

Урок № 2 (4 четверть)

Тема урока: «Бизе Ж. Творческий портрет. Опера «Кармен»

Задание 1 Прочитать жизненный и творческий путь Ж.Бизе
Широта интересов крупнейшего композитора второй половины XIX в.
музыка, живопись, литература, театр. Оптимизм, человечность, демократизм
творчества.

Задание 2 Прочитать об опере «Кармен»:
«Кармен» — первый образец реалистической музыкальной драмы (1874 г.)
История создания. Первоисточник и либретто. Народность сюжета, глубина
чувств, яркость характеров, свежесть языка, многообразие жанров в опере
Бизе «Кармен».

Задание 3 Прослушать произведения по указанным действующим ссылкам,
используя нотный текст при прослушивании
Бизе Ж. «Кармен»: Увертюра, Хабанера Кармен, Сегидилья, 1 д.; Цыганская
пляска, Куплеты Тореадора, Ария Хозе, 2 д.; Сцена гада-ния, 3 д.; Антракт,
4 д.

Задание 4 – это домашнее задание (на 13.05.2020 г)

- 1) Прочитать полностью характеристику творчества Ж. Бизе
- 2) Ответить письменно на вопросы и выполнить письменно задания,
которые указаны в конце темы опера «Кармен»

!!!Важно: Выполненное домашнее задание нужно прислать в Вайбер, ВатсАп,
OK,WhatsApp: _____ или _____ электронную _____ почту
_____ или оставить
своего учителя по специальности
(на выбор, кому как удобно) до начала следующего урока

Задание 1 Прочитать жизненный и творческий путь Ж.Бизе

Широта интересов крупнейшего композитора второй половины XIX века – музыка, живопись, литература, театр. Оптимизм, человечность, демократизация творчества.

Интересные факты о Жорже Бизе

- Отец композитора – Адольф Аман Бизе до знакомства с Анной Леопольдиной Эмме урождённой Дельсар, – матерью Жоржа, имел профессию парикмахера, но после свадьбы изменил род своей деятельности, переквалифицировавшись в учителя пения, тем самым став «человеком искусства», как того требовала семья невесты.
- Согласно биографии Бизе, уже в четыре года Жорж впервые сел за рояль, в тринадцать лет попробовал себя в качестве музыкального сочинителя, а через год, поступив на обучение в класс композиции консерватории, находился в напряжённых творческих поисках. Постепенно у него вырабатывалось мастерство, хотя поначалу совершенно отсутствовал индивидуальный творческий почерк.
- Мальчик Жорж жил по строгому графику: утром его отводили в консерваторию, затем после занятий приводили домой, кормили и закрывали в комнате, где он занимался тех пор, пока прямо за инструментом не засыпал от усталости.
- Малыш Бизе с детства так увлекался чтением, что родителям приходилось прятать от него книги. В девять лет мальчик мечтал стать писателем, считая это гораздо интереснее, чем целыми днями сидеть за роялем.
- Из биографии Бизе мы узнаём, что, несмотря на свою одарённость, юный вундеркинд очень часто ссорился с родителями из-за занятий музыкой, он плакал и злился на них, уже с детства осознавал, что его способности и настойчивость матери дадут результат.

