Тема: Ж.Бизе. Опера «Кармен»

1. **Общая характеристика оперы.**

«Кармен» – кульминация творчества, одна из вершин всей оперной музыки. Последнее произведение Бизе: премьера состоялась 3 марта 1875 года, через три месяца композитора не стало. Преждевременная смерть Бизе была ускорена грандиозным провалом оперы.

Используя учебник (стр.82) выписать причины провала премьеры оперы.

Сюжет заимствован из одноименной новеллы П.Мериме (*желательно прочитать новеллу*). Либретто - А. Мельяк и Л. Галеви. В опере первоисточник существенно переосмыслен.

Используя учебник (стр.97-98) охарактеризовать те изменения, которые были внесены в либретто.

Жанр «Кармен» отличается большим своеобразием: развернутыми масштабами, яркой театральностью, широким использованием массовых сцен с танцевальными номерами «Кармен» близка «большой французской опере»; обращение к любовной драме, глубокая правдивость и искренность в раскрытии человеческих отношений, демократичность музыкального языка идет от лирической оперы; опора на жанрово-бытовые элементы, использование разговорных диалогов являются признаком комической оперы. По сути, Бизе открыл новый для французского оперного театра жанр – реалистическую музыкальную драму, которая синтезировала лучшие черты других оперных жанров.

Идея оперы заключается в утверждении права человека на свободу чувств. В «Кармен» сталкиваются два разных жизненных уклада, два мировоззрения, «несовместимость» которых закономерно приводит к трагическому исходу (у Хозе – «патриархальный», у Кармен – свободный, не скованный нормами общепринятой морали). Драматургия оперы основана на контрастном сопоставлении полной драматизма и роковой обреченности любовной драмы и ярких, праздничных сцен народной жизни. Это противопоставление развивается на протяжении всего произведения, начиная с увертюры и вплоть до кульминационной заключительной сцены.

Композиция оперы – Увертюра и 4 действия.

1. **Характеристика увертюры.**

Увертюра разделяется на два очень контрастных раздела, представляющих две противоположные сферы произведения: I раздел (в сложной З-х частной форме) строится на темах народного праздника и музыки куплетов Эскамильо; 2-й раздел – на теме роковой страсти Кармен.

Используя учебник (стр.101) выписать краткую характеристику тем увертюры (характер и основные выразительные средства). Послушать Увертюру в записи.

1. **Характеристика 1-го действия.**

Драматургия 1 действия необычна. Сначала – огромная массовая хоровая сцена, показывающая фон, на котором будет разворачиваться драма. Затем – экспозиция образа Кармен и завязка драмы.

Используя учебник (стр.101-104) выписать краткую характеристику 3-х хоров из 1-ой половины 1-го действия: хор солдат, хор мальчишек, хор табачниц (характер, основные выразительные средства). Послушать эти хоровые номера в записи.

Образ Кармен (меццо-сопрано) в 1-м действии очерчен очень ярко, через ряд жанрово-танцевальных номеров. Первый сольный номер Кармен – Хабанера «У любви, как у пташки, крылья» (в основе подлинная кубинская мелодия). Изложение жизненной позиции героини. В сцене допроса Кармен капитаном Цунигой используется еще одна музыкальная цитата – шуточная испанская песенка (её мелодию Бизе связал с пушкинским текстом песни Земфиры о грозном муже из поэмы «Цыгане»). Кармен напевает ее почти без сопровождения, дерзко и насмешливо. Наиболее значительная характеристика Кармен в I действии – Сегидилья «Близ бастиона Севильи» (отличается неповторимым испанским колоритом, хотя композитор не использует здесь фольклорный материал).

Используя учебник (стр.104-106) выписать краткую характеристику Хабанеры, Песенки и Сегидильи Кармен (как сделан музыкально первый выход Кармен на сцену; форма номеров, характер, основные выразительные средства каждого). Послушать эти характеристики Кармен в записи.

1. **Характеристика 2-го действия.**

2 действие также открывается оживленной народной сценой. Звучит ещё одна песенно-танцевальная характеристика Кармен – Цыганская песня «В цыганах закипела кровь».

Используя учебник (стр.108) выписать краткую характеристику Цыганской песни и пляски Кармен (форма, характер, основные выразительные средства). Послушать номер в записи.

В этом действии дана экспозиция образа Эскамильо (баритон) - знаменитые Куплеты, тема из которых уже звучала в Увертюре («Тост, друзья, охотно принимаю»).

