

К 100-летию со дня рождения

25/X 1838 г.

Ж О Р Ж Б И З Е

25/X 1938 г.

Жорж Бизе (полное имя его Александр-Сезар-Леопольд) родился 25 октября 1838 г. в Париже.

Еще в годы пребывания в консерватории Бизе выделяется своим исключительным пианистическим талантом и молниеносной виртуозностью в чтении сложнейших партитур. Берлиоз, один из первых во французском музыкальном мире сумевший оценить молодого Бизе, писал о нем как о пианисте: «...Бизе не сравненно читает партитуры... Его пианистический талант настолько велик, что в оркестровых переложениях, которые он делает с первого взгляда, никакая техническая трудность его остановить не может. После Листа и Мендельсона не много слышали исполнителей его силы».

ВРАГ БЕЗЫДЕЙНОГО ИСКУССТВА

Однако, несмотря на исключительное владение фортепиано, в творчестве Бизе оно не заняло значительного места.

О ранней творческой зрелости Бизе говорит найденная лишь недавно в библиотеке Парижской консерватории юношеская (C-dur-ная) симфония Бизе, написанная им в 1855 г. (начата 29 октября, закончена в ноябре). Английский музыковед Паркер обратил на эту симфонию внимание Феликса Вейнгартнера, который впервые исполнил ее публично в Базеле 26 февраля 1935 г.

Оптимизм, вера в свои силы, упорная работа над собой для достижения поставленных творческих задач — характерны для светлой творческой фигуры этого художника. Радостью жизни так и веет от писем молодого Бизе. «Время, воля и огонь в сердце, вот, что необходимо, чтобы разбить все препятствия вдребезги». Эти замечательные слова пишет он своему другу Гектору Грюе. «Не бойся, оставь страх для слабых», — подбадривает он его. Радостно звучит и «девушка» молодого Бизе: «Нет, не нужно плакать, а побеждать», — эти строки не знаю откуда, но это — мой девиз».

Бизе рано определяется как враг безыдейного, бессодержательного искусства: «Я не хочу ничего делать для внешнего успеха, блеска, я хочу иметь идеи, прежде чем начинать какую-нибудь вещь, и этого не было, когда я работал в Париже».

В Италии Бизе создает ряд произведений. По традиции стипендиаты Академии должны были ежегодно посылать на отзыв в Париж свои сочинения — так называемые «римские послания». Первым сочинением, написанным в Риме для конкурса Родриг, был «Те Деум».

«ДОН ПРОКОПИО»

Первое «послание» из Рима — двухактная комическая опера «Дон Прокопио» (1859) написана в традиционном стиле, под сильным влиянием Россини, на либретто Камбальди, случайно найденное Бизе у букиниста.

Опера «Дон Прокопио» в течение долгого времени была утеряна и лишь после смерти Обера обнаружена в его бумагах Малербом. В соответствующей обработке она была издана и поставлена в театре Монте-Карло в 1907 г. (серенада Одоарда из этой оперы впоследствии была включена Бизе в «Пертскую красавицу»).

Второе «послание» из Рима — это симфония с хором «Васко де Гама» (1860), написанная в духе симфонического жанра, созданного Фелисье Давидом в его знаменитой оде-симфонии «Пустыня». Жанр программной симфонии, в которой композитор мог проявить свое чутье колорита, и впоследствии привлекал внимание Бизе.

С возвращением в Париж Бизе вступает на путь самостоятельного творчества, в жизни его наступает новый период. Начиная с этого этапа его деятельности, он определяется как художник, оппозиционный к официальному искусству второй империи.

С момента возвращения в Париж Бизе познает все тяготы и невзгоды жизни художника-профессионала, с трудом прокладывающего себе дорогу в искусстве в условиях капиталистической Франции 60-х годов. Материальная необеспеченность, неудачи, непризнание,

сопровождающие почти все его значительные произведения, становятся постоянными спутниками его жизни.

Неслучайно, говоря о творческом формировании Бизе, приходится прежде всего останавливаться на его музыкально-сценических произведениях. Бизе довольно рано определяется как оперный композитор.

