

ОПЕРА Ж. БИЗЕ «КАРМЕН» В РАБОТАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Ло Цзыи, А. Б. Нижникова, кандидат педагогических наук, доцент

УО «Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка»,
Китайская Народная Республика, Республика Беларусь

Аннотация. В статье дана ретроспектива исследований, посвященных творчеству Ж. Бизе и опере «Кармен», в которых раскрываются характерные черты наследия композитора, его взгляды и подходы к жанру оперы.

Ключевые слова: опера, творчество, Ж. Бизе, аналитический взгляд.

J. BIZET's OPERA "CARMEN" IN THE WORKS OF RESEARCHERS

Luo Ziyi

A.B. Nizhnikova, Candidate Of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank,
People's Republic of China, Republic of Belarus

Abstract. The article provides a retrospective of research devoted to the work of J. Bizet and the opera "Carmen", which reveals the characteristic features of the composer's heritage, his views and approaches to the opera genre.

Keywords: opera, creativity, J. Bizet, analytical view.

Историческая ретроспектива в отношении творчества Жоржа Бизе оказалась изломанной и не ровной. Столкновение критических и панегирических суждений о его операх является ярким показателем бесспорно талантливое композиторского творчества автора, что позволило его имени занять заслуженную позицию в учебных курсах истории музыки.

Анализ литературы о Ж. Бизе показал, что отечественные и зарубежные исследователи не стремятся детализировать его творчество как самобытное явление, а рассматривают его в тесном контексте с жизнью композитора. Среди работ подобного плана следует назвать публикации М. Брука, М. Друскина, Ю. Кремлёва, Р. Роллана, Н. Савинова, А. Хохловкиной и др. Исследователи отмечают яркий облик композитора, его цельную, сильную и интересную личность. Отношение к жизни, к людям, политическим событиям, к искусству отмеченные самостоятельностью, говорит об огромной работе мысли и независимости суждений композитора.

Анализ литературы об опере «Кармен» показал, что, несмотря на востребованность данного сочинения в современном оперном исполнительстве, исследований, целенаправленно посвященных этому произведению, достаточно

немного, опера редко становится объектом музыковедческого интереса. Вместе с тем, в литературе прослеживаются различные мнения об опере, как общие оценки, так и исследование определенного ракурса проблемы.

В частности, интересна переписка П. Чайковского, в которой видна его оценка оперы, когда он слушал ее в Париже. В письме Н. фон Мекк композитор писал: «Я готов присягнуть, что через десять лет «Кармен» будет считаться абсолютным шедевром... По-моему, это... одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи» [10, с. 383]. Называя «Кармен» «лирико-драматическим произведением», композитор отметил существенное достоинство оперы – соединение лиричности и драматической правды. Он писал: «Характеры героев даны многогранно, богато, психологически верно, в соответствии с действительной жизнью. Замысел «Кармен» – изображение всепоглощающей, возвышающейся до трагедии любви, воспевание гордой человеческой свободы и независимости – воплощен Ж. Бизе яркими, сильными художественными средствами [10, с. 383].

В публикациях о «Кармен» в начале XX века достоинствами оперы преимущественно считалась исключительно красота и яркость музыки, драматургическая сторона этого оперного шедевра оставалась в стороне от музыкальной критики. Однако позже, в опере Ж. Бизе «открывались» иные качества, которые наряду с колоритом и яркостью музыкального языка, составляли её художественные достоинства и стилевую специфику. Так, авторы «Музыкального словаря Гроува» считают ее шедевром, подчеркивая: мастерство в отражении эволюции главного героя драмы Хозе; полнокровность и испанский колорит образа Кармен; точную обрисовку второстепенных персонажей; сочетание традиционно-бытовых и песенно-танцевальных элементов с музыкой, передающей трагичность страстей и выходящую за рамки жанра комической оперы.

В то же время, вопрос неприятия оперы слушателем в начале ее творческого пути поднимает Ю. Лобова. Она пишет: «Хотя сами идеологи французского «натурализма», прежде всего, Золя, Тэн, отказали музыке в возможности участвовать в этом направлении, в то же самое время на музыкальной сцене появилось произведение, чей сюжетный компонент (выход на оперные подмостки социальных низов) в полной мере отвечали новым «натуралистическим» тенденциям в искусстве. Это была «Кармен» Ж. Бизе (1875). Новизна «зрительской конвенции» в ней, приведшая к знаменитому конфликту со слушательской аудиторией, выражалась в нарушении привычной жанровой установки: для героев с подобным социальным статусом был традиционно несвойственен фатализм судеб, для «комического» жанра – бескомпромиссно трагический финал» [5, с. 14].

