

Жанровые особенности оперы [U+300A] Кармен [U+300B] Ж.Бизе

Научный руководитель – Куриленко Елена Николаевна

Хэ Юйин

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,
Москва, Россия

E-mail: hyu19960815@gmail.com

1. Почему "Кармен" комическая еская иопера [U+FF1F]

Опера «Кармен» создана на основе традиций французского музыкального театра, но вместе с тем внесла и много нового. Бизе дал ей подзаголовок «комическая опера», хотя ее содержание отличается подлинной трагедийностью. Объясняется такое название жанра давней 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:

развернутыми масштабами, яркой театральностью, широким использованием 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 идет от лирической оперы;

2.Своеобразие этой оперы заключается и в характере музыкальной сферы каждого персонажа.

так кармен Музыкальная сфера. Своеобразие этой оперы заключается и в характере музыкальной сферы каждого персонажа. Так Кармен - дитя народа, и она обрисована через «серию» народных песен и плясок (хабанера, сегедилья, цыганская песня и пляска). Опора на народные жанры присутствует в первой половине оперы (I и II действия). Во второй половине оперы конфликт между героями усиливается, судьба Кармен приобретает трагический отпечаток, ее партия драматизируется и наделяется чертами психологической углубленности. Здесь Бизе отходит от использования народных жанров и обращается к более типичным оперным формам. Эта смена приемов в характеристике героини делает ее образ еще более выпуклым и динамичным.

По-иному обрисован Хозе. Его партия насыщена лирическими напевными мелодиями, близкими к итальянскому оперному стилю, хотя и у него есть народно-песенный номер - андалузская солдатская песня.

3. Ирина Архипова и Елена Образцова разные трактовки оперы "Кармен"

Кармен, конечно, была одной из самых любимых партий Ирины Архиповой. Пела она её во многих странах - в Италии, Франции, Америке, Японии. Её партнёром не раз бывал

знаменитый итальянский певец Марио дель Монако, считавший её лучшей в мире исполнительницей этой роли. А также, Ирина Константиновна первой в нашей вокальной среде открыла страницу православной музыки как ее исполнитель.

Нетрудно увидеть в этой характеристике связь с традициями отечественной оперной сцены, отказавшейся от принятого на Западе натурализма, которым грешила даже знаменитая в своё время - Мария Гай. Достаточно вспомнить М.Максакову и В.Давыдову, в образах которых реализм проявлялся с тонким вкусом и чувством меры.

Но вот в 1974 году в спектакль вошла Елена Образцова. Восемь лет шла певица к постижению, осмыслению образа Кармен, и состоялось его рождение на московской сцене, к большой радости всех любителей оперного искусства.

Кармен Образцовой называют лучшей в мире, но мало кто знает, сколько певице понадобилось труда, колебаний, радостей и страхов, чтобы решиться показать на сцене свою, непривычную для нас Кармен. Потребовалось знание французского (среди других слагаемых работы). Она освоила его наряду с итальянским, немецким, испанским. Научилась читать на девяти языках, чтобы глубже проникать в первоисточник, не говоря уже о том, чтобы самой составить или откорректировать иностранный подстрочник в любой из оперных партий, если это нужно для зарубежных гастролей. Её Кармен не должна быть коварной обольстительницей, уже познавшей все тайны любви.

Новая роль Образцовой - это постижение женского характера, в котором нет внешней эффектности, показного «шика». Её Кармен сконцентрировала в себе качества, связанные с понятием женственности, - непосредственность, грациозность, искренность чувства, нежность... При этом Кармен у Образцовой - натура, нелегко поддающаяся эмоциональной «расшифровке», в ней нет загадочного с точки зрения «житейской логики», с которой подходят к этой героине исполнители и слушатели. Её Кармен - воплощение таинственной непостижимости, вечной изменчивости сердца - способности его загораться и угасать.

Главное для Елены Образцовой: воплотить на сцене правдивый образ не только благодаря блестящим вокальным данным, для певицы очень важно сыграть на сцене так, чтобы поверили не только ее голосу.

Источники и литература

- 1) Опера Жоржа Бизе //Musike//<http://musike.ru/index.php?id=95> //
- 2) Тема 44. Характеристика оперы «Кармен»//<https://musliteratura.okis.ru/file/musliteratura/19/44.doc> //
- 3) [U+300A]Елена Образцова и Ирина Архипова: два решения образа Кармен [U+300B]//с 16.20.2