

Кармен (опера)

«Кармен» — опера Жоржа Бизе в 4 актах, либретто Мельяка и Галеви по мотивам одноимённой новеллы Проспера Мериме.

1. История создания, премьера и первые отзывы

Жорж Бизе начал работать над разговорной оперой «Кармен» в 1874 году. Премьера «Кармен» состоялась во Франции в 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 совершила 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 жён, 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^[1].*

Именно такие рецензии создали «Кармен» огромную популярность. Только на сцене парижской Комической оперы и 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. В 1880 году русский композитор Пётр Ильич Чайковский писал:

Опера Бизе — шедевр, одна из тех немногих вещей, которым суждено отразиться в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи. Лет через десять «Кармен» будет самой популярной оперой в мире...

Опера «Кармен» и по сей день является одним из самых популярных театральных представлений^[2].

В 1967 году Родионом Щедриным с использованием музыкального материала оперы была написана «Кармен-сюита».

2. Действующие лица

3. Краткое содержание

Действие происходит в Испании, примерно 1830 год

3.1. 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 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

*Галли-Марье — первая исполнительница партии Кармен.
Фотография студии Надара*

особым нетерпением — жгучая цыганка Кармен. Она привыкла к тому, что все мужчины вокруг не отрывая от неё взгляда, сама же она испытывает наслаждение от издевательства 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 она 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. Виновицей оказывается Кармен. Капитан Суньига приказывает Хозе встретить 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.

3.2. 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, а теперь вышел на свободу и скоро придёт к Кармен. В окружении толпы входит тореадор Эскамильо и тоже удивляется красоте и обаянию 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 поверку. Кармен вновь применяет всё своё актёрское мастерство, чтобы Хозе остался 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 уводят с собой, чтобы он не поднял тревогу и тем самым не расстроил их дела с контрабандой.

3.3. 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 в это время возвращаются контрабандисты за оставленным товаром и дуэль приходится прекратить. Забрав товар, контрабандисты хотят уйти, но замечают Микаэлу и хотят убить девушку, но Хозе спасает её. Между Хозе и Эскамильо происходит бурное выяснение отношений, он готов наброситься на него, 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.

3.4. Действие четвёртое

Площадь перед цирком в Севилье. Идут приготовления к бою быков. Площадь полна народа, кругом царит веселье. Наконец появляется Эскамильо. Толпа чуть ли не на руках 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.

4. Среди известных постановок

Эдуард Мане. Эмилия Амброжи в роли Кармен

Опера обошла сцены всего мира.

Первая постановка — 3 марта 1875 года, Париж, «Опера комик» (Кармен — Галли-Марье, Хозе — Поль Лери, Эскамильо — Жак Буи, Микаэла — Маргерит Шапюи, Суньига — Эжен Дюфриш, Фраскита — Алис Дюкас, Мерседес — Эстер Шевалье, Ремендадо — Барноль (Поль Флёре), Моралес — Эдмон Дювернуа, Данкайро — Пьер-Арман Потель).

23 октября 1875 года — в Вене (на нем. яз.) с речитативами Э. Гиро.

Во Франции не сразу оценили высокий уровень му-

зыкального произведения, однако опера многократно ставилась в других странах.

4.1. Постановки в России

28 февраля 1878 года — Петербург, первая постановка в России, итальянская труппа.

Дальнейшие постановки в России шли на русской сцене:

