

*Министерство образования Российской Федерации
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»*

Опера Ж.Бизе «Кармен»

*Подготовила: Урдиханова Исли
Проверила:*

Мегион 2011

pptcloud.ru

- *Алекса́ндр Сеза́р Леополь́д Бизе́— французский композитор периода романтизма, автор оркестровых произведений, романсов, фортепианных пьес, а также опер, самой известной из которых стала «Кармен».*

Биография

- Бизе родился 25 октября 1838 г. в Париже в семье учителя пения. Он был зарегистрирован под именем Александр-Сезар-Леопольд Бизе, но при крещении получил имя Жорж, под которым и был известен в дальнейшем. Бизе можно назвать вундеркиндом: поступил в Парижскую консерваторию за две недели до того, как ему исполнилось десять лет.
- В 1857 году он разделил с Шарлем Лекоком премию на конкурсе, организованном Жаком Оффенбахом, за оперетту «Чудесный доктор» и получил Римскую премию, что позволило ему прожить в Риме в течение трёх лет, сочиняя музыку и занимаясь своим образованием. Отчётным произведением (написание которого было обязательным для всех лауреатов Римской премии) стала опера «Дон Прокопио». За исключением проведённого в Риме периода, Бизе прожил всю свою жизнь в Париже.

- После пребывания в Риме он вернулся в Париж, где посвятил себя написанию музыки. В 1863 году он написал оперу «Искатели жемчуга». В этот же период он написал «Пертскую красавицу», музыку к пьесе Альфонса Доде «Арлезианка» и произведение для фортепиано «Детские игры». Также он написал романтическую оперу «Джамиле», обычно рассматриваемую, как предшественницу «Кармен». Сам Бизе забыл о ней, и о симфонии не вспоминали до 1935 года, когда она была обнаружена в библиотеке консерватории. При первом же представлении эта работа получила похвалы раннего романтического периода. Симфония замечательна своим стилистическим сходством с музыкой Франца Шуберта, которая в тот период почти не была известна в Париже, за исключением, быть может, нескольких песен. В 1874—1875 гг. композитор работал над «Кармен». Премьера оперы состоялась в парижском театре «Опера-Комик» 3 марта 1875 года и закончилась провалом. Свою Вторую симфонию, «Рим», Бизе не завершил. Умер Жорж Бизе 3 июня 1875 года от сердечного приступа.

Оперы

- «Анастасия и Дмитрий»
- «Дон Прокопио» (опера-буффа, на итальянском языке, 1858—59, поставлена 1906, Монте-Карло), существует также в оркестровке Леонида Фейгина
- «Любовь-художница» (фр. *L'Amour peintre*, либретто Бизе, по Ж. Б. Мольеру, 1860, не окончена, не опубликована)
- «Гузла Эмира» (комическая опера, 1861—62)
- «Искатели жемчуга» (фр. *Les Pêcheurs de perles*, 1862—63, поставлена 1863, «Театр лирик», Париж)
- «Иван Грозный» (фр. *Ivan le Terrible*, 1865, поставлена, 1946, Замок Мюринген, Вюртемберг)
- «Никола Фламель» (1866?, фрагменты)
- «Пертская красавица» (фр. *La Jolie fille du Perth*, 1866, поставлена 1867, «Театр лирик», Париж)
- «Кубок Фульского короля» (фр. *La Coupe du roi de Thule*, 1868, фрагменты)
- «Кларисса Гарлоу» (комическая опера, 1870—71, фрагменты)
- «Каландаль» (комическая опера, 1870), Гризельда (комическая опера, 1870—71, не окончена)
- «Джамиле» (комическая опера, 1871, поставлена 1872, театр «Опера комик», Париж)
- «Дон Родриго» (1873, не окончена)
- «Кармен» (драматическая опера, 1873—74, поставлена 1875, театр «Опера комик», Париж; речитативы написаны Э. Гиро, после смерти Бизе, для постановки в Вене, 1875)

