Ж. Бизе. Опера «Кармен». Общая характеристика. Увертюра.

Жорж Бизе в 1860-х годах старался создать сценические произведения, он был лауреатом Римской премии. В то время основные театры, финансируемые государством следовали консервативным взглядам, не позволяя молодым талантам проявить себя. Первыми представленными операми Жоржа Бизе стали «Искатели жемчуга» и «Пертская красавица», они были показаны в Theatre Lyrique, а их выход на сцену стал возможен благодаря знакомству с импресарио Леоном Карвальо. Тем не менее обе оперы не имели большой популярности.

После окончания Франко-прусской войны Жоржу Бизе предоставились более широкие возможности для творчества, а его одноактную оперу «Джамиле» впервые показали в «Опера-Комик» в мае 1872 года. Хотя после одиннадцати представлений спектакль был снят с репертуара, театр поручил Бизе создать новую оперу, для которой либретто должны были написать Анри Мельяк и Людовик Галеви. Галеви уже участвовал в создании другой оперы Бизе «Доктор Миракль», а сам он являлся двоюродным братом жены Бизе, Женевьевы. Мельк и Галеви на тот момент были известны как либреттисты многих оперетт Жака Оффенбаха.

Воодушевлённый заказом от «Опера-Комик», Бизе выразил признание своему другу Эдмону Галаберу за помощь в определении пути». В обсуждениях тематики новой оперы принимали участие Бизе, либреттисты, руководители «Опера-Комик». От имени театра несколько предложений внёс Адольф де Лёвен, однако их отклонили. Бизе первым предложил создать оперу по мотивам новеллы Просперо Мериме «Кармен», впервые опубликованной в 1845 году в журнале Revue des deux Mondes. Существует мнение о влияние на рассказ поэмы А.Пушкина «Цыганы», которую Мериме переводил на французский язык в 1825 году. В свою очередь, Жорж Бизе, возможно. впервые узнал о рассказе между 1858 и 1860 годами, когда находился в Риме. В дневниках композитора записано, что в эти годы он читал рассказы Мериме.

«Кармен» - кульминация творчества французского композитора Жоржа Бизе (1838-1875) и одна из вершин всей оперной музыки. Эта опера стала последним произведением Бизе: её премьера состоялась 3 марта 1875 года, а ровно через три месяца композитора не стало. Его преждевременная смерть была ускорена тем грандиозным скандалом, который разыгрался вокруг «Кармен»: почтенная публика нашла сюжет оперы неприличным, а музыку слишком учёной, подражательной («вагнерианской»).

Сюжет заимствован из одноимённой новеллы Просперо Мериме, точнее. Из её заключительной главы, содержащей рассказ Хозе о его жизненной драме. Либретто написали опытные драматурги А.Мельяк и Л.Галеви. Действие оперы происходит в Испании в первой половине XIX века. Основные персонажи – цыганка Кармен, сержант дон Хозе, тореодор Эскамильо и невеста Хозе Микаэлла. Помимо них в опере представлен ряд второстепенных персонажей: офицеры, солдаты, цыгане, контрабандисты, тореодоры, владелец таверны и простой народ.

Жорж Бизе получил заказ на создание оперы после провала его «Джамиле» на сцене «Опера-Комик», одновременно были назначены либреттисты – Анри Мельяк и Людовик Галеви, известные по работе с произведениями Жака Оффенбаха. Тематику новой оперы позднее предложил сам Жорж Бизе. Сюжет оперы сильно отличается от новеллы Мериме. Либреттисты существенно переосмысли первоисточник:

- изменены образы главных героев. Хозе – не мрачный и суровый разбойник, на совести которого немало преступлений, а обычный человек, прямой и честный, несколько слабовольный и вспыльчивый. Он горячо любит свою мать, мечтает о спокойном семейном счастье. Кармен облагорожена, исключена её хитрость, вороватость, активнее подчёркнуто её вольнолюбие. независимость.

- другим стал колорит Испании. Действие происходит не в диких горных ущельях и мрачных трущобах, а на залитых солнцем улицах и площадях Севильи, горных просторах. Испания Мериме окутана ночным мраком, Испания у Бизе полна бурного и радостного кипения жизни.

- для усиления контраста либреттисты расширили роль побочных персонажей, которые были едва намечены у Мериме. Лирическим контрастом пылкой и темпераментной Кармен стала нежная и тихая Микаэла, а противоположностью Хозе – жизнерадостный и самоуверенный тореадор Эскамильо;

- усилено значение народных сцен, которые раздвинули рамки повествования. Вокруг главных героев закипела жизнь, их окружили живые народные массы – табачницы, драгуны, цыганки, котрабандисты и т.д.