- 30 сентября 1885 года — Мариинский театр (перевод А. Горчаковой, дирижёр Направник, балетмейстер Иванов; Кармен — Славина, Хозе — Васильев 3-й, Эскамильо — Мельников, Микаэла — Клямжинская, Фраскита — Добровольская, Мерседес — Фриде, Ремендадо — Васильев 2-й, Данкайро — Павловский, Суньига — Стравинский, Моралес — Муратов)
- 21 июня 1898 года — Большой театр. В последующих дореволюционных постановках Большого театра выдающиеся исполнители: Петрова-Званцева, М. Фигнер, Збруева, Стефанович (Кармен); Нежданова (Микаэла); Н. Фигнер, Боначич, Дамаев (Хозе); Тартаков, Бакланов, Г. Пирогов (Эскамильо).
- 13 мая 1922 года — Большой театр (дирижер В. Сук, реж. Санин, худ. Федоровский, балетмейстер Горский; Кармен — Тихонова, Хозе — Евлахов, Эскамильо — Савранский, Микаэла — Степанова, Фраскита — Попова, Мерседес — Барсова, Суньига — Лосский, Ремендадо — Эрнст, Данкайро — Политковский, Моралес — Ухов).
- 1924 год — Музыкальный театр Немировича-Данченко под названием «Карменсита и солдат» (новый текст Липскерова, режиссёры Немирович-Данченко, Баратов, Котлубай, художник Исаак Рабинович; Карменсита — Бакланова, Хосе — Великанов, Лукас — Саратовский, две цыганки — Кемарская, Дурасова, адъютант — Камерницкий, Данкайро — Мамаев, Ремендадо — Пермяков).
- 1935 год — Оперный театр Станиславского (дирижер Онисим Брон, постановка Станиславского, режиссёр Румянцев, художник Ульянов, хормейстер Тихонравов; Кармен — Гольдина, Хозе — Воскресенский, Эскамильо — С. И. Бителев, Микаэла — Мельтцер, Суньига — Степанов).

Опера неоднократно ставилась в Большом театре (Москва) и Театре оперы и балета им. Кирова (Ленинград — Санкт-Петербург) и других городах: Харьков (1936, 1946); Киев (1939); Баку (1939, 1945), Ереван

(1941), Одесса (1941, 1944, 1953), Уфа (1945), Таллин (1947), Фрунзе (1954), Минск (1956) и т. д.

5. Дискография

- **1930 год:** (отрывки) Кармен — Кончита Супервиа, Дон Хозе — Гастон Мичелетти, дирижёр — Густав Клоец.
- **1937 год:** Кармен — Вера Давыдова, Дон Хозе — Никандр Ханаев, Эскамильо — Владимир Политковский, Микаэла — Наталья Шпиллер, Суньига — Михаил Соловьёв, Моралес — Иван Хапов, Фраскита — Лариса Махова, Мерседес — Евдокия Сидорова, Данкайро — Иван Скобцов, Ремендадо — Александр Перегудов, оркестр и хор Большого театра СССР, дирижёр — Александр Мелик-Пашаев.
- **1953 год:** Кармен — Вероника Борисенко, Дон Хозе — Георгий Нэлепп, Эскамильо — Алексей Иванов, Микаэла — Елизавета Шумская, Суньига — Всеволод Тютюнник, Моралес — Евгений Белов, Фраскита — Аида Думанян, Мерседес — Надежда Косицына, Данкайро — Иван Скобцов, Ремендадо — Александр Хоссон, хор и оркестр Большого театра СССР, дирижёр — Василий Небольсин.
- **1959 год:** Кармен — Ирина Архипова, Дон Хозе — Марио дель Монако, Эскамильо — Павел Лисициан, Микаэла — Ирина Масленникова, оркестр и хор Большого театра СССР, дирижёр — Александр Мелик-Пашаев.
- **1964 год:** Кармен — Мария Каллас, Дон Хозе — Николай Гедда, Эскамильо — Робер Массар, Микаэла — Андреа Гийо, хор п/у Жана Пенно, оркестр театра «Гранд-опера», дирижёр — Жорж Претр.
- **1978 год:** Кармен — Тереса Берганса, Дон Хозе — Пласидо Доминго, Эскамильо — Шерил Милнс, Микаэла — Илеана Которубас, Амвросианский оперный хор, Лондонский симфонический оркестр, дирижёр — Клаудио Аббадо.
- **1979 год:** Кармен — Тамара Синявская, Дон Хозе — Зураб Соткилава, Эскамильо — Юрий Мазурок, Микаэла — Людмила Сергиенко, Суньига — Юрий Королёв, Фраскита — Татьяна Тугаринова, хор и оркестр Большого театра СССР, дирижёр — Фуат Мансуров.
- **1988 год:** Кармен — Джесси Норман, Дон Хозе — Нил Шикофф, Эскамильо — Саймон Эстес, Микаэла — Мирелла Френи, хор Французского радио, Национальный оркестр Франции, дирижёр — Сэйдзи Одзава.

6. В астрономии

В честь главной героини оперы назван астероид (558) Кармен, открытый в 1905 году.

