Скворцова Л.В.

Музыкальная литература (зарубежная)

Для 2 курса: Н+В, ХД+М, Ф+СНП+ХНП, С+Д

19 и 21(22).05 2020г.

Тема: Опера Ж. Бизе «Кармен». Образ Кармен.

Кармен Жоржа Бизе – одна из самых ярких оперных героинь. Это – олицетворение страстного темперамента, женской 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 любви она доказывает ценой собственной жизни.

Первая характеристика Кармен дана уже в увертюре, где возникает основной лейтмотив оперы – тема «роковой страсти». Резко контрастируя всей предшествующей маршевой музыке (темам народного праздника и лейтмотиву Тореадора), эта тема воспринимается как символ роковой предопределенности любви Кармен и Хозе. Она отличается остротой увеличенных секунд, ладотональной неустойчивостью, напряженным секвентным развитием, отсутствием каденционного завершения, музыка «упирается» в уменьшенный септаккорд и вливается непосредственно в I действие. Лейтмотив «роковой страсти» впоследствии появляется в наиболее важных моментах драмы: в сцене с цветком (завязка), в дуэте Кармен и Хозе во II действии (первая кульминация), перед «ариозо гадания» (драматургический перелом) и особенно широко – в финале оперы (развязка).

Эта же тема сопровождает первое появление Кармен в опере, приобретая, однако, совсем иной оттенок: оживленный темп, элементы танцевальности придают ей характер темпераментный, зажигательный, эффектный, связанный с внешним обликом героини.

Первый сольный номер Кармен (меццо-сопрано) с участием хора – знаменитая **Хабанера.** Хабанера – это испанский танец, предшественник современного танго. Взяв за основу подлинную кубинскую мелодию, Бизе создает образ томный, чувственный, страстный, чему способствуют нисходящее движение по хроматической гамме и свободная непринужденность ритма. Это не только портрет Кармен, но и изложение ее жизненной позиции, своеобразная «декларация» свободной любви.

Вплоть до III-го действия характеристика Кармен выдержана в том же – жанрово-танцевальном плане. Она дается в серии песен и танцев, пронизанных интонациями и ритмами испанского и цыганского фольклора. Так, в **сцене допроса** Кармен Цунигой используется еще одна музыкальная цитата – известная шуточная испанская песенка. Ее мелодию Бизе связал с пушкинским текстом в переводе Мериме (песня Земфиры о грозном муже из поэмы «Цыгане»). Кармен напевает ее почти без сопровождения, дерзко и насмешливо. Форма куплетная, как и в Хабанере.

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 (S после D), «гитарный» аккомпанемент. Этот номер не является чисто сольным – благодаря включению реплик Хозе он перерастает в диалогическую сцену.

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, широкое развитие активной квартовой интонации – всё это создает образ очень темпераментный, задорный, энергичный. В каждом припеве, который поётся без слов, Кармен подпевают её подруги – цыганки – Фраскита и Мерседес (обе – сопрано). В конечном итоге песня выливается в неудержимую, темпераментную пляску.

В центре II действия – **дуэтная сцена Кармен и Хозе (тенор).** Ее предваряет солдатская песенка Хозе за сценой, на которой строится антракт этого действия. Дуэт представляет собой свободную сцену, включающую и речитативные диалоги, и ариозные эпизоды, и ансамблевое пение.

Начало дуэта пронизано чувством радостного согласия: Кармен развлекает Хозе **песней и танцем с кастаньетами.** Очень простая, бесхитростная мелодия в народном духе построена на опевании тонических устоев, Кармен напевает ее без всяких слов. Хозе любуется ею, однако идиллия длится недолго – военный сигнал напоминает Хозе о воинской службе. Композитор использует здесь прием двуплановости: при втором проведении мелодии песни к ней присоединяется контрапункт, сигнал военной трубы. Для Кармен воинская дисциплина не является уважительной причиной для досрочного окончания свидания, она негодует. В ответ на град ее упреков и насмешек Хозе говорит о своей любви (нежное ариозо с цветком «Видишь, как свято сохраняю...»). Затем ведущая роль в дуэте переходит к Кармен, которая пытается увлечь Хозе свободной жизнью в горах. Ее **большое соло,** сопровождаемое лаконичными репликами Хозе, построено на двух темах – «туда, туда в родные горы» и «оставя здесь долг свой суровый». Первая более песенна, вторая – танцевальная, в характере тарантеллы (на ней будет построен заключающий весь II акт ансамбль контрабандистов). Сопоставление этих двух тем образует 3х-частную репризную форму. «Ариозо с цветком» и «гимн свободе» – это два совершенно противоположных представления о жизни и любви.

