

На крыльях блистательной музыки

«Бизе — художник, отдающий дань веку и современности, но согретый истинным вдохновением» — писал Чайковский о великом французском композиторе. Жизненная судьба Жоржа Бизе показательна и трагична. Тяжелым был путь композитора. Это путь исканий и дерзаний, страданий и борьбы за признание и право на творчество.

Бизе родился и вырос в музыкальной семье. Отец его был преподавателем пения, мать отличалась большой музыкальностью и хорошо играла на рояли. Четырех лет Бизе уже знал ноты. Музыкальная одаренность его была исключительна. Классическим «мерилом» сравнений является в таких случаях Моцарт, и биографы охотно сравнивают с ним маленького Бизе. Когда отец захотел преподавать ему начатки теории, оказалось, что сын знал уже очень многое.

В юные годы Бизе написал ряд крупных сочинений: кантаты, симфонию, оперетту, комические оперы, сюиту для оркестра, симфонию — оду «Васко да Гама». Композитору сопутствует удача. Будет ли она и дальше?

В ранних оперных произведениях «Искатели жемчуга» (1863 г.) и «Пертская красавица» (1866 г.) Бизе своеобразно продолжает линию комической, историко-романтической и особенно лирической оперы. Характерное тяготение к красивой условной экзотике проявилось в «Искателях жемчуга» — опере, овеянной томной восточной лирикой. Вместе с тем в это же время проявляется стремление композитора к демократизму, реалистической выразительности и доходчивости музыкального языка. Эти произведения явились подступом к тем образцам высокого реализма, которые Бизе дает в первой половине 70-х годов.

Современник Парижской Коммуны, великий музыкант не понял ее исторического прогрессивного значения. Однако он питал искреннюю ненависть к католической реакции, разгул которой дал себя знать после поражения Коммуны. Буржуазная республика оказалась такой же лживой и бесчестной, как и империя. Но Бизе не потерял веры в жизнь, в искусство. Присущий ему торжествующий оптимизм вылился в огромный подъем творчества, и

К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЖОРЖА БИЗЕ

именно в это время в музыку Бизе вошла тема народа.

В музыке к драме А. Додэ «Арлезианка» (1872 г.) Бизе выступает как художник глубоко национальный, способный с подкупающей простотой, силой и выразительностью передать образы и переживания простых людей своей родины.

Премьера «Арлезианки» состоялась 11 октября 1872 года. Но ни пьеса, ни музыка успеха не имели. Драма не удержалась в репертуаре, и вместе с ней сошло со сцены произведение Бизе. Впоследствии композитор переработал музыку к драме и написал оркестровую сюиту, которая считается шедевром симфонической музыки.

Величайшим достижением Бизе явилась его последняя опера «Кармен» (1874 г.). Годы исканий и кризисов, отдельные удачи в оперном жанре, овладение высотами мастерства — все кажется лишь предисторией оперного творчества Бизе в сравнении с «Кармен». В «Кармен» Бизе из крупнейшего мастера французского музыкального искусства становится одним из замечательнейших мастеров мировой оперной культуры. В «Кармен» Бизе создал высший образец музыкаль-

ной драмы, которая на крыльях блистательной музыки поднимается над повседневностью, хотя трактует повседневный сюжет, — писал А. В. Луначарский. — Именно постольку, поскольку незамысловатые перипетии романа солдата и сигарной работницы захвачены яркостью и выразительностью гениальной музыки, они приобретают общечеловеческий характер». Разве можно забыть страстное очарование «Сегидиллы», трагическую сосредоточенность сцены гаданья, захватывающий драматизм финального дуэта Кармен и Хозе.

«Кармен» — произведение исключительное по реалистической глубине, силе драматического выражения и подлинному демократизму. Сюжет оперы разворачивается в реальной обстановке города и среди природы. Он основан на простой, но глубоко жизненной драматической ситуации. Герои оперы — люди из общественных «низов» — выступают на фоне живой и пестрой толпы, активно действующей и реально изображенной (фабричные работницы, цыгане, контрабандисты, солдаты). Музыкальный язык оперы необыкновенно богат. Он отличается эмоциональностью, яркостью, красочностью и опирается на народно-бытовые жанры песни, танца, марша.

Премьера оперы состоялась 3 марта 1875 года в Париже. В антракте поздравить композитора пришла группа молодых музыкантов. Бизе ответил им: «Бедные дети, вы первые говорите мне это, боюсь, что вы будете и последними...» И он не ошибся. Буржуазная публика холодно встретила народно-реалистическую оперу, представляющую собой резкий вызов ее условной, фальшивой морали. Реакционная критика осудила Бизе, упрекала его за «безнравственность героини», «оскорбление приличий», «проповедь разврата». Сколько здесь ханжества, лицемерия!

Через три месяца после провала премьеры Бизе скончался. Но вскоре «Кармен» начала свое триумфальное шествие по всем оперным театрам мира. Сбылись пророческие слова Чайковского, который предсказывал, что «Кармен» станет «самой популярной оперой в мире».

В то время, когда на родине композитора его величайшее творение было отвергнуто, в России оно пользовалось успехом. Впервые «Кармен» была поставлена в Петербурге в 1878 году, а в Москве — в 1885 году.

Творчество Бизе, и особенно его гениальная «Кармен», прочно вошли в золотой фонд советской оперной культуры. «Кармен» идет почти во всех музыкальных театрах нашей страны. В разных городах, будь то Москва или Душанбе, Ленинград или Алма-Ата, каждой постановке сопутствует любовь советского зрителя, ибо истинное искусство — неувядаемо.

Ю. КУЛИБАБА.

*"Целинный край"
г. Целиноград. 28 окт. 1963г.*

79