В ходе репетиций композитор неоднократно менял музыку и либретто по нескольким причинам, среди которых как трудности исполнения оркестром некоторых мелодий, так и нежелание Бизе изменять сюжет, на чём настаивало руководство театра, считавшее, что жестокость на сцене шокирует семейного зрителя.

Отдельная проблема появилась при подборе исполнительницы главной роли – многие известные певицы отказывались от Кармен. После нескольких месяцев переговоров выбор пал на Селестину Галли-Марье, которая стала исполнительницей на премьерном спектакле. Репетиции начались на год позже запланированного срока, в октябре 1874 года, поэтому премьеру перенесли на 3 марта 1875 года. Первый показ «Кармен» был ознаменован провалом, хотя некоторые критики поддержали постановку. Согласно воспоминаниям либреттиста Галеви, первое и половину второго действий зрители восприняли с воодушевлением, однако затем публика стала «холодеть», а последнее действие прошло при полном молчании зрительного зала.

Ко времени смерти Жоржа Бизе опера была показана 33 раза, последние спектакли проходили при низкой заполняемости театра, но затем ажиотаж возрос. Вскоре спектакль сняли с репертуара «Опера-Комик»; его вернули лишь в 1883 году, значительно изменив, за что директор был сильно раскритикован и впоследствии вернул оригинальный сюжет. В дальнейшем «Кармен» ставилась в двух версиях – оригинальной «разговорной» и «речитативной», которую уже после смерти Бизе создал Эрнест Гиро и которая в будущем стала очень популярной.

Жанр «Кармен» отличается большим своеобразием. Бизе дал ей подзаголовок «комическая опера», хотя её содержание отличается подлинной трагедийностью. Объясняется такое название жанра даней традицией французского театра причислять к комедии любое произведение, сюжетно связанное с повседневной жизнью простых людей. Кроме того, Бизе избрал для своей оперы традиционный структурный принцип французской комической оперы – чередование законченных музыкальных номеров и разговорных прозаических эпизодов. После смерти Бизе его друг, композитор Эрнст Гиро заменил разговорную речь музыкальной, т.е. речитативами. Это способствовало непрерывности музыкального развития, однако связь с жанром комической оперы и вовсе нарушилась. Оставаясь формально в рамках комической оперы, Бизе открыл совершенно новый для французского оперного театра жанр – реалистическую музыкальную драму, которая синтезировала лучшие черты других оперных жанров:

- развёрнутыми масштабами, яркой театральностью, широким использование 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 идёт от лирической оперы.

- опора на жанрово-бытовые элементы, комические детали в партии Цуниги являются признаком комической оперы.

«Кармен» - один из шедевров оперного искусства. Музыка, полная жизни и света, ярко утверждает свободу человеческой личности. Глубоко правдив драматизм столкновений и конфликтов. Герои оперы обрисованы сочно, темпераментно, во всей психологической сложности характеров. С большим мастерством воссоздан национальный испанский колорит и обстановка действия драмы. Сила оптимизма «Кармен» - в неразрывной внутренней связи героев и народа.

Идея оперы заключается в утверждении права человека на свободу чувств. В «Кармен» сталкиваются два разных жизненных уклада, два мировоззрения, две психологии, «несовместимость» которых закономерно приводит к трагическому исходу (у Хозе – «патриархальная», у Кармен – свободная, не скованная нормами общепринятой морали).

Драматургия оперы основана на контрастном сопоставлении полной драматизма и роковой обречённости любовной драмы и ярких, праздничных сцен народной жизни. Это противопоставление развивается на протяжении всего произведения, начиная с увертюры и вплоть до кульминационной заключительной сцены.

Опера открывается увертюрой, в которой сопоставлены образы солнечной Испании, ликующего народного празднества и трагическая судьба Кармен. Увертюра разделяется на два контрастных раздела, представляющих две противоположные сферы произведения: 1 раздел, в сложной 3-хчастной форме, строится на темах народного праздника и музыки куплетов Эскамильо (в трио); 2-й раздел – на теме роковой страсти Кармен. Этот мотив представлен в двух слегка отличающихся формах. Они описывают как саму Кармен, так и судьбу, которую она олицетворяет. Этот мотив, исполняемый на кларнете, фаготе, корнете и виолончелях завершает увертюру резким крещендо.