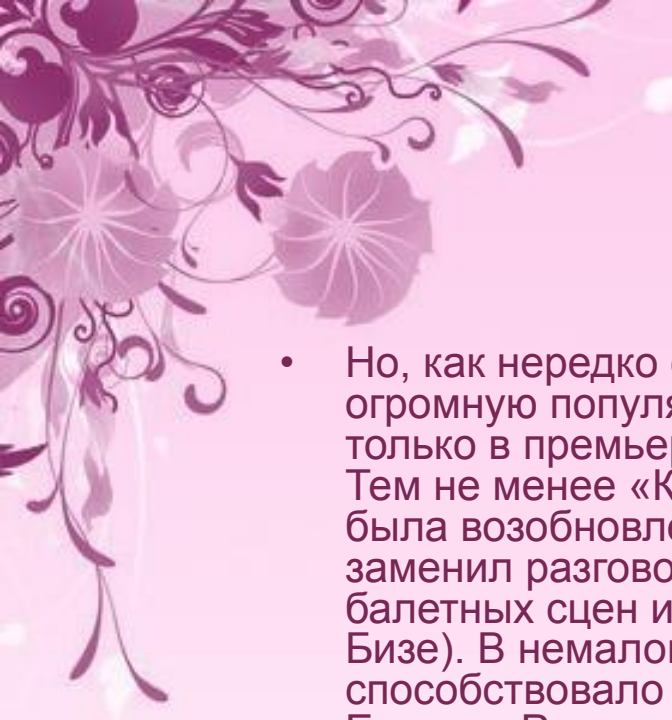
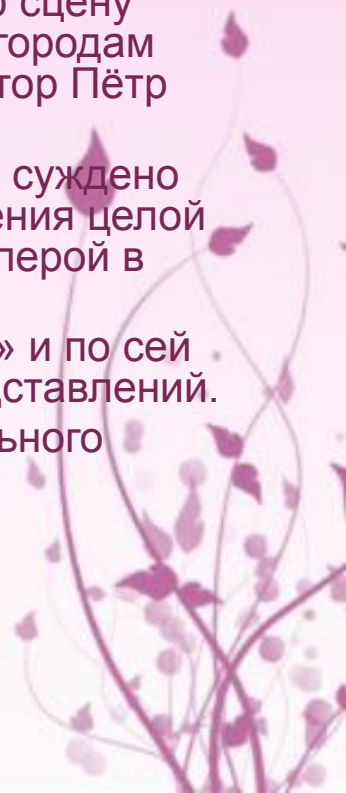
Оперетты

Анастасия и Дмитрий

- Мальбрук в поход собрался (*Malbrough s'en va-t-en guerre*, 1867, театр «Атенеи», Париж; Бизе принадлежит 1-е действие, другие 3 действия — И. Э. Легуи, Э. Жонасу, Л. Делибу)
- Соль-си-ре-пиф-пан (1872, театр «Шато-д'о», Па)
- Ангел и Товия (*L'Ange et Tobia*, около 1855-57)
- Элоиза де Монфор (1855-57)
- Очарованный рыцарь (*Le Chevalier enchanté*, 1855-57)
- Эрминия (1855—1857)
- Возвращение Виргинии (*Le Retour de Virginie*, около 1855—1857)
- Давид (1856)
- Кловис и Клотильда (1857)
- Доктор Миракль (1857)
- Песня веку (*Carmen seculaire*, по Горацию, 1860)
- Женидьба Прометея (*Les Noces de Promethee*, 1867)

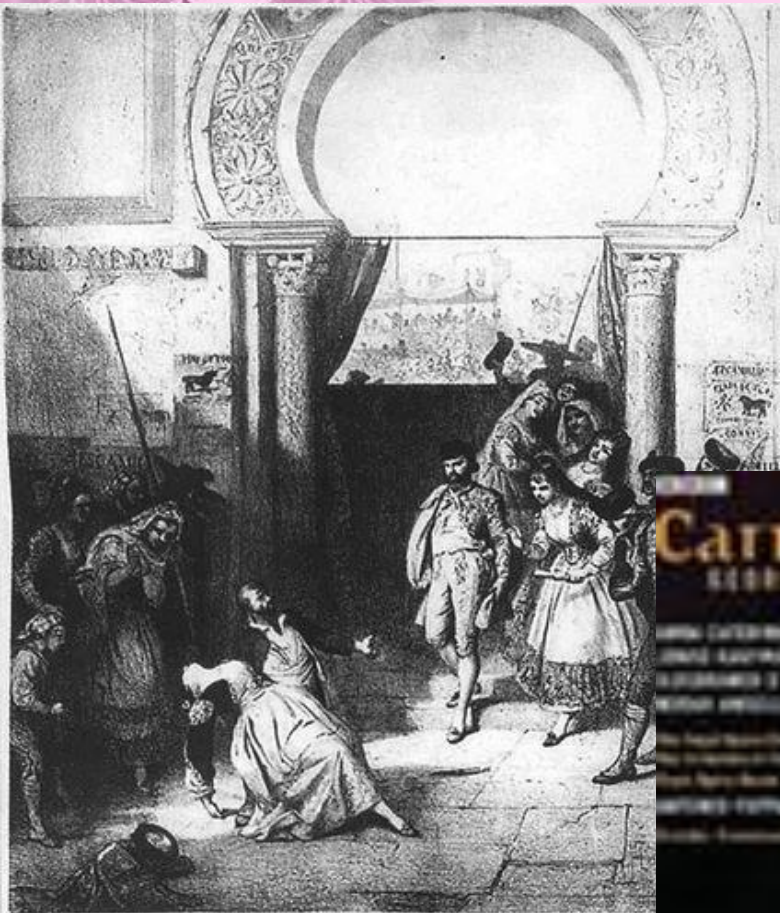
История создания, премьера и первые отзывы