«ГУЗЛА ЭМИРА»

Первым произведением, написанным по приезде в Париж, была одноактная комическая опера «Гузла Эмира» на весьма традиционное либретто Мипеля Карре. Опера «Гузла Эмира», повидимому, не удовлетворяла Бизе как произведение, с которым он выступал на арену парижской оперы, и он предпочел взять ее, уже готовую, обратно из театра «Комической оперы», когда получил предложение написать «Искатели жемчуга» для «Лирического театра».

«Искатели жемчуга» — опера экзотико-романтическая, в которой сказалось очень сильно влияние лирической оперы Гуно, а также влияния Мейербера

Первая исполнительница роли Кармен на сцене Большого театра Е. Г. Азерская.

и Верди; она не свободна от некоторых трафаретных приемов музыкального стиля «экзотических» опер. И все же в ней уже заметны проблески гения Бизе: интересны, полны движения и яркого колорита массовые сцены; отдельные сцены (дуэт Надира и Лейлы), насыщенные подлинным драматизмом, дают правдивую обрисовку отдельных драматических ситуаций. Гармонический язык оперы, оркестровка местами были настолько своеобразны, непривычны, что вызвали недоумения, упреки в «странностях», в погоне за новизнами и даже ... в «вагнеризме». Последний упрек, столь характерный для рутинерской парижской музыкальной критики той эпохи, отныне начинает преследовать Бизе до самой его смерти.

«ИВАН ГРОЗНЫЙ»

В 1865 г., под влиянием Верди Бизе пишет 5-актную оперу «Иван Грозный», на текст Эдуарда Бло. Но эту оперу постигла та же участь, что и «Гузлу Эмира»: видимо не удовлетворенный тем, что в этой опере он не «нашел себя», Бизе изъясил эту рукопись из «Лирического театра», несмотря на то, что она была полностью оркестрована и принята к постановке. Биографы Бизе утверждали, что опера «Иван Грозный» была сожжена композитором. Во французском журнале «Le Ménestrel» за 1933 г. была опубликована статья Жана Шантавуана, содержащая чрезвычайно ценный, неизвестный до того материал о незавершенных произведениях Бизе. В этой статье автор опроверг данные биографов Бизе, доказав, что опера «Иван Грозный» не была сожжена композитором и что партитура ее, почти полностью сохранившаяся (19 номеров из 22), была передана в Парижскую консерваторию из архива Эмиля Штрауса.

«ПЕРТСКАЯ КРАСАВИЦА»

В 1866 г., по предложению Карвальо, Бизе принимается за новую оперу для «Лирического театра», работает над ней с увлечением и завершает ее в течение 6 месяцев. Это была «Пертская красавица», опера в 4-х актах на либретто Сен-Жорж и Адени по роману Вальтера Скотта. Несмотря на некоторый эклектизм этой оперы, отсутствие единства стиля, — в ней ясно вырисовываются реалистические тенденции. Массовые сцены и хоры в «Пертской красавице» уже предвещают будущие яркие реалистические сцены из «Арлезианки» и «Кармен».

Бизе остро ощущает и сознает обеднение, оскудение современного ему французского музыкального творчества. Он выступает с страстным протестом против голого техницизма и «учености», горячо выдвигая требование идейности, глубины эмоционального содержания, т.е. требование того, что способно сильно воздействовать, «заражать» в произведениях искусства. Он выступает против формалистического «мертворожденного» искусства.

Мудрые, проникновенные слова пишет он о Верди, защищая его от нападок жалких критиков: «...Не будем спрашивать у большого художника качеств, которых ему недостает, и сумеем использовать те, которыми он обладает»... «Когда темперамент страстный, неистовый, даже грубый, когда такой, как Верди, дарит искусству произведение жизненное, слепленное из золота и грязи, желчи и крови, не будем ему говорить хладнокровно: Но, сударь, этому не хватает вкуса, это не изысканно. «Изысканно?»... А Микель Анджело, Гомер, Данте, Шекспир, Ветховен, Сервантес, Рабле... разве изысканны?»

В этих словах Бизе звучит горячая проповедь художественного реализма, защита принципов правдивости, жизненности в музыкально-драматическом искусстве.

