Группа: «**Теория музыки»,**

Курс: **2**

Дисциплина: «**Музыкальная литература»**

Преподаватель: **Сахарова Ирина Борисовна**

Неделя: **20.04 - 27.04.2020**

Опорные конспекты по темам:

1. **«Жорж Бизе. Творческий облик. Музыка к драме А. Доде «Арлезианка».**
2. **«Жорж Бизе. Опера «Кармен»: общая характеристика, анализ увертюры».**

Жорж Бизе. Творческий облик.

 Ж. Бизе — крупнейший французский композитор 2-й пол. 19 века. Бизе принадлежит к числу прогрессивных художников, создававших в реакционную пору Второй империи и Третьей республики, демократические, полные глубокого жизненного содержания произведения.

 Свою недолгую жизнь французский композитор Ж. Бизе посвятил музыкальному театру. Вершина его творчества - опера «[Кармен](https://www.belcanto.ru/carmen.html)».

 Бизе вырос в культурной образованной семье; отец был учителем пения, мать играла на фортепиано. С 4 лет Жорж начал заниматься музыкой под руководством матери. В возрасте 10 лет поступил в Парижскую консерваторию. Его учителями стали виднейшие музыканты Франции: пианист А. Мармонтель, теоретик П. Циммерман, оперные композиторы Ф. Галеви и Ш. Гуно. Уже тогда раскрылось разностороннее дарование Бизе: он был ярким пианистом-виртуозом (сам Ф. Лист восхищался его игрой), неоднократно получал премии по теоретическим дисциплинам, увлекался игрой на органе (впоследствии, уже приобретая известность, занимался у С. Франка).

 В консерваторские годы (1848-58): Симфония до мажор, комическая опера «Дом доктора». Окончание консерватории ознаменовалось получением Римской премии за кантату «Кловис и Клотильда», дававшей право на четырехлетнее пребывание в Италии и государственную стипендию. Тогда же для конкурса, объявленного Ж. Оффенбахом, Бизе пишет оперетту «Доктор Миракль», которая тоже была отмечена премией.

 В Италии Бизе, очарованный благодатной южной природой, памятниками архитектуры и живописи, много работает (1858-60).

С возвращением в Париж связано начало серьезных творческих исканий.

 Бизе обращается к жанру лирической оперы. «[Искатели жемчуга](https://www.belcanto.ru/iskateli.html)» (1863), «Пертская красавица» (1867, сюжет В. Скотта) - изображена жизнь простых людей.

 Ряд замыслов тех лет остался неосуществленным; не была поставлена - опера «Иван Грозный». Кроме опер Бизе пишет оркестровую и камерную музыку, романсы.

 В 1872 г. состоялась премьера оперы «[Джамиле](https://www.belcanto.ru/djamileh.html)» (по поэме А. Мюссе). Подлинные ценители музыки и серьезные критики увидели в «Джамиле» начало нового этапа, открытие новых путей.

 Одна из вершин творчества Бизе — [музыка к драме А. Доде «Арлезианка»](https://www.belcanto.ru/sm_bizet_arlesienne.html) (1872). Последними работами Бизе были незавершенная опера «Дон Родриго» (по драме Корнеля «Сид») и «Кармен», поставившая ее автора в ряд величайших художников мира.

 В творчестве Бизе нашли выражение лучшие прогрессивные традиции французской культуры. Это — высшая точка реалистических устремлений во французской музыке XIX века. В произведениях Бизе ярко запечатлелись те черты, которые Ромен Роллан определял как типичные национальные особенности одной из сторон французского гения: «...героическая действенность, опьяненность разумом, смех, страсть к свету». Такова, по мысли писателя, «Франция Рабле, Мольера и Дидро, а в музыке... Франция Берлиоза и Бизе».

 Недолгая жизнь Бизе была наполнена кипучей, напряженной творческой работой. Не сразу он нашел себя. Но незаурядная личность

 художника проявлялась во всем, что он делал, хотя на первых порах его идейно-художественным исканиям еще недоставало целеустремленности. С годами у Бизе все более укреплялся интерес к жизни народа. Смелое обращение к сюжетам повседневного быта помогло ему создать образы, точно выхваченные из окружающей действительности, обогатить современное искусство новой тематикой и на редкость правдивыми, сильными средствами в изображении здоровых, полнокровных чувств во всем их многообразии

Общественный подъем на рубеже 60—70-х годов обусловил идейный перелом в творчестве Бизе, направил его к вершинам мастерства.

 Его привлекает в искусстве размах мысли, широта концепции, жизненная правдивость.

 Наряду с Верди, среди ценимых Бизе композиторов должны быть названы Моцарт, Россини, Шуман. Из опер Вагнера он знал далеко не все, но преклонялся перед его гением.

 С чувством глубокого уважения Бизе относился к Берлиозу, однако более любил Гуно и с сердечной доброжелательностью отзывался об успехах своих современников — Сен-Санса, Массне и других.