- Жорж Бизе начал работать над оперой «Кармен» в 1874 году. Премьера «Кармен» состоялась во Франции городе Париже в театре «Опера-Комик» 3 марта 1875 года и закончилась полным провалом. Даже парижане, считавшиеся искушёнными зрителями, оказались не готовы к подобному реализму на сцене. Столичные французские газеты соревновались в хлесткости критических отзывов об опере «Кармен»:
- В повести, действительно, гибель Кармен есть лишь справедливое возмездие за все те преступления, на которые она наталкивает Хозе, это месть за всех тех, кого она заставила убить; здесь же (в опере), наоборот, Кармен никогда не была виновницей чьего бы то ни было убийства. Единственная её вина — в том, что она совратила с прямого пути склонного к любовным авантюрам солдата, и она является почти невинной жертвой, в то время как истинный преступник — её убийца.
- Скромные матери, почтенные отцы семейства! С верой в традицию вы привели ваших дочерей и жен, чтобы доставить им приличное, достойное вечернее развлечение. Что испытали вы при виде этой проститутки, которая из объятия погонщика мулов переходит к драгуну, от драгуна к тореадору, пока кинжал покинутого любовника не прекращает её позорной жизни.

-
-
- Но, как нередко случается, именно такие рецензии создали «Кармен» огромную популярность и только на сцене парижской Комической оперы только в премьерный сезон, прошло не менее пятидесяти спектаклей. Тем не менее «Кармен» надолго исчезла с парижских подмостков и была возобновлена лишь в 1883 году в редакции Эрнеста Гиро (Гиро заменил разговорные диалоги речитативами, а также добавил несколько балетных сцен используя музыку из других произведений Жоржа Бизе). В немалой степени, возвращению оперы на парижскую сцену способствовало триумфальное шествие оперы «Кармен» по городам Европы, России и Америки. Еще в 1880 году русский композитор Пётр Ильич Чайковский напишет:
  - Опера Бизе — шедевр, одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи. Лет через десять «Кармен» будет самой популярной оперой в мире...
  - Слова Чайковского оказались пророческими. Опера «Кармен» и по сей день является одной из самых популярных театральных представлений.
  - В 1967 году Родионом Щедриным с использованием музыкального материала оперы была написана «Кармен-сюита».

Содержание оперы

CARMEN
Opéra-Comique en quatre actes.
H. MEILHAC et L. HALÉVY. MUSIQUE DE GEORGE BIZET

- *«Кармен» – вся жизнь, вся свет без теней, без недосказанности...*

Ромен Роллан

Действующие лица

Партия	Голос	Исполнитель на премьере 3 марта 1875 Дирижёр: Адольф Делюфр
Кармен	меццо-сопрано	Селестина Галли-Марье
Дон Хозе	тенор	Поль Лери
Эскамильо	баритон	Жак Буи
Микаэла	сопрано	Маргарита Шапюи
Суньига	бас	Эжен Дюфриш
Моралес	баритон	Эдмон Дювернуа
Фраскита	сопрано	Алиса Дюкасс
Мерседес	меццо-сопрано	Эстер Шевалье
Данкайро	баритон	Пьер-Арман Потель
Ремендадо	тенор	Барно
Лилас-Пастья	Без пения	М. Nathan
Проводник	Без пения	М. Тест
Офицеры, солдаты, уличные мальчишки, работницы сигарной фабрики, молодые люди, цыгане и цыганки, контрабандисты, тореадоры, пикадоры, народ.		

Краткое содержание.

- *Действие происходит в Испании, около 1830 года*

Действие первое.

