

Презентацию составила учитель музыки
Щербакова Алевтина Юрьевна
МБОУ Пешковская СОШ

Жорж Бизе

Французский композитор

Опера **Кармен**

Родился 25 октября 1838 г. в Париже в семье учителя пения. Заметив музыкальный талант сына, отец отдал его учиться в Парижскую консерваторию. Бизе блестяще окончил её в 1857 г. по классу композиции Ф. Галеви.

Настоящую известность и славу принесла композитору симфоническая музыка к драме А. Доде «Арлезианка» (1872 г.); После Бизе опять обратился к опере — в 1875 г. была написана знаменитая «Кармен» по новелле П. Мериме.

Одним из первых среди великих современников Бизе музыку «Кармен» оценил П. И. Чайковский. «Опера Бизе, — писал он, — 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».

МУЗЫКА

- «Кармен» — один из шедевров оперного искусства. Музыка, полная жизни и света, ярко утверждает свободу человеческой личности. Глубоко правдив драматизм столкновений и конфликтов. Герои оперы обрисованы сочно, темпераментно, во всей психологической сложности характеров. С большим мастерством воссоздан национальный испанский колорит и обстановка действия драмы. Сила оптимизма «Кармен» — в неразрывной внутренней связи героев и народа.

Увертюра – симфоническое вступление, которое в общих чертах знакомит слушателя с содержанием всего действия.

Кармен Жоржа Бизе – одна из самых ярких оперных героинь.

Кармен в опере стала воплощением вольнолюбия и женского обаяния. Бизе мастерски передает огненный темперамент цыганки, ее неукротимый нрав, красоту и задор. Вокальная партия Кармен насыщена интонациями и ритмами народных испанских песен и танцев. Кроме того, в трактовке Бизе Кармен приобрела черты трагического величия: свое право на свободу любви она доказывает ценой собственной жизни.

Первый сольный номер Кармен – 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.

● Темпераментная и смелая, Кармен привыкла властвовать над всеми. Встреча с драгуном Хозе пробуждает в ней страсть. Ее хабанера — песня свободной любви — звучит как вызов Хозе, а цветок,

● брошенный к его ногам, обещает любовь. Приход невесты Хозе Микаэлы на время заставляяет его забыть о дерзкой цыганке. Он вспоминает родную деревню, дом, мать, предаётся светлым мечтам. И снова Кармен нарушает спокойствие. На этот раз она оказывается виновницей ссоры на фабрике, и Хозе должен доставить ее в тюрьму. Но чары цыганки всемогущи. Покоренный ими, Хозе нарушает приказ и помогает Кармен бежать.

В музыкальной характеристике влюблённого Хозе господствует стихия песни-романса, подчеркивающая его душевную мягкость,

Ты для меня весь мир,
весь мир, Кармен!
Ты — крик восторга, стон
страдания,
жизнь моя и судьба моя!
Ты — омут страстного
желания, моя Кармен!
Ты — мой алтарь, моя мольба,
моё спасенье!
Кармен, я дал страшную
клятву, и волею злой
одержим!
Надеюсь, тебе всё понятно:
тебе нельзя видеться с ним!
Идём со мной, слышишь,
Кармен?
Пойми, другого пути нет!

Георг Отс - Эскамильо,

В противовес Хозе тореадор Эскамильо приобрел волевою, героическую, хотя и несколько внешнюю характеристику.

Он всегда весел, уверен в себе и смел. Жизнь его полна тревог, опасна борьба на арене, но сладостна награда герою — слава и любовь красавиц.

Коррида — наиболее распространённая форма боя быков, традиционное испанское зрелище, практикующееся также и в некоторых других странах в частности, в Южной Америке. Само слово *corrida* образовано от глагола *correr*, главное значение которого «бежать»

- Яркий солнечный день. Площадь в Севилье полна народа. Собравшиеся с нетерпением ожидают начала боя быков. Шумно и радостно приветствуют они шествие героев корриды, возглавляемое всеобщим любимцем Эскамильо. Приветствует его и Кармен. Ее влечет к жизнерадостному, отважному Эскамильо. Фраскита и Мерседес предупреждают Кармен о грозящей опасности: за ней неотступно следит Хозе. Кармен не слушает их; она устремляется в цирк. Хозе останавливает ее. Нежно, с любовью обращается он к Кармен. Хозе не верит, что она разлюбила. Но ответ Кармен неумолим: между ними все кончено. «Свободной родилась — свободной и умру», — гордо бросает она в лицо Хозе. В порыве гнева он закалывает Кармен. Смертью она утверждает свою свободу.

photo by catherine ashmore

Сопоставьте образы..

● Кармен –

● Хозе –

● Эскамильо –

● Скромный, нежный, ласковый, страдающий.

● Темпераментная, страстная, вольнолюбивая, свободная, независимая, дерзкая, неукротимая, обаятельная.

● Смелый, уверенный в себе, жизнерадостный, страстный, свободный, независимый

Что это...?

1. Хабанера –	1) Песня свободной любви.
2. Увертюра -	2) Литературная основа оперы.
3. Сегидилья -	3) Симфоническое вступление.
4. Либретто -	4) Жанр музыкально-драматического искусства.
5. Опера -	5) Испанский народный танец-песня.