7. Примечания

- [1] «Кармен», Ж.Бизе
- [2] Belcanto.Ru | Опера Жоржа Бизе «Кармен» (Carmen)

8. Ссылки

- Полный текст либретто оперы «Кармен»

9. Источники текстов и изображения, авторы и лицензии

9.1. Текст

- **Кармен (опера)** *Источник:* [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_\(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0\)?oldid=71181525](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)?oldid=71181525) *Авторы:* Torin, Zimin.V.G., Titov Anton, AndyVolykhov, Ghirlandajo, Shakko, Dmitri Klimushkin, Csotany, Анна Астахова, Kartmen, Андрей Романенко, Alex Smotrov, Redmond Barry, TXiKiBoT, Rlu, RomanyChaj, Cantor, Chelovechek, UncleMartin, Владислав Резвый, Carmen~ruwiki, Shcootsn, Изумруд, SilvonenBot, VlsergeyBot, Rudi, Luzern, Luckas-bot, ArthurBot, XZeroBot, Retiredmajor, WinterheartBot, Xqbot, Schekinov Alexey Victorovich, Tretyak, Texasec, Guitsuper, Krassotkin, Dinamik-bot, Tuba Mirum, EmausBot, AlfaPegas, Gerard, Snezhnaja, LankLinkBot, OneLittleMouse, ChuispastonBot, WikitanvirBot, Movses-bot, Дания0997, MBHbot, Valdaec, Instructor, Наумов Андрей, Sskz, Quaerite, Fleur-de-farine, Addbot, Gorzavodru, Перевертень, Растопчина и Аноним: 104

9.2. Изображения

- **Файл:1875_Carmen_poster.jpg** *Источник:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/1875_Carmen_poster.jpg *Лицензия:* Public domain *Авторы:* ? *Художник:* ?
- **Файл:Commons-logo.svg** *Источник:* <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg> *Лицензия:* Public domain *Авторы:* This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) *Художник:* SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab.
- **Файл:Galli-Marie_Carmen.png** *Источник:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Galli-Marie_Carmen.png *Лицензия:* Public domain *Авторы:* ? *Художник:* ?
- **Файл:Galli-Marie_Carmen_Photo.png** *Источник:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Galli-Marie_Carmen_Photo.png *Лицензия:* Public domain *Авторы:* http://en.wikipedia.org/wiki/File:Galli-Marie_Carmen_Photo.PNG *Художник:* Надар
- **Файл:Georges_bizet.jpg** *Источник:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Georges_bizet.jpg *Лицензия:* Public domain *Авторы:* <http://www.metronimo.com/fr/portraits/show.php?start=0&file=bizet3.jpg&album=7> *Художник:* Этьен Каржа
- **Файл:Gypsy_Song_from_Georges_Bizet's_opera_Carmen_(Medeya_Figner,_1910).oga** *Источник:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Gypsy_Song_from_Georges_Bizet%27s_opera_Carmen_%28Medeya_Figner%2C_1910%29.oga *Лицензия:* Public domain *Авторы:* Российский государственный архив фонодокументов. Фонд № 35. Фирма «Зонофон Рекорд». URL: <http://прафд.рф/nauchno-spravochnyi-apparat/obzor-fondov/fondy-do-1917-fond-35-zonofon-rekord.shtml> *Художник:* Ж.Бизе
- **Файл:Henri-Lucien_Doucet_-_Carmen.jpg** *Источник:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Henri-Lucien_Doucet_-_Carmen.jpg *Лицензия:* Public domain *Авторы:* (Tchaikovsky research) *Художник:* Henri Lucien Doucet
- **Файл:Manet_Emilie_Ambre_as_Carmen.jpg** *Источник:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Manet_Emilie_Ambre_as_Carmen.jpg *Лицензия:* Public domain *Авторы:* собственная работа *Художник:* Мане
- **Файл:Searchtool.svg** *Источник:* <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Searchtool.svg> *Лицензия:* LGPL *Авторы:* <http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-themes-extras/0.9/gnome-themes-extras-0.9.0.tar.gz> *Художник:* David Vignoni, Ysangkok
- **Файл:Wikisource-logo.svg** *Источник:* <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg> *Лицензия:* CC BY-SA 3.0 *Авторы:* Rei-artur *Художник:* Nicholas Moreau

9.3. Лицензия

- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0