В III действии, вместе с углублением конфликта, меняется и характеристика Кармен. Ее партия отходит от жанровых средств и драматизируется. Чем глубже растет ее драма, тем больше жанровые (чисто песенные и танцевальные) элементы заменяются драматическими. Переломным моментом в этом процессе является трагическое **ариозо** из **сцены гадания.** Прежде занятая только игрой, стремящаяся покорить и подчинить всех вокруг, 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. Прежде всего, отсутствуют связи с танцевальностью. Минорный лад, низкий регистр оркестровой партии и ее сумрачный колорит (благодаря тромбонам), остинатная ритмика – всё это создает ощущение траурной маршевости. Вокальная мелодия отличается широтой дыхания, подчинена волновому принципу развития. Скорбный характер усиливается ровностью ритмического рисунка.

В последнем, IV действии Кармен участвует в двух дуэтах. Первый – с Эскамильо (баритон), он проникнут любовью и радостным согласием. Второй, с Хозе, – трагический поединок, кульминация всей оперы. Этот дуэт, по существу, «монологичен»: мольбы, отчаянные угрозы Хозе оттеняются непреклонностью Кармен. Ее фразы сухи и лаконичны (в противовес певучим мелодиям Хозе, близким его ариозо с цветком). Огромную роль играет лейтмотив роковой страсти, который снова и снова звучит в оркестре. Развитие идет по линии неуклонного нарастания драматизма, обостренного приемом вторжения: 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, получается два контрастных драматургических плана, что ещё более усугубляет трагизм ситуации.

Таким образом, в финале оперы поистине симфоническую разработку получают все темы увертюры – тема роковой страсти (в самый последний раз она проводится в мажоре), тема народного праздника (первая тема увертюры) и тема тореадора.

Домашнее задание – слушать: увертюра к опере;

1 действие: марш и хор мальчиков; хор работниц; выход Кармен и хабанера; сцена ссоры работниц; сцена ареста Кармен (песня и мелодрама); сегедилья.

2 действие: антракт; квинтет контрабандистов; песня Кармен с кастаньетами; ариозо Хозе «с цветком»; дуэтная сцена Кармен и Хозе.

3 действие: антракт; марш и хор контрабандистов; сцена гадания (в среднем разделе – ариозо Кармен).

4 действие: антракт; дуэтная сцена Кармен и Хозе.

По поводу экзамена:

Экзамен по музыкальной литературе будет проходить следующим образом:

1-й этап – в назначенное заранее время (о нём будет объявлено дополнительно) все студенты, независимо от наличия долгов, пишут тест по материалу 2 курса (вопросы для подготовки читайте ниже), ответы высылаются сразу, в течение полутора часов, что соответствует академической «паре». После проверки работ будут опубликованы результаты теста, а также итоговые оценки за 2-й курс тем, у кого нет проблем. Итоговые оценки выставляются с учётом успеваемости и посещаемости в течение учебного года.

2-й этап – для тех, кого не устраивает итоговая оценка и они претендуют на более высокую, а также для «махровых» должников. 2-й этап экзамена – ответы на вопросы в соответствии с индивидуальными долгами.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 2 КУРСА

1. Романтизм. Темы, сюжеты. Особенности музыкального романтизма**.**
2. Ф. Мендельсон. Характеристика творчества. Жизненный и творческий путь.
3. Ф.Мендельсон. Увертюра «Сон в летнюю ночь»
4. К.М.Вебер. Опера «Волшебный стрелок» (характеристика реалистической и фантастической образных сфер).
5. Ф.Шуберт. Характеристика творчества.
6. Ф. Шуберт. Вокальное творчество (вокальный цикл «Прекрасная мельничиха», баллада «Лесной царь») и «Неоконченная симфония».
7. Р. Шуман. Творческий облик: композиторская и музыкально-критическая деятельность..
8. Р. Шуман ф/п сюита «Карнавал».
9. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь.
10. Ф.Шопен. Характеристика творчества. Новаторские черты.
11. Ф. Шопен. Баллада № 1 соль минор (содержание произведения, особенности строения).
12. Ф. Шопен. Фортепианные миниатюры.
13. Г. Берлиоз. «Фантастическая симфония» Новаторские черты .
14. Ф. Лист. Жизненный и творческий путь
15. Ф.Лист. Характеристика творчества: универсальность творческой личности, новаторство.
16. Ф. Лист. Фортепианное творчество(«Венгерские рапсодии», «Годы странствий»).
17. Ф.Лист Симфоническая поэма «Прелюды» (принцип монотематизма в произведении).
18. Р. Вагнер. Жизненный и творческий путь.
19. Р. Вагнер. Увертюра к опере «Тангейзер» (особенности сюжета, воплощение его в форме увертюры).
20. Р. Вагнер. Принципы оперной реформы в тетралогии «Кольцо нибелунгов» (особенности либретто, основная идея тетралогии, состав оркестра, лейтмотивная система, характеристика наиболее значимых номеров опер).
21. Д. Верди. Характеристика оперного творчества.
22. Д.Верди. Опера «Травиата» (история создания, сценическая драматургия, характеристика образа Виолетты).
23. Д. Верди. Опера «Аида» (история создания, особенности драматургии, характеристика основных номеров оперы).
24. Ж. Бизе. Опера «Кармен». Особенности характеристики образа главной героини, его развитие.