 Но выше всех он ставил Бетховена, которого боготворил, называя титаном, Прометеем; «...в музыке его,— говорил он,— всегда сильна воля». Именно волю к жизни, к действию Бизе воспевал в своих произведениях, требуя, чтобы чувства выражались «сильными средствами». Враг расплывчатости, претенциозности в искусстве, он писал: «прекрасное — это единство содержания и формы». «Без формы нет стиля»,— утверждал Бизе. Основные его творческие достижения связаны с театром, для которого он написал пять произведений. Однажды он сказал Сен-Сансу: «Я не рожден для симфонии, мне нужен театр: без него я ничто». Бизе был прав: ему принесли мировую славу не инструментальные сочинения, хотя их художественные достоинства несомненны, но последние работы — музыка к драме «Арлезианка» и опера «Кармен». В этих произведениях полностью раскрылся гений Бизе, его мудрое, ясное и правдивое мастерство в показе большой драмы людей из народа, красочных картин жизни, ее светлых и теневых сторон. Сен-Санс охарактеризовал Бизе словами: «Он весь — молодость, сила, радость, бодрость духа». Таким предстает он и в музыке, поражающей солнечным оптимизмом в показе жизненных противоречий».

Музыка к драме А. Доде «Арлезианка

 Одна из вершин творчества Бизе — [музыка к драме А. Доде «Арлезианка»](https://www.belcanto.ru/sm_bizet_arlesienne.html) (1872). Трагической истории любви сына провансальского фермера к девушке из города Арля.

 Постановка пьесы была неудачной, и композитор из лучших номеров составил оркестровую сюиту (вторую сюиту после смерти Бизе составил его друг, композитор Э. Гиро).

 Как и в предыдущих произведениях, Бизе придает музыке особый, специфический колорит места действия. Здесь это Прованс, и композитор использует народные провансальские мелодии, насыщает все произведение духом старофранцузской лирики.

 Красочно, легко и прозрачно звучит оркестр, Бизе достигает изумительного разнообразия эффектов: это колокольный звон, блеск красок в картине народного праздника («Фарандола»), утонченно-камерное звучание флейты с арфой (в менуэте из Второй сюиты) и печальное «пение» саксофона (Бизе первым ввел этот инструмент в симфонический оркестр).

 Композитор написал 27 номеров музыки к драме. В них он выразил чувства героя пьесы, Фредери, его отчаяние и страсть; отражен музыкой и характер младшего брата Фредери Жаннэ, мечтательного мальчика с болезненной душой.

 Наряду с ними широко разворачиваются сочные картины провансальского быта, зарисовки природы.

 Премьера спектакля состоялась в сентябре 1872 года.

 Бизе составил из четырех номеров сюиту. Вторую сюиту, в 1885 году, через десять лет после смерти композитора, составил его друг Э. Гиро.

 Первая сюита открывается «Прелюдией», в которой противопоставлены картины брызжущей весельем народной жизни и две индивидуальные характеристики — Жаннэ и Фредери. В начале использован подлинный древний напев — ноэль (рождественская песнь), заимствованный из «Собрания провансальских и французских духовных напевов» — «Марш трех королей». В унисонном звучании низких деревянных инструментов, двух валторн и струнных он вступает торжественно, но не грузно, открывая действие драмы (в музыке к «Арлезианке» это увертюра). Тема проводится несколько раз, играя разными оркестровыми красками, затем ее сменяет мягко-певучая мелодия, интонируемая редко используемым в симфоническом оркестре саксофоном, — это лейтмотив Жаннэ. Он подготавливает появление темы Фредери — страстно экспрессивной, исполненной душевной боли. Композитор предельно выразительно использует самые скупые средства: тему Фредери первоначально исполняют в октаву две первых скрипки и два альта на фоне тремоло двух скрипок и двух виолончелей и долгих выдержанных звуков у деревянных духовых. Постепенно звучание разрастается, доходя до полнозвучного tutti. Заключительные аккорды замирают на легчайшем пианиссимо.

 «Менуэт», следующий за прелюдией, — это живой простодушно-радостный народный танец с простой мелодией, основанной на повторении одного и того же звука. Ее сменяет более плавный, вальсообразный напев в красочном сочетании тембров кларнета и саксофона. Лишь в конце, кратким напоминанием, на пианиссимо снова звучит первоначальная тема.

 «Адажиетто» — лаконичная миниатюра (всего 34 такта), пронизанная очарованием старины, с гибкой выразительной мелодией в прозрачном звучании одной только струнной группы, подводит к финальному номеру.

 «Перезвон» — яркий, исполненный жизнерадостных красок в полном, но как всегда у Бизе прозрачном и ясном звучании. В среднем эпизоде настроение меняется: это более индивидуализированный лирический образ в характере сицилианы. Солируют флейты, а затем гобои на фоне струнных. Две одновременно звучащие мелодии иногда создают характерный щемящий интервал уменьшенной октавы, подчеркивающий затаенную грусть (в драме эта музыка звучит в момент неожиданной встречи стариков, когда-то влюбленных). В заключение вновь возвращается торжественный праздничный колокольный звон.

