

История создания оперы Ж.Бизе «КАРМЕН»

Жорж Бизе (1838-1875) начал работать над оперой «Кармен» в 1874 году. Сюжет ее заимствован из одноименной новеллы французского писателя Проспера Мериме, написанной в 1845 году. Содержание новеллы претерпело в опере существенные изменения. Опытные литераторы А. Мельяк и Л. Галеви мастерски разработали либретто, насытив его драматизмом, углубили эмоциональные контрасты, создали яркие образы действующих лиц, во многом отличные от их литературных прототипов. Авторы оперы ввели в действие колоритные народные сцены.

Премьера «Кармен» состоялась в Париже 3 марта 1875 года и успеха не имела: автора обвинили в безнравственности. Одним из первых среди великих современников Бизе музыку «Кармен» оценил П. И. Чайковский. «Опера Бизе, — писал он, — шедевр, одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе музыкальные стремления целой эпохи. Лет через десять «Кармен» будет самой популярной оперой в мире». Эти слова оказались пророческими.

Главные действующие лица:

КАРМЕН, цыганка (сопрано или меццо-сопрано)

ДОН ХОЗЕ, капрал (тенор)

ЭСКАМИЛЬО, тореадор (баритон)

МИКАЭЛА, крестьянка (сопрано)

ЦУНИГА, капитан Хозе (бас)

ФРАСКИТА, цыганка (сопрано)

МЕРСЕДЕС, цыганка (сопрано)

Время действия: около 1820 года.

Место действия: Севилья и ее окрестности.

Образ Кармен в опере Ж. Бизе

Кармен Жоржа Бизе – одна из самых ярких оперных героинь. Это олицетворение страстного темперамента, неотразимости, независимости. «Оперная» Кармен мало напоминает свой литературный прототип. Композитор и либреттисты устранили ее хитрость, вороватость, всё мелкое, обыденное, что «снижало» этот персонаж Мериме. Кроме того, в трактовке Бизе Кармен приобрела черты трагического величия: свое право на свободу она доказывает ценой собственной жизни.

Первая характеристика Кармен дана уже в увертюре, где возникает основной лейтмотив оперы – тема «роковой страсти». Эта тема воспринимается как роковой символ любви Кармен и Хозе. Она отличается остротой увеличенных секунд, тональной неустойчивостью, секвентным развитием.

Первый сольный номер Кармен – знаменитая **Хабанера**. Хабанера – это испанский танец, предшественник современного танго. Взяв за основу подлинную кубинскую мелодию, Бизе создает образ чувственный, страстный, чему способствуют нисходящее движение по хроматической гамме и триольный ритм. Это не только портрет Кармен, но и изложение ее жизненной позиции.

Наиболее значительная характеристика Кармен в I действии – **Сегидилья** (испанский народный танец-песня). Сегидилью Кармен отличает неповторимый испанский колорит, хотя композитор не использует здесь фольклорный материал. С виртуозным мастерством он передает типичные особенности испанской народной музыки – своеобразие ладовой окраски (сопоставление мажорного и минорного тетрахордов), характерные гармонические обороты, «гитарный» аккомпанемент.

Следующее появление Кармен – в **цыганской песне и танце**, которым открывается II действие. Оркестровка (с бубном, тарелками, треугольником) подчеркивает народный колорит музыки. Непрерывное нарастание динамики и темпа создает образ очень темпераментный, задорный, энергичный.

В III действии, вместе с углублением конфликта, меняется и характеристика Кармен. Ее партия драматизируется. Важным моментом в развитии образа Кармен является трагическое **ариозо** из **сцены гадания**. Прежде занятая только игрой, Кармен впервые задумалась о своей жизни.

Сцена гадания построена в стройной 3х-частной форме: крайние разделы – это веселый дуэт подруг (F-dur), а средняя часть – ариозо Кармен (f-moll). Выразительные средства этого ариозо резко отличаются от всей предыдущей характеристики Кармен. Минорный лад, низкий регистр оркестровой партии и ее сумрачный колорит (благодаря тромбонам), – всё это создает ощущение траурной маршевости. Вокальная мелодия отличается широтой.

В последнем, IV действии Кармен участвует в двух дуэтах. Первый – с Эскамильо – проникнут любовью и радостным согласием. Второй, с Хозе, – трагический поединок, кульминация всей оперы. Этот дуэт «монологичен»:

мольбы, отчаянные угрозы Хозе сметаются непреклонностью Кармен. Огромную роль играет лейтмотив роковой страсти, который звучит в оркестре. 4 раза в дуэт врываются приветственные крики толпы из цирка, каждый раз в более высокой тональности. Кармен погибает в тот момент, когда народ славит победителя, Эскамильо. «Роковой» лейтмотив здесь непосредственно сопоставляется с праздничным звучанием маршевой темы тореадора.