И все-же, несмотря на полярность оценки оперы «Кармен», исследователи отмечают ее уникальность и самобытность. Так, Л. Рыцлин пишет: «Из богатых

достижений французской оперы Бизе сумел отобрать все самое ценное и прогрессивное: от «большой» оперы – яркость театрального действия, от лирической – тонкость в раскрытии интимной драмы, от комической жанрово-бытовые и народные сцены. Опираясь на лучшие достижения национальной оперы и реформировав важнейшие ее элементы, Бизе создал по существу новый жанр – реалистическую музыкальную драму.» [9, с. 99].

В этом же русле пишут об опере Чэн Минью и Лю Цзюнь, отмечая ее как крупнейшее творческое достижение Ж. Бизе, сочинение, которое составило эпоху в развитии французского и мирового музыкального театра. Они подчеркивают: «Происходившее в творчестве композитора постепенное усиление реалистических черт нашло здесь свое вершинное выражение. Он достигает редчайшей правдивости в передаче сложных человеческих чувств и взаимоотношений, добивается исключительной силы эмоционального воздействия, устанавливает паритет изумительной красоты и одновременно выразительной доходчивости партитуры, в равной степени впечатляюще передающей и бурное веселье, и трагизм обреченности» [11, с. 41].

Интересны размышления И. Золотарева о инновационных возможностях восприятия первоосновы оперы Ж. Бизе – новеллы П. Мериме. В частности, он пишет о том, что произведение французского писателя насквозь пронизано мистикой и это связано с его большим интересом к произведению А. Пушкина «Цыганы», которое новеллист перевел на французский язык. И. Золотарев говорит о способности Мериме верно схватывать местные краски, чувствовать народность и умело передавать ее, угадывать славянский дух балканских предков. Романтизируя реализм, французский автор идет от пушкинских традиций реалистической фантастики» [3].

Интересна оценка оперы Ж. Бизе немецким философом Ф. Ницше, которая изложена русским исследователем-философом А. Радеевым в статье «Ницше и Бизе». Автор пишет: «Эмоциональная составляющая отношения немецкого философа к «Кармен» кажется однозначной в силу той прямоты, с которой Ницше пишет об опере: «Опера слушается, как новелла Мериме; остроумная, сильная, местами глубоко волнует. Бизе – настоящий французский талант ... еще не сбитый с толку Вагнером, это истинный ученик Берлиоза» [8, с. 79].

Еще одним размышлением о судьбе оперы и истории ее принятия зрителем посвящена статья Е. Пермяковой [6]. Автор отмечает, что музыканты-современники ждали оперу, «они надеялись, что опера Бизе является воплощением нового художественного идеала, близкого к новаторству Вагнера, другие, в свою очередь, предполагали, что Бизе восстановил давно утраченный блеск старой, подлинно французской оперы» [6]. Автор выделяет достоинства драматургического решения оперы, отмечая, что «постоянно обновляющееся движение, напоминающее

круговорот жизни, создает не только динамику музыкально-сценического действия, но и во многом определяет важные смысловые моменты, с точки зрения драматургии» [6].

О высоких качествах музыкальной драматургии оперы «Кармен» пишет и Виктор Берков. Это выражается, во-первых, в музыкальных характеристиках героев, «у каждого из них, у Кармен, у Хозе, у Микаэлы, своя музыкальная «линия», свой живой язык, выдержанный от начала и до конца оперы» [1]. Во-вторых, в контрастах, способствующих насыщенному, яркому восприятию содержания оперы. В-третьих, в важной роли оркестра, который через оркестровые симфонические эпизоды внутри актов, и симфонические антракты, вступления к каждому акту, и увертюру ко всей опере способствует раскрытию содержания, обрисовке основных образов. Выделяет автор и общую композицию, форму целого, крупных частей и отдельных арий, ансамблей, хоров оперы, которые называет «совершенными, соразмерными».

Не малое количество публикаций об опере Ж. Бизе «Кармен» связано с вопросами постановки оперы, ее сценическом воплощении, это статьи Е. Браудо «Опера Кармен», И. Даниленко «Навек я твой, моя Кармен», А. Санниковач «Истинная или нарочитая Испания? Премьера «Кармен» в Минске» и др. В частности, А. Курмачев свою статью посвятил постановке оперы режиссером Ричардом Эйром в Метрополитен опера. Автор отмечает три важных для этой постановки момента. Во-первых, что «постановщики данного спектакля предпочли вариант с речитативами, дописанными Гиро. Во-вторых, «весь спектакль рождается у него из музыки, а не параллельно, перпендикулярно или вопреки ей. Все сценическое действие пронизано музыкой, дышит ею. В-третьих, что режиссер «сделал то, что оперный режиссер ... должен делать всегда: придумал мизансцены, благодаря которым актерам удобно жить жизнью своих персонажей. А значит, и петь. Ведь оперный артист поет не ради самого процесса, а чтобы выразить то, что кипит на сердце у его героя в каждый данный момент» [4].