- Удостоенный Римской стипендии, Жорж Бизе не только много путешествовал, но и познакомился с разными людьми. Часто бывая на приёмах в посольстве Франции, он встретился там с интересным человеком – послом России Киселёвым Дмитрием Николаевичем. Между двадцатилетним юношей и почти шестидесятилетним сановником завязалась крепкая дружба.
- Дядя Жоржа Бизе – Франсуа Дельсарт – в своё время был известным в Париже учителем пения, однако большую известность он приобрёл как изобретатель своеобразной системы «постановки эстетики человеческого тела», которая впоследствии обрела своих последователей. Некоторые искусствоведы считают, что Ф. Дельсарт – это человек, многом предопределивший развитие искусства 20 века. Даже К.С. Станиславский рекомендовал применять его систему для начальной подготовки актёров.
- Современники Бизе отзывались о нём как об общительном, жизнерадостном и добром человеке. Всегда много и самозабвенно работающий, он, тем не менее, очень любил повеселиться в кругу друзей, будучи автором всевозможных озорных затей и забавных шуток.
- Ещё обучаясь в консерватории, Жорж Бизе прослыл искусным пианистом. Однажды в присутствии Ференца Листа он так виртуозно исполнил технически сложное произведение композитора, что привёл автора в восторг: ведь молодой музыкант лёгкостью сыграл головокружительные пассажи в нужном темпе.
- В 1874 году Жорж Бизе за весомый вклад в развитие музыкального искусства был награжден орденом «Почётного легиона» французским правительством.
- После первой провальной премьеры драма А. Доде «Арлезианка» вернулась на сцену только через десять лет. Пьеса уже пользовалась у зрителей несомненным успехом, и современники отмечают тот факт, что публика шла на спектакль больше из-за того, что послушать украшавшую его музыку Ж. Бизе.
- Опера Ж. Бизе «Иван Грозный» при жизни композитора так и не была поставлена. Современники даже поговаривали, что композитор в обиде сжёг партитуру, однако сочинение всё же было обнаружено, но лишь в конце тридцатых годов прошлого столетия в архиве консерватории и поставлено впервые в концертном варианте в оккупационном Париже в 1943 году в театре на бульваре Капуцинок. Устроители спектакля постарались, чтобы в числе слушателей не было ни одного немца, так как опера, написанная на русский сюжет могла вызвать у них большое раздражение, тем более перелом во Второй мировой войне не в пользу Германии уже произошёл. Опера Ж. Бизе «Иван Грозный» никогда не ставилась в России, так как многие исторические факты в ней сильно искажены.

- Сразу после смерти Ж.Бизе все рукописи композитора, перечисленные в завещании, были переданы в библиотеку Парижской консерватории. Однако ещё много его бумаг и рукописей были обнаружены душеприказчиком Эмиля Штрауса (второй муж вдовы Ж.Бизе) господином Р. Сибила, который, определив ценность этих документов, так незамедлительно отправил их в консерваторские архивы. Поэтому со многими произведениями композитора потомки познакомились только в XX-ом столетии.

Будучи феноменально одарённым человеком, Жорж Бизе создал так великолепные произведения, которые в нынешнее время восхищают сотни миллионов людей по всему земному шару. Прошло много лет, прежде чем имя Бизе заняло то место, которое оно по праву заслуживает, среди других величайших композиторов. Его безвременная смерть в самом расцвете творчества – это невосполнимая и весьма значительная утрата для всей мировой музыкальной культуры.

Музыка Жоржа Бизе в кино

Музыка Жоржа Бизе в нынешнее время пользуется большой популярностью, режиссёры всего мира очень часто используют её в саундтреках своих кинофильмов. Несомненно, все рекорды побили отрывки из оперы «Кармен» такие, как увертюра, «Хабанера», мажорная ария Тореодора, а также фрагменты из сюиты «Арлезианка» и знаменитая ария из оперы «Искатели жемчуга» — «Jecroisentende». Невозможно перечислить все киноленгиде звучит эта замечательная музыка, но вот некоторые из них:

Фильм	Произведение
«Книга Генри», 2017	Ж. Бизе: «Кармен»

«Бешеные псы», 2016	
«Кибер-террор», 2015	
«Этим утром в Нью-Йорке», 2014	
«Очень опасная штука», 2013	
«Книга жизни», 2014	Увертюра к опере «Кармен»
«Танцы без правил», 1992	
«Мираж», 2015	«Арлезианка»
«Лабиринт сновидений», 1987	Ария Тореодора
«Счастливый конец», 2012	«Марш Тореодора»
«Человек, который плакал», 2014	
«Схватка», 2010	ария из оперы «Искатели жемчуга» — «Jecroisentende»
«Убийство школьного президента», 2008	
«Матч поинт», 2005	

Опера "Кармен"

Опера в четырех действиях:

либретто А. Мельяка и Л. Галеви по одноимённой новелле П. Мериме.

Действие происходит в Испании, около 1820 года.

главными героями оперы являются (записать в тетради):

Кармен (меццо-сопрано) — темпераментная и смелая цыганка.

Хозе (тенор) — показан простым, честным, но вспыльчивым

Тореадор (Эскамильо) (баритон) – богатый и знаменитый участник боя быков на арене цирка.

События в опере развиваются на фоне испанской жизни, полных ярких красок, на улицах и площадях, заполненных народом.

Опера начинается **увертюрой**. **Увертюра** – вступление, исполняемое оркестром. Звучит в самом начале оперы (или балета).