I. Ответить на вопросы (письменно):

1. Оперы Бизе, предшествовавшие «Кармен».

2. Место оперы «Кармен» в творчестве Бизе.

3. Сюжетная основа оперы. Авторы либретто.

4. Место и время действия. Основные персонажы.

5. Отличие либретто от первоисточника.

6. Премьера оперы.

7. Жанровые особенности оперы.

8. Идея оперы.

9. Драматургия оперы.

10. Строение и тематический материал увертюры.

II. Прослушать увертюру к опере «Кармен».

Ж.Бизе. Опера «Кармен». Анализ 1-3 действий.

1 действие начинается массовой хоровой сценой, показывающей фон, на котором будет разворачиваться драма и предваряющей появление главной героини, Кармен. Здесь дана экспозиция почти всех главных персонажей (кроме Эскамильо) и происходит завязка драмы – в сцене с цветком.. Кульминационная вершина этого действия – сегидилья: Хозе, охваченной страстью, уже не с силах сопротивляться чарам Кармен, он нарушает приказ, способствует её побегу.

Начало первого акта безмятежно и ясно. Богаты движением и красками вступительные народные сцены: хор солдат, задорный марш мальчишек. Первые сцены пропитываются светлой атмосферой, и так происходит до того момента, когда появляется Кармен. Хор девушек, работниц фабрики, подготавливает выход Кармен. Её хабанера «У любви, как у пташки, крылья» близка горделивым испанским песням-танцам. Мотив судьбы возникает во время исполнения Хабанеры, и достигает пика, когда Кармен бросает цветок к ногам Хозе. Сам лейтмотив – «роковая тема», который «пронизывает» музыкальную ткань оперы, построен на оборотах увеличенного лада («цыганская гамма»). Дальнейшее исполнение Хозе монолога в ля-мажоре является переломным моментом. Затем вновь возвращается мягкое настроение (при втором появлении Микаэллы), которое сопровождается игрой кларнета и струнных инструментов. Дуэт Микаэллы и Хозе «Я помню день в горах» выдержан в идиллических тонах.

Однако вскоре, когда происходит ссора работниц табачной фабрики, спокойствие нарушается. Песня о грозном муже, сегидилья и дуэт Кармен и Хозе создают многогранный образ вольнолюбивой цыганки. Во время исполнения Сегидильи, нацеленной на то, чтобы вывести из себя Хозе, это и происходит – тот отвечает резкими возгласами (ля-диез); затем фрагмент исполненной Сегидильи повторяется, но кратко, и этот эпизод предшествует побегу Кармен. Жорж Бизе несколько раз переписывал этот финал действия, чтобы усилить драматический эффект.

Второе действие также открывается шумной, оживлённой народной сценой в кабачке Лилас-Пастья (место тайных встреч контрабандистов). Здесь получает свою портретную характеристику Эскамильо. В этом же действии возникает первый конфликт в отношениях Кармен и Хозе: ссора омрачает первое же любовное свидание. Неожиданный приход Цуниги решает судьбу Хозе, который вынужден остаться с контрабандистами.

Второму акту, как и всем последующим, предшествует колоритный симфонический антракт, основанный на мелодии, которую Хозе будет петь при следующем появлении. Появлению Эскамильо предшествует праздничная сцена, при исполнении которой используются медны духовые, а также ударные инструменты, которые создают особенную атмосферу вкупе с пением людей. Цыганская пляска, открывающая акт, полна зажигательного веселья. Энергичный, мужественный марш Эскамильо «Тост, друзья, я ваш принимаю» (его музыка впервые прозвучала в увертюре) обрисовывает отважного героя корриды. Квинтет контрабандистов (с участием Кармен) «Если нам нужно обмануть» выдержан в лёгком, подвижном характере.

Дуэт Кармен и Хозе – важнейшая сцена оперы, столкновение двух человеческих воль, характеров, воззрений на жизнь и любовь. После появления Хозе происходят сцены взаимного ухаживания, во время которых Кармен играет на кастаньетах, танцует и поёт; это даже заглушает звук корнета, призывающего Хозе к возвращению на вечернюю поверку. Приглушённый мотив судьбы, исполненный на английском рожке, предшествует длительной песне Хозе, заканчивающейся на высоком устойчивом си бемоль. Воплощением жизненных идеалов героев является «ария о цветке» Хозе («Видишь, как свято сохраняю цветок, что ты мне подарила») и песня Кармен, её гимн свободе «Туда, туда, в родные горы». Если в характеристике Хозе господствует стихия песни-романса, подчёркивающая его душевную мягкость, то непокорный дух Кармен раскрывается в темпераментных ритмах и напевах испанских народных песен. Акт завершается мелодией свободолюбивой песни Кармен, звучащей у хора. После ссоры из-за намерения Хозе вернуться к службе и последующей ссоры с капитаном Цунигой, действие завершается триумфальным гимном свободе.