Статья М. Полежаевой «Возвращение Бизе. Событие в опере. Кармен на все времена» посвящена последней постановке оперы «Кармен» на сцене Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Автор пишет: «В 1933 году с «Кармен», собственно, началась история Белорусского театра оперы и балета. Успех спектакля с Ларисой Александровской в главной роли был невероятным. Тогда либретто оперы было переведено на белорусский язык. Нынешняя постановка сохранила язык оригинала и максимально приближена к видению Жоржа Бизе. Этот спектакль основан на оригинальной версии с речитативами Мельяка и Галеви, и, по мнению зрителей, впервые за все времена диалоги, звучащие в опере, органично вписались в ее канву» [7].

Таким образом, анализ литературы об опере Ж. Бизе «Кармен» показал, что, несмотря на полярные мнения исследователей в оценке различных сторон оперы (сюжет, драматургия, сольные и хоровые номера, жанровые особенности и т.д.), все они отмечают важность и неосценимость этого сочинения для мирового оперного искусства. Благодаря опере «Кармен» началась новая эпоха развития лирической оперы, в ней по-новому были воплощены ряд важных для оперы составляющих: а) новелла Мериме переосмыслена с целью воссоздания живой действительности, насыщенной радостями и страданиями, противоречиями и страстями; б) ярко, зримо и сочно воплощены портреты людей из гущи народа – сильных, цельных в любви и ненависти; в) контрастно сопоставлены мужские персонажи (Хозе и Эскамильо), и точно также нежная, ласковая Микаэла оттеняет необузданный, пылкий характер Кармен, которая является воплощением женской красоты и обаяния, страстного свободолобия и смелости. Если в характеристике Хосе господствует интонационность песни-романса, что подчеркивает его душевную мягкость, то непокорный дух Кармен раскрывается в темпераментных напевах и ритмах испанских народных песен; г) глубокой правдивостью воплощенный драматизм столкновений и конфликтов разворачивается на реалистически достоверном, полнокровном жизненном фоне, из которого выступают колоритные фигуры цыган и контрабандистов, пестрая толпа, снующая под жгучим солнцем юга, праздничное многолюдье корриды. Все это оттеняет драму героев сверкающими красками народного жизнелюбия.

Библиографические ссылки

1. Берков В. «Кармен» Жоржа Бизе [Электронный ресурс] / В. Берков. – Режим доступа : <http://ale07.ru/music/notes/song/muzlit/berkov/bizet6.htm>. – Дата доступа : 10.12.2023.
2. Бизе, Жорж // Музыкальный словарь Гроува /пер. Л.О. Акопян. – М.: Практика, 2001. – С. 114-115.
3. Золотарев, И. Восприятие фантастического в произведениях Н.В. Гоголя и П. Мериме (на примере повести "Вий" и новеллы "Кармен") [Электронный ресурс] / И. Золотарев. – Режим доступа : <http://cyberleninka.ru/article/n/vospriyatie-fantasticheskogo-v-proizvedeniyah-n-v-gogolya-i-p-merime-na-primere-povesti-viy-i-novelly-karmen#ixzz4iE4vxBGE>). – Дата доступа : 12.12.2023.
4. Курмачев, А. О новых старых смыслах оперы «Кармен» [Электронный ресурс] / А. Курмачев. – Режим доступа : <http://www.belcanto.ru/14111201.html>. – Дата доступа : 12.12.2023.
5. Лобова, Ю. «Натуралистическое» направление в музыкальном театре Италии и Франции : автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02 / Ю. В. Лобова; Рос. акад. музыки им. Гнесиных. – Москва, 2012. – 29 с.

6. Пермякова, Е. Композиционно-драматургические особенности хоровых сцен оперы «Кармен» [Электронный ресурс] / Е. Пермякова. – Режим доступа : <http://2010.gnesinstudy.ru/wp-content/uploads/2010/02/Permyakova.pdf>. –Дата доступа : 12.12.2023.
7. Полежаева, М. Возвращение Бизе. Событие в опере. Кармен на все времена [Электронный ресурс] / М. Полежаева – Режим доступа : http://www.aif.by/timefree/culture-news/vozvraschenie_bize_sobytie_v_opere_karmen_na_vse_vremena. – Дата доступа: 18.12.2023.
8. Радеев, А. Ницше и Бизе / А. Радеев // Весник Санкт-Петербургского университета. – 2003. – Сер. 6. – В. 1. – С. 78 – 85.
9. Рыцлин, Л. Жорж Бизе / Л. Рыцлин // Музыкальная литература зарубежных стран. – М., 1975. – Вып. 5. – С. 63-126.
10. Чайковский, П.И. Переписка с Н.Ф. фон Мекк / П.И. Чайковский: В 3 кн. – М.: Захаров, 2004. – т. 2. – 657 с.
11. Чен, Минью Французская лирическая опера / Чен Минью, Лю Цзюнь // Современные проблемы науки и образования. – 2010. – № 1 – С. 39-44.