В 1868—1869 гг. Бизе занят сочинением оперы «Кубок Фульского короля» на либретто Луи Галле и Эдуарда Бло, для конкурса, проводимого в связи с открытием «Всемирной выставки» в Париже. Из материалов оперы «Кубок Фульского короля» сохранились лишь оркестровая прелюдия «Marche funèbre» («Похоронный марш»), которая исполнялась иногда в симфонических концертах, наряду с сюитами Бизе.

«ДЖАМИЛЕ», «АРЛЕЗИАНКА»

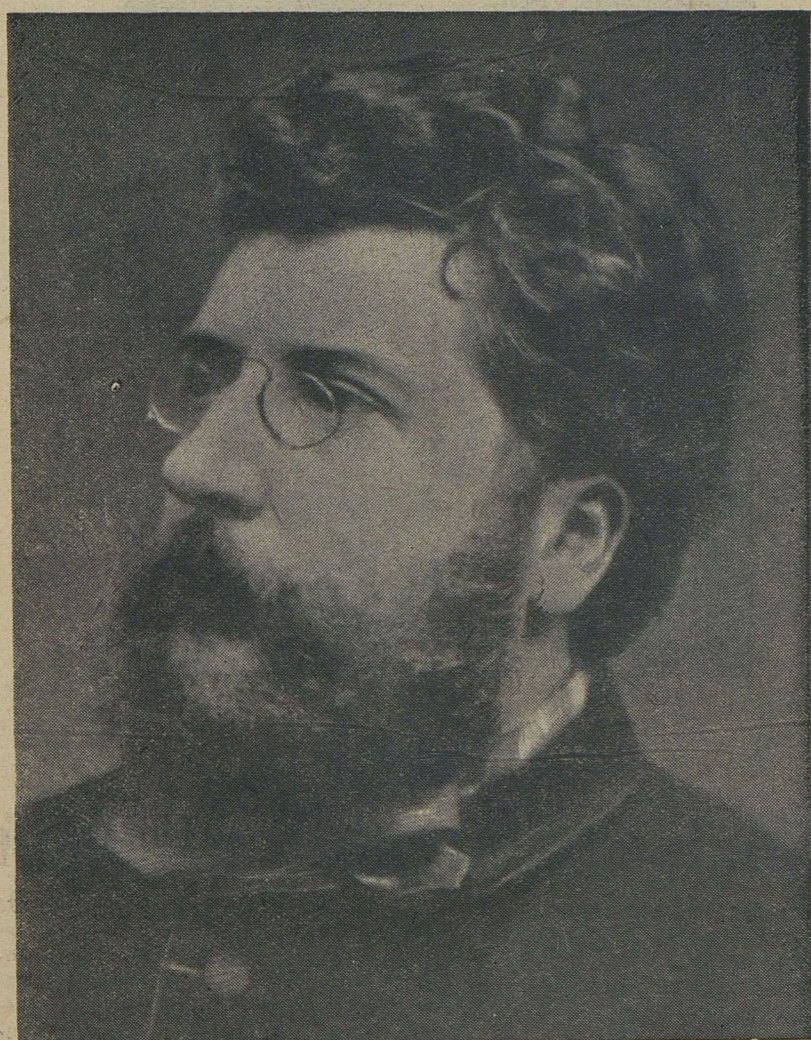
В этот период, в 1871—72 г., он создает пронизанную созерцательностью, изысканную оперу-сказку «Джамиле». «Джамиле» — одноактная комическая опера, написанная на либретто Луи Галле по поэме «Намуна» Альфреда Мюссе, занимает своеобразное место в музыкальном наследии Бизе, представляет собой важный, хотя и в значительной мере противоречивый этап его творческого развития. По своему содержанию опера эта представляет собой некоторый отход в сторону от реалистических тенденций «Пертской красавицы».

В 1872 г., несколько месяцев спустя после «Джамиле», Бизе пишет музыку к драме Альфонса Доде «Арлезианка» — произведение ярко реалистическое, народное, в котором он возвращается к своей основной линии творческого развития (в сторону от которой он отошел созданием «Джамиле»). «Арлезианка» является наиболее зрелым художественным произведением композитора, подлинно живающим предшествующий творческий путь и непосредственно подготовляющим крупнейшее и самое значительное создание Бизе в области драматической музыки — «Кармен».