В третьем действии конфликт обостряется и намечается трагическая развязка: Хозе страдает от измены долгу, тоски по родному дому, от ревности и всё более страстной любви к Кармен, но она уже охладела к нему. Центром третьего акта является сцена гадания, где предсказывается судьба Кармен, а кульминацией – сцена поединка Хозе и Эскамильо и разрыв с ним Кармен. Однако развязка оттягивается: в финале этого действия Хозе уходит с Микаэллой к больной матери. В целом, третье действие, переломное в драматургии оперы, отличается сумрачным колоритом (события происходят ночью в горах), пронизано ощущением тревожного ожидания. Большую роль в эмоциональной окраске действия играют марш и секстет контрабандистов с их беспокойным, настороженным характером.

Антракт к третьему действию был изначально предназначен для произведения «Арлезианка», рисует поэтическую картину природы – покой и тишину дремлющих гор. Музыковед Эрнст Ньюман характеризует эту мелодию как «изысканную миниатюру, имеющую множество переплетений между духовыми инструментами». Сумрачно-настороженный секстет с хором-маршем контрабандистов «Смелее, смелее в путь, друзья, идите!» - и другой хор – оживлённо-бодрого характера «Не страшен нам солдат таможни» обрисовывающий мир, в котором живут Кармен и Хозе.

По мере развития событий, в музыке ощущается развивающая напряжённость в отношениях Хозе и Кармен. Мотив судьбы вновь появляется при гадании на картах, когда Кармен предсказывает скорую смерть. Эта сцена, одна из кульминационных в опере, построена на излюбленном композитором приёме контраса, - трагические инонации Кармен, звучащие в её партии, когда карты предсказывают смерть («Смерть! Сначала мне, потом ему»), обрамляют весёлые возгласы Фраскиты и Мерседес. Эта сцена, в которой предсказана судьба Кармен, оставляет впечатление высшей точки в развитии её образа, более глубокого и значительного, чем он казался до этих пор. Следующая за ней ария Микаэллы наполнена чувствами, но в музыкальном плане не имеет особенностей. Ария гадания является настоящим украшением оперы «наряду с соль-бемоль мажорным ансамблем контрабандистов, квинтетом и последней сценой Хозе (лучшей музыкой оперы) выглядит жемчужиной в окружении полудрагоценных камней».

В середине третьего действия, во время столкновения Хозе и Эскамильо, которые стали соперниками, музыка отражает их характер и настроение. По мнению Ньюмана, Эскамильо остаётся «непобедимо вежливым и ироничным», а Хозе становится агрессивным и угрюмым. После того, как Хозе уходит с Микаэллой, музыка отражает самые тёмные стороны Кармен; когда же он клянётся вернуться и завершить разговор, вновь появляется мотив судьбы в исполнении духовых инструментов. Мелодия при покидающем сцену Эскамильо показывает растущее напряжение и отчаяние Хозе.

I. Ответить на вопросы (письменно):

1. Драматургия 1д.

2. Характеристика образов Кармен о Хозе в 1д.

3. Драматургия 2д.

4. Характеристика образов Кармен и Хозе во 2д.

5. Характеристика образа Эскамильо во 2д.

6. Драматургия 3д.

7.Характеристика сцены гадания из 3д.

8. Характеристика сцены Хозе и Эскамильо из 3д.

II. Прослушать музыкальный материал оперы:

1. 1 действие. Хабанера Кармен.

2. 1 действие. Песня Кармен о грозном муже.

3. 1 действие. Сегидилья Кармен.

4. 1 действие. Дуэт Кармен и Хозе.

5. 2 действие. Антракт.

6. 2.действие. Марш Эскамильо.

7. 2 действие. Квинтет контрабандистов.

8. 2 действие. Дуэт Кармен и Хозе.

9. 2 действие. Ария Хозе с цветком.

10. 2 действие. Песня Кармен.

11. 3 действие. Антракт.

12. 3 действие. Секстет контрабандистов.

13. 3 действие. Ария Микаэллы.

14. 3 действие. Дуэт Хозе и Эскамильо.

III. Ознакомиться с оперным либретто 1-3 действий.