

Русская эмиграция - Париж - 1997

Легендарная «Кармен»

Андалузская опера Сальвадора Таворы

4-10 сент. - с. 15

Всемирно известный роман Проспера Мериме "Кармен" появился в 1845 году. Историю 15-летней давности писателю рассказала графиня Де Монтижо. Романтическое произведение П. Мериме вдохновило Ж. Бизе на сочинение одноименной оперы, ставшей наиболее популярной во всем мире. Ряд хореографов, в частности Ролан Пети, Альберто Алонсо, Антонио Гадес, Матс Эк, создали на музыку Ж. Бизе балетные версии "Кармен". Наиболее яркий и экспрессивный спектакль А. Алонсо поставил специально для Майи Плисецкой. Балет имел грандиозный успех и стал легендарным благодаря блистательной аранжировке партитуры Ж. Бизе, выполненной Р. Щедриным, и, конечно, благодаря таланту М. Плисецкой, у которой партии Кармен стала самой любимой.

В завершившемся сезоне Парижская Опера показала новую постановку оперы "Кармен". Впервые в истории этого проплавленного театра партию Кармен превосходно исполнила русская певица Елена Зарембо, в прошлом, как и М. Плисецкая, солистка Большого театра в Москве.

В жаркие августовские вечера в Париже появилась абсолютно иная, очень оригинальная опера "Кармен", которую представили испанские труппы "Ликуда де Севилья" в рамках 8-го фестиваля "Paris, quartier d'été". Севильскую труппу в 1971 году создал Сальвадор Тавора. Бережно используя традиции фламенко, категорично отвергая

короля Фернандо VII, отменившего ее в 1814-м. Он был приговорен к смерти и в 1823 году повешен в Мадриде.

Уставшая от Дона Хозе Кармен влюбляется в Лукаса — знаменитого в Севилье пикадора, с которым свободолюбивая цыганка решила строить свою новую жизнь. Ущемленный в офицерской чести, Дон Хозе убивает Кармен штыком у ворот арены Маестрана в Севилье. Здесь же солдаты расстреливают и любовника-убийцу. От свидетелей этой кровавой драмы историю Кармен узнала вся Андалузия. Ее передавали из уст в уста на протяжении нескольких поколений. Свою романтическую версию она получила в литературном изложении П. Мериме.

В спектакле С. Таворы правдивую легенду о Кармен рассказывают в песнях две табачницы. Их надрытое горланное пение в сочетании с яркой экспрессией жестов и поз составляют основу, на которой виртуозные танцовщики фламенко тщательно выстраивают зримые образы, сложные взаимоотношения героев и динамическое действие. Каждая песня-монолог обретает драматический накал и достигает уровня большой сценической картины. Два прекрасных гитариста создают музыкальное полотно спектакля, искусно сплетенное постановщиком из андалузских народных мелодий. Среди них удично инкрустированы фонограммы трех наиболее красочных тем из оперы Бизе.

Потрясающее впечатление производит фанфарный ансамбль, который со-

Кармен (Л. Техада) и Дон Хозе (Э. Местрия) в спектакле С. Таворы. Фото В. Игнатова.

все маносное и эфемерное, труппа в своих спектаклях проникает в глубины поэзии и реальную жизнь народа Андалузии.

В 1996 году С. Тавора восстал против "фольклорного и хэвотического" обращения П. Мериме и Ж. Бизе с историей Кармен. Он заявил: "Еще сегодня фольклорная фривольность искажает легенду и продолжает нас оскорблять". Он поставил новую оперу "Кармен" с резкими песнями, танцами и красками Андалузии, которая представляет подлинные события первой четверти прошлого века, возродив легенду о гордой цыганке из Триана.

Идея создания этой оперы у С. Таворы родилась очень давно. Еще в детстве он услышал эту легендарную историю от своей прабабушки, (которую тоже звали Кармен). Она тоже работала на табачной фабрике и курила сигары. С детских лет находясь под сильным впечатлением от этой трагической судьбы, С. Тавора мечтал дойти до подлинных истоков андалузской легенды и возродить образ Кармен так, как себе представляет его андалузец.

Героиня легенды — не фривольная цыганка, как у П. Мериме, которая продает свою красоту солдатам и контрабандистам. Кармен — представительница нового рабочего класса. Она требует прав для женщин. Во время облавы на цыган арестованную Кармен защищает от надругательств охранников красавец-бандит Дон Хозе. Он спасает ее от поругания, и она в него влюбляется. Внебрачная связь офицера и цыганки стала скандальной в обществе со строгой моралью.

Параллельно с историей Кармен спектакль рассказывает о генерале Рафаэле де Риго, который, защищая Кадикскую конституцию 1812 года, выступил против

спавают 21 сонетиста и 5 барабанщиков, опята в парадные сфрессские формы. Душевозникующие тронетельные звыки дуэсты в сочетании с жестом тростом барабанное словосослепительные встыла молнии, дивраивают зрителей в начале спектакля и постоянно этодгаются в толпической действо, которое завершается под звездным небом в центре Парижа среди танцующих темей сада Гале-Гамль.

Пространство сцены оформлено очень лаконично: на фоне черного задника тускло горят два лампочных фонаря в центре возвышается трапециевидная зона со встроенными слококами и светящимся андалузским орнаментом. По обе ее стороны стоят две невысокие помосты для фанфарного ансамбля для гитаристов и певца, поставлены стулья.

В начале спектакля не эвансцене тадает зная роза Кармен, возле которой Дон Хозе вонзает длинный штык. Этот юнкат постоянно сверкает своими зоррыми глазами, как бы угрожая и предвещающая трагедию. Эзвие него траюсодит самые драматические сото и дуга героев.

Большой драматической спектакль иде без передышки и состоит из 16 актов.

Сильной эмоцией томкает последняя картина спектакля. В финале стороны над безжизненными телами Кармен и Дона Хозе медленно наклоняется большая черная зюка. Там же колыхается вместе с трагическим сонетистическим и тростом барабанное поместие зарывающ этотемное трагическое очное небо. Сает медленно гаснет.

Восхождение труппык долго воплощаровала всем участникам спектакля.

Виктор Игнатов

Париж