Используя учебник (стр.108-109) выписать краткую характеристику Куплетов Эскамильо (форма номера, характер, основные выразительные средства). Послушать номер в записи.

Центральная сцена 2-го действия – свидание Кармен и Хосе. Здесь возникает первый конфликт в отношениях героев: показаны два совершенно противоположных представления о жизни и любви. Сцена выстроена свободно, включает и речитативные диалоги, и ариозные эпизоды, и ансамблевое пение. Самые яркие её эпизоды – танец Кармен с кастаньетами и лирическое Ариозо «с цветком» Хозе («Видишь, как свято сохраняю». Хозе - тенор).

Используя учебник (стр.111-114) выписать краткую характеристику Ариозо Хозе (характер, основные выразительные средства ариозо).

1. **Характеристика 3-го действия.**

В этом действии конфликт обостряется и намечается трагическая развязка. Действие отличается сумрачным колоритом (события происходит ночью в горах), пронизано ощущением тревожного ожидания. Однако открывает его пасторальное симфоническое вступление (своеобразный ноктюрн).

Используя учебник (стр.116) выписать краткую характеристику Вступления к 3 д (характер, основные выразительные средства). Послушать номер в записи.

Центром З акта является Терцет (Сцена гадания), где предсказывается судьба Кармен. Вместе с углублением конфликта, меняется и характеристика Кармен. Ее партия отходит от жанровых средств и драматизируется. Переломным моментом в этом процессе является трагическое Ариозо Кармен из сцены гадания («Уж если раз ответ зловещий карты дали»).

Используя учебник (стр.118-120) выписать краткую характеристику Сцены гадания (её строение, участники, характер) и Ариозо Кармен (чем создан контраст ариозо ко всему остальному материалу сцены, чем подчеркнут траурный характер ариозо, роль в нём лейтмотива). Послушать сцену гадания в записи.

В 3-м действии дана единственная в опере сольная характеристика Микаэлы (сопрано), её ария «Напрасно себя уверяю, что страха нет в душе моей».

Используя учебник (стр.120) выписать краткую характеристику Арии Микаэлы (характер, выразительные средства). Послушать арию в записи.

1. **Характеристика 4-го действия.**

Действие открывается эффектным симфоническим вступлением.

Используя учебник (стр.120) выписать краткую характеристику Вступления к 4д (характер, основные выразительные средства, тематический материал). Послушать Вступление в записи.

В 4 действии развитие конфликта вступает в свою последнюю стадию и достигает кульминации. Развязка драмы происходит в заключительной сцене Кармен и Хозе. Ее подготавливает праздничная народная сцена корриды. В финале оперы поистине симфоническую разработку получают все темы увертюры – тема роковой страсти, тема народного праздника (первая тема увертюры) и тема тореадора. Развитие идет по линии неуклонного нарастания драматизма, обостренного приемом вторжения: несколько раз в последний диалог Кармен и Хосе врываются приветственные крики толпы из цирка. Кармен погибает в тот момент, когда народ славит Эскамильо. «Роковой» лейтмотив здесь непосредственно сопоставляется с праздничным звучанием маршевой темы тореадора.

Используя учебник (стр.121-126) дополнить характеристику заключительной сцены оперы. Послушать 4д полностью.

Опера «Кармен» может ставиться в двух сценических редакциях. Первая – с разговорными диалогами между музыкальными номерами: так опера была написана самим Ж.Бизе. Вторая – с музыкальными речитативами между номерами: эту редакцию после смерти Бизе сделал его друг Эрнест Гиро. В редакции Гиро в начало 4-го действия включена балетная сцена из нескольких танцев (для её музыкального оформления Гиро использовал номера из «Арлезианки» и фрагмент из оперы Бизе «Пертская красавица»).

Записать в рабочую тетрадь краткую «Характеристику образа Кармен» (В чем новаторство этого образа? Какие черты характера Бизе подчеркнул в героине? Почему в 3-м действии резко меняется принцип музыкальной характеристики Кармен? Как героиня характеризовалась в 1-2 действиях? Как она характеризуется в 3-4 действиях? Какими музыкальными приемами Бизе придает образу испано-цыганский колорит? Сделайте вывод: это положительный или отрицательный персонаж? Можно ли вообще с таких позиций оценивать этот образ?).