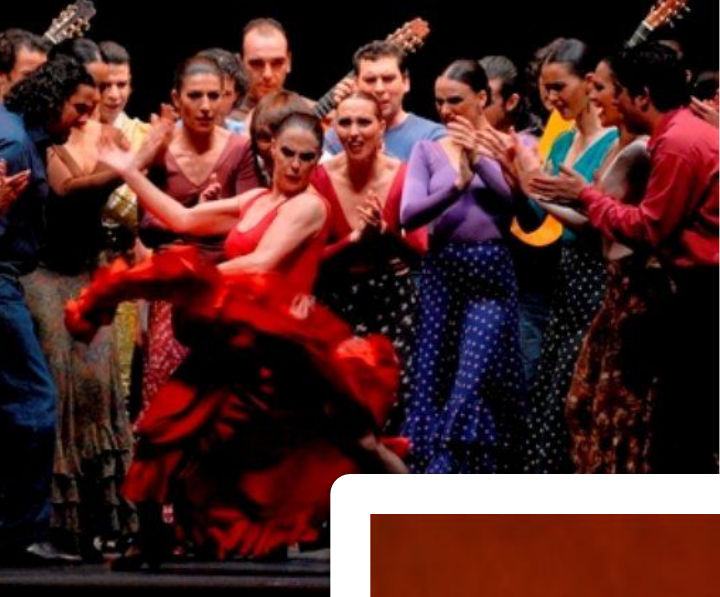

ДРАМАТУРГИЯ ОПЕРЫ «КАРМЕН»

- «Кармен» – кульминация творчества французского композитора Жоржа Бизе (1838-1875) и одна из вершин всей оперной музыки. Эта опера стала последним произведением Бизе: ее 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 ученой, подражательной.

ТВОРЧЕСТВО Ж. БИЗЕ

- Его привлекали многие и разнообразные оперные замыслы, некоторые были доведены до конца, но требовательный автор забирая из театра уже законченные партитуры. Так произошло, например, с оперой „Иван Грозный“, обнаруженной лишь в 30-х годах нашего века. Однако две оперы были поставлены на сцене.

В 1863 году состоялась премьера оперы „Искатели жемчуга“. Ее сюжет традиционен. Это модная в то время во Франции ориентальная тема. Опера Бизе находится в ряду произведений, которые открывают этот список. Ее действие происходит на острове Цейлон, среди ловцов жемчуга. Две сюиты из „Арлезианки“ - первая составлена самим автором (1872), вторая его другом Эрнестом Гиро (1885) - вошли в золотой фонд мировой симфонической литературы.

СЮЖЕТ, ЛИБРЕТТО

- Сюжет заимствован из одноименной новеллы Проспера Мериме, точнее, из ее заключительной главы, содержащей рассказ Хозе о его жизненной драме.
- Либретто написали опытные драматурги А. Мельяк и Л. Галеви, существенно переосмыслив первоисточник:
- изменены образы главных героев.
- Хозе – не мрачный и суровый разбойник, он горячо любит свою мать, мечтает о спокойном семейном счастье.
- Кармен облагорожена, исключена ее хитрость, вороватость, активнее подчеркнута ее вольнолюбие, независимость;
- другим стал сам колорит Испании. Испания у Бизе полна бурного и радостного кипения жизни;
- усилено значение народных сцен, которые раздвинули рамки повествования. Вокруг главных героев закипела жизнь, их окружили живые народные массы – табачницы, драгуны, цыганки, контрабандисты и т.д.

Жанр «Кармен»

- Жанр «Кармен» отличается большим своеобразием. Бизе дал ей подзаголовок «комическая опера», хотя ее содержание отличается подлинной трагедийностью.
- 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.
- 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:

Идея оперы Драматургия оперы

- 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 обреченности любовной драмы и ярких, праздничных сцен народной жизни. Это противопоставление развивается на протяжении всего произведения, начиная с увертюры[1] и вплоть до кульминационной заключительной сцены.

КАРМЕН

- «Кармен» - подлинный шедевр оперного искусства. Музыка, полная жизни и света, воспекает свободу человеческой личности. Глубоко правдив драматизм столкновений и конфликтов.
- Герои обрисованы сочно, темпераментно, во всей психологической сложности. 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. С большим мастерством воссоздан национальный испанский колорит и обстановка действия драмы.

повторение

- Общая характеристика творчества Ж. Бизе
- Создание оперы «Кармен»
- Драматургия оперы «Кармен»
- Сюжет, либретто, жанр.
- Идея оперы
- Главные действующие лица.