик влюблен в Юлию. Но вот он знакомится с ее сестрой - и невеста тут же забыта. Словно лишенные внутренних тормозов, они отдаются испепеляющему чувству, отвергая какой бы то ни было компромисс, и гибнут во имя своих этических принципов. Режиссер-постановщик - А.Житинкин. художник - А.Шаров. В ролях: Фредерик -Д.Щербина, Жанетта - Е.Крюкова, Юлия - В.Каншина, отец - Н.Прокопович, мать - Т.Бестаева, Люсьен - А.Ильин, почтальон - Н.Лебедев, ангел - С.Мухин.

Московский театр юного зрителя. Э.Ростан , "Романтики" - комедия в двух действиях. Спектакль о милых влюбленных, мечтающих о славе Ромео и Джульетты и связанных с нею страстях, страданиях, тайной вражде. Мудрые папаши играют в смертельную ненависть, возводя между домами каменную стену как символ преграды для любящих. Но некстати открываются папашины тайны, и тут для "романтиков" наступает главное испытание - проверка на подлинность чувств. Режиссер - А.Дрознин. В ролях: Сильветта - Ю.Свежакова, Персине - Н.Качура, Бергамен - В.Платонов, Паскино - А.Салимоненко и В.Долгоруков, Страфорель - П.Поймалов и др.