 Вторая сюита начинается «Пасторалью». Ее первый образ — светлый, радостный, с мелодией, расцвеченной переменчивой игрой натуральных и альтерированных звуков, с оркестровкой, в которой полнозвучному звучанию tutti отвечают эпизоды более камерного плана. Пасторальность подчеркивается преимущественным использованием деревянных духовых инструментов. Это картина наступающего утра, солнца, разгорающегося все ярче. Второй образ — упругая, полная радостного упоения жизни мелодия (хор крестьян, работающих в поле, переложенный для оркестра Гиро). Прозрачную оркестровую ткань прорезают заливающиеся как птичья песнь пассажи флейты-пикколо, имитирующие народную провансальскую флейточку галубе. Сокращенная реприза возвращает к музыке начала части.

«Интермеццо», обрамленное мощными аккордами, основано на полной затаенного страдания теме любви Фредери.

 «Менуэт», заимствованный из оперы «Пертская красавица», прозрачен и легок, с непритязательной народного характера мелодией. Его форма как бы вывернута наизнанку: средняя часть звучит более грузно, в относительно мощной оркестровке, тогда как крайние представляют собой соло флейты (в репризе — флейты с контрапунктирующим саксофоном) на фоне легкого аккомпанемента арфы. «Фарандола», как и «Прелюдия» Первой сюиты, начинается «Маршем трех королей» в праздничном звучании tutti. Ее вторая тема — также народная. Это «Танец резвых лошадей» провансальского происхождения. Заканчивается сюита мощной ликующей массовой пляской, утверждающей жизнь и здоровое народное начало.

Опера «Кармен»: общая характеристика

 Последней работой Бизе была опера «Кармен» - вершина творчества.

Премьера «Кармен» (1875) стала и самой крупной жизненной неудачей Бизе: опера со скандалом провалилась и вызвала резкую оценку прессы.

 Несмотря на то, что «Кармен» была поставлена в театре Комической оперы, этому жанру она соответствует лишь некоторыми формальными признаками. В сущности, это музыкальная драма, обнажившая реальные противоречия жизни. Бизе использовал сюжет новеллы П. Мериме, но возвысил его образы до значения поэтических символов. И при этом все они — «живые» люди с яркими, неповторимыми характерами. Композитор вводит в действие народные сцены с их стихийным проявлением жизненной силы, энергии. Цыганская красавица Кармен, тореадор Эскамильо, контрабандисты воспринимаются как часть этой свободной стихии.

 Создавая «портрет» главной героини, Бизе использует мелодии и ритмы хабанеры, сегидильи, поло и т. п.; при этом ему удалось глубоко проникнуть в дух испанской музыки. Совсем к другому миру — уютному, удаленному от бурь, принадлежат Хозе и его невеста Микаэла. Их дуэт выдержан в пастельных тонах, мягких романсных интонациях. Но Хозе буквально «заражается» страстью Кармен, ее силой и бескомпромиссностью. «Обычная» любовная драма поднимается до трагедии столкновения человеческих характеров, сила которых превосходит страх смерти и побеждает его. Бизе воспевает красоту, величие любви, пьянящее чувство свободы; без предвзятого морализирования он правдиво раскрывает свет, радость жизни и ее трагизм. В этом вновь проявляется глубокое духовное родство с автором «Дон-Жуана» — великим Моцартом.

 Уже через год после неудачной премьеры «Кармен» с триумфом ставится на крупнейших сценах Европы. Для постановки в парижском театре Grand Opera Э. Гиро заменил разговорные диалоги речитативами, ввел ряд танцев (из других произведений Бизе) в последнее действие. В этой редакции опера известна сегодняшнему слушателю. В 1878 г. П. Чайковский писал, что «Кармен — это в полном смысле шедевр, т. е. одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи... Я убежден, что лет через десять „Кармен“ будет самой популярной оперой в мире...»

Задание:

1. Выполнить конспект по биографии Ж.Бизе (учебник - Левик Б.В. «Музыкальная литература зарубежных стран», выпуск V, М., 1972;);
2. Выполнить конспект по темам: Ж. Бизе. «Арлезианка» (общая характеристика, анализ двух сюит) и «Кармен» (общаяя характеристика, анализ увертюры);
3. Прочитать опорный конспект;
4. Прослушать музыкальный материал по заданным темам с клавиром (клавиры даны в приложении, музыкальный материал прислан на электронную почту каждому);
5. Уметь определять фрагменты частей двух сюит «Арлезианки»;
6. Прочитать работу и сделать тезисный план: Хохловкина А.

«Сюиты Бизе из музыки к драме А.Доде «Арлезианка»; М., 1957;

1. Уметь играть по нотам основные темы двух сюит «Арлезианки».