- В Севилье возле сигаретной фабрики остановился драгунский эскадрон. Солдаты любят красивыми девушками — работницами фабрики. В поисках драгуна Хозе приходит Микаэла, но солдаты говорят ей, что Хозе в другом эскадроне, и что скоро тот эскадрон придёт к ним на смену. Микаэла уходит. Вскоре происходит смена эскадрона. Капитан Суньига, беседуя с сержантом Хозе, выражает восхищение работницами сигаретной фабрики, но Хозе, пожалуй, единственный, кто не интересуется ими — у него есть невеста Микаэла, которая ему милее всех. Слышится фабричный звонок и девушки выходят на улицу на перерыв. Все они держат во рту сигареты. Их тут же окружают мужчины. Но вот появляется та из них, которую ждут с особым нетерпением — жгучая цыганка Кармен. Она привыкла к тому, что все мужчины вокруг не отрывают от неё взгляда, сама же она испытывает наслаждение от издевательств над ними, над их чувствами. Никто, да и она сама, не может знать, кто сегодня станет объектом её внимания, а кто завтра. Однако ей не нравится, что Хозе — единственный, кто не обращает на неё никакого внимания и бросает ему под ноги цветок. Снова звенит звонок и девушки уходят обратно на работу. Возвращается Микаэла и передаёт Хозе привет от его матери, которая ждёт его в деревне. Между ними происходит взаимное любовное признание. После ухода Микаэлы из фабрики доносится шум. Оказалось, что среди работниц возникла ссора с поножовщиной, одна из них ранила другую. Виновницей оказывается Кармен. Капитан Суньига приказывает Хозе стеречь Кармен, а сам отправляется за ордером на её арест. Однако за это время Кармен удаётся, используя всё своё обаяние, обольстить Хозе и он расслабляется. Когда Суньига приносит ордер на арест Кармен, Хозе помогает ей бежать из-под стражи.

Действие второе.

- Прошло два месяца. В таверне «Лилас Пастья» Кармен с подругами Фраскитой и Мерседес плясками развлекает посетителей. Здесь же и капитан Суньига. Он сообщает, что Хозе за то, что помог ей бежать, отбыл тюремный срок и разжалован в солдаты, и теперь вышел на свободу и скоро придёт к Кармен. В окружении толпы входит тореадор Эскамильо и тоже поражается красотой и обаянием Кармен. После закрытия таверны для обычных посетителей, в ней остаются только контрабандисты — Данкайро, Ремендадо, Кармен, Фраскита и Мерседес. Они собираются идти на очередное дело, только Кармен отказывается. Она хочет дождаться Хозе, в которого сейчас влюблена. Тогда контрабандисты предлагают ей привлечь Хозе к своим делам. Хозе приходит, однако вскоре издали послышался звук трубы, призывающей его в казарму на вечернюю проверку. Кармен вновь применяет всё своё актёрское мастерство, чтобы оставить Хозе с ней. Он долго колеблется между солдатским долгом и любовью к ней. Но тут подворачивается случай, который расставляет всё по своим местам: возвращается капитан Суньига и приказывает Хозе возвращаться в казарму. Хозе отказывается выполнить приказ и обнажает шпагу. Так он становится дезертиром и вынужден остаться с Кармен и с контрабандистами. Данкайро и Ремендадо обезоруживают Суньигу и выпроваживают его из таверны.

Действие третье.

- *В горах недалеко от границы, по прошествии ещё некоторого времени. Контрабандисты на очередном деле. Однако Кармен уже охладела к Хозе, да и ему самому не по душе такое ремесло. Между ним и Кармен начались размолвки. Контрабандисты уходят к границе, оставив Хозе здесь на страже. Превозмогая страх, в горы в поисках Хозе приходит Микаэла. Она видит, как Хозе в кого-то стреляет и прячется. Однако Хозе промахнулся и перед ним возникает Эскамильо, который признаётся ему, что тоже ищет Кармен и что он всё знает про самого Хозе. Соперники готовы выяснить отношения на кинжалах, но возвращаются контрабандисты за оставленным товаром и дуэль пришлось прекратить. Забрав товар, контрабандисты хотят уйти, но замечают Микаэлу и хотят убить девушку, но Хозе спасает её. Между Хозе и Кармен происходит бурное выяснение отношений, он готов наброситься на неё, но Микаэла сообщает, что мать Хозе при смерти и ждёт его, и он останавливается. Сейчас он пойдёт к матери, но потом он клянётся найти Кармен и довести этот разговор до конца. Эскамильо уходит, приглашая всех в Севилью на бой быков, который он посвятит Кармен.*

Действие четвертое.

- Площадь перед цирком в Севилье. Идут приготовления к бою быков. Площадь полна народа, кругом царит веселье. Наконец появляется Эскамильо. Толпа чуть ли не вносит его в цирк. Фраскита и Мерседес предупреждают Кармен, что за ней следит Хозе. Но она не боится встречи с ним. Все уходят в цирк, а Хозе находит Кармен и преграждает ей дорогу. Он напоминает ей о том, как раньше она его любила и просит вернуться к нему, затем слёзно умоляет и, наконец, угрожает. Но всё напрасно. Кармен больше не любит его. И в конце концов это окончательно доводит Хозе до полного отчаяния: он убивает Кармен. Его арестовывают.*