

3 ИЮН 41

Жорж Бизе

(К 65-летию со дня смерти)

Жорж Бизе шел самостоятельной творческой дорогой, не пытаясь философски обобщить собственный опыт. Не сразу Бизе утвердился на позициях реализма — «Кармен» венчала богатый исканиями и противоречиями путь. На нем композитора встречали соблазны оперетты («Доктор Миракл»), большой оперы («Пертская красавица», «Иоанн Грозный»), оперы внешне экзотической («Искатели жемчуга»), комической («Джамиле»). Каждое оперное произведение Бизе было преодолением театральных традиций. Он никогда не возвращался вспять.

Художественное самосознание Бизе формировалось под непосредственным воздействием французской реалистической литературы. В прошлом — Бальзак и Стендаль, в современности — Мериме и Флобер, вот наиболее близкие композитору художники. Не случайно, лучшие оперные и симфонические произведения Бизе связаны с именами Альфреда де Мюссе («Джамиле»), Альфонса Додэ («Арлезианка») и Проспера Мериме («Кармен»). Преодолев любовь к внешне красочным, но внутренне незначительным сюжетам, Бизе,

утвердился в понимании оперы, как реалистического, несмотря на свою условность, жанра. Свое понимание оперы Бизе раскрыл всего полнее в последнем и величайшем своем произведении — «Кармен».

Гениальная новелла Мериме была переработана композитором. Если рассказ посвящен одному, пусть решающему, эпизоду жизни Кармен и Хозе, то опера раскрывает полно и глубоко весь духовный мир этих героев. Частный случай обобщен. Во многом изменилась трактовка обоих образов. Из воровки Кармен превратилась в человека, утверждающего свое право на счастье. Образ, созданный Бизе, духовно чище образа, изображенного Мериме. И в соответствии с таким изменением фигуры Кармен подвергся переработке и Хозе. Смелый и честный наваррец превратился в эгоиста, собственника. Однако, сущность заключается не в подобного рода переделках, не в введении новых персонажей (отсутствовавших у Мериме), как Микаэлла, но в иной направленности произведения. «Кармен» Бизе — несравненное реалистическое раскрытие жизни во всей ее многогранности.

Бизе — гениальный музыкальный психолог. Образ человека, создаваемый им, по-шекспировски полнокровен, многокрасочен, обременен. Жизнь раскрывается композитором в сплетении радостного и трагического, в сплетении любви и смерти. Кармен погибает от ножа Хозе в минуту торжества Эскамильо, приветствуемого восторженными возгласами толпы. Она умирает тогда, когда ей всего более хочется жить, когда душа ее «раскрывается навстречу счастью» (Бизе). Это шекспировский прием.

Неудивительно, что именно на эту сторону музыкальной драматургии Бизе (принцип контраста) обратил внимание Чайковский, давший в своем творчестве несравненный образец художественного отображения жизни («Чародейка», «Пиковая дама»).

«Кармен» Бизе отличается от действительного и творческого использования испанского и южно-французского фольклора. Опера пронизана песенностью и танцевальными ритмами. В особенности ярко сказывается это в музыкальной характеристике образа Кармен (сегелилья, хабапера). Яркая красочность, глубокая выразительность, праздничность музыкального языка «Кармен» объясняются тем, что в этой опере личная драма героев разворачивается на фоне народной жизни. Народ, наряду с Кармен и Хозе, является основным героем произведения. Тема народного праздника неудержимо ликующе пронесется в увертюре и во вступлении к четвертому акту. Из атмосферы праздника, окутывающего героев, возникает и роковая тема любви, контрастирующая народному ликованию. Можно сказать без преувеличений, что функция этой роковой темы в опере Бизе — аналогична функции темы трех карт в «Пиковой даме».

В «Кармен» Бизе освобождается от воздействия французской большой оперы, во многом преодолевает структуру комической оперы и вступает на новый, еще неизведанный путь оперы реалистической. Горячая любовь в народе, знание его и умение показать его духовный мир характеризуют талант Бизе. Характерно, что только для одного героя находит композитор насмешливо-протесковые краски — это для офицера Цуниги.

Трудно переоценить значение гениальной оперы для развития музыкального театра. Несомненно одно, что «Евгений Онегин», «Чародейка» и «Пиковая дама» Чайковского многим обязаны «Кармен». Об этом говорил сам Чайковский. Пуччини вышел из «Кармен». Но всего более обязаны Бизе испанские композиторы. Бизе нашел и музыкально выразил свое восприятие Испании. Сделал он это с убеждающей силой гения.

Бизе — демократ и реалист. Он писал: «Я ишу правды жизни, кабы она ни была страшна. Лучше знать всю истину, чтобы исправить мир, нежели быть слепым трусом, боящимся взглянуть в лицо действительности».

А. АКИМОВ.