Историческое значение «Кармен», этого гениального творения Бизе, заключается в создании нового типа реалистической оперы, открывшей новые возможности в области оперного творчества и значительно демократизирующей его.

«КАРМЕН»

Опера «Кармен» на либретто, составленном Генри Мельяком и Людовиком Галеви по новелле Мериме, произведение, которым Бизе вошел в историю музыки, впервые была поставлена 3 марта 1875 г. на сцене «Орега Со-

мике». «Кармен», ныне захватывающая своей жизненной силой самые широкие слои народа, произведение, которое по своей популярности в музыкальном быту широких масс почти не имеет себе равных, — в ту эпоху, при жизни Бизе, была встречена весьма резко буржуазной парижской публикой. Ее первые постановки, за исключением отдельных номеров (куплеты тореадора, ария Микаэлы и др.), публика встречала холодно, безразлично, а лицемерные, развратные парижские буржуазные критики обвинили ее... в «безнравственности».

Отношение официальной публики ясно выразила одна из парижских газет в своей рецензии на оперу Бизе: «Где золотой век Цампы, Фра-Дьявола, Марко Темпеста, бандитов, невинный карабин которых не выстрелил даже в воробья. Сегодня бандиты в комической опере уже настоящие убийцы. Правда, кровь которую они проливают, совсем не достойна жалости. Кармен, героиня либретто Мельяка и Галеви, всего-навсего бесстыдная женщина, играющая отвратительную роль на сцене, которая внушала нам до сих пор больше морали и стыдливости. Скромные матери, почтенные отцы семейства! С верой в традицию вы привели ваших дочерей и ваших жен, 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 ее позорной жизни?.. Безобразная, бессмысленная музыка оперы как-раз соответствовала тому, что мы ждали от Жоржа Бизе»...

Такова была эта чудовищная оценка гениального создания Бизе. Выдвинутые против этой оперы упреки и обвинения весьма показательны: они вскры-

вают всю глубину лицемерия и живости буржуазного общественного мнения Парижа. Неслучайно обвинения эти были выдвинуты против ярко реалистического, демократического сочинения, содержащего в себе глубокий социальный смысл и протест против буржуазной морали и обывщины. Бизе воспринял это отношение, как провал оперы, лучшего его детища.

После непродолжительной болезни (острой воспаления горла) Бизе умер в предместье Парижа — Буэвале 3 июня 1875 г., ровно три месяца спустя после первой постановки «Кармен», — умер в самом расцвете творческих сил, 37 лет от роду.

Первое представление «Кармен» в России состоялось в 1880 г. в Итальянской опере в Петербурге.

Неоднократно встречающиеся в переписке П. И. Чайковского высказывания об опере «Кармен» свидетельствуют о том живом творческом отклике, который вызвала у Чайковского гениальная опера Бизе. Что же привлекало к ней взоры величайшего русского композитора?

Прежде всего — глубокая искренность, человечность, художественная правда, полное отсутствие оперной напыщенности и условности, — вот что подкупало Чайковского в опере Бизе.

«Кармен», — писал Чайковский 18 июля 1880 г. в письме к фон-Мекк, — это в полном смысле chef d'oeuvre, т.е. одна из тех немногих вещей, которые суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи... «Бизе — художник, отдающий дань веку и современности, но согретый истинным вдохновением»... «Я убежден, что лет через десять «Кармен» будет самой популярной оперой в мире»...

Жизнь блестяще подтвердила это пророческое предсказание Чайковского.

Бизе на сцене Большого театра

Первая постановка оперы «Кармен» на сцене Большого театра состоялась 27 ноября 1898 г. с Азерской и Клементьевым в главных ролях. Дирижировал Альтман. Декорации были написаны художником Гельпер.

Следующая постановка «Кармен» состоялась через 24 года — 13 мая 1922 года, в декорациях художника Федоровского.

Последняя постановка оперы «Кармен» относится к 1936 году.

Опера «Искатели жемчуга» была впервые поставлена в 1903 г. В роли Лейлы выступала А. В. Нежданова, в роли Надира — Л. В. Собинов. Возобновлена была опера «Искатели жемчуга» в последний раз в 1924 г.