В увертюре, контрастном сопоставлении перед слушателем возникают основные образы оперы вплоть до короткой, полной трагической напряженности мелодии (темы роковой страсти Кармен), которая будет развиваться на протяжении всей оперы вместе с трагической судьбой

героини. <https://yandex.by/video/preview/?filmId=13137395966763816236&ext=опера+кармен+увертюра>

Приход невесты **Хозе Микаэлы** на время заставляет его забыть дерзкой цыганке. Он вспоминает родную деревню, дом, мать, предаётся светлым мечтам. И снова **Кармен** нарушает спокойствие. На этот раз она оказывается виновницей ссоры на фабрике, и **Хозе** должен доставить её в тюрьму. Но чары цыганки всемогущи.

Хабанера – испанский танец, ярко характеризует **Кармен**.

https://yandex.by/video/preview/?filmId=17651821059404195471&reqid=15901847673997-236030416925885809513566-vla1-1654&suggest_reqid=919124319150784933047742127688025&text=бизе+опера+хабанера

Сегидилья – ещё одна характеристика **Кармен**. Покорённый чарами цыганки, **Хозе** нарушает приказ и помогает **Кармен** бежать.

<https://yandex.by/video/preview/?filmId=3504624988592748308&p=1&text=бизе+опера+кармен+сегидилья>

2д. В таверне **Лилас-Пастья** веселье в разгаре. Это место тайных встреч контрабандистов, которым помогает **Кармен**. Вместе с подругой **Фраскитой** и **Мерседес** она проводит досуг в песнях и танцах. Желанным гостем таверны — **тореадор Эскамильо**. Он всегда весел, уверен в себе, смел. Жизнь его полна тревог, опасна борьба на арене, но сладость награды герою — слава и любовь красавиц. Характеристика **Эскамиль** представлена в **его куплетах**.

<https://yandex.by/video/preview/?filmId=4113325452499900767&text=бизе+опера+куплеты+тореадор>

Темнеет. Посетители покидают таверну. Под покровом ночи контрабандисты собираются на рискованный промысел. На этот раз **Кармен** отказывается идти с ними. Она ждёт друга. В таверну приходит **Хозе**, но радость их встречи кратковременна. Военный горн призывает драгуна в казармы. В его душе страсть борется с долгом

Кармен негодует. Между влюбленными назревает ссора. Неожиданно появляется Цунига — начальник Хозе, он надеется на благосклонность Кармен. В порыве ревности Хозе обнажает саблю. Военная присяга нарушена, путь к возвращению в казармы отрезан. Хозе остается Кармен, чтобы начать новую жизнь, полную тревог и опасностей.

3 д. Глухой ночью, в горах, контрабандисты устроили привал. С ними Кармен и Хозе. Ссора в таверне не забыта. Слишком велико различие между любовниками. Мечтающий о спокойной жизни крестьянина, Хозе страдает от измены долгу, от тоски по родному дому. Лишь страстная любовь к Кармен удерживает его в лагере контрабандистов. Но Кармен больше не любит Хозе, разрыв между ними неминуем. Что-то скажут карты? Подругам они предсказали счастье, только Кармен судьба не сулит радости: она прочла в картах свой смертный приговор. С глубокой скорбью размышляет она о будущем (сцена гадания).

Внезапно приходит Эскамильо — он спешит на свидание с Кармен. Хозе преграждает ему путь. Ревность и негодование вспыхивают в душе драгуна. Кармен останавливает поединок соперников. В этот момент Хозе замечает Микаэлу, которая, преодолев страх, явилась в лагерь контрабандистов, чтобы увести Хозе. Хозе не внимает ее словам. Лишь принесенное Микаэлой известие о смертельной болезни матери заставляет Хозе покинуть Кармен. Но встреча их — впереди.

4 д. Яркий солнечный день. Площадь в Севилье полна народа. Собравшиеся с нетерпением ожидают начала боя быков. Шумно и радостно приветствуют они шествие героев корриды, возглавляемое всеобщим любимцем Эскамильо. Приветствует его и Кармен. Ее влечет к жизнерадостному, отважному Эскамильо. Фраскита и Мерседес предупреждают Кармен о грозящей опасности: за ней неотступно следит Хозе. Кармен не слушает их; она устремляется в цирк. Хозе останавливает ее. Нежно, с любовью обращается он к Кармен. Хозе не верит, что она разлюбила. Но ответ Кармен неумолим: между ними все кончено. «Свободной родилась — свободной и умру», — гордо бросает она в лицо Хозе. В порыве гнева он закалывает Кармен. Смертью она утверждает свою свободу.

ТЕСТ

1. Кто является автором оперы «Кармен»?

- ☐ Чайковский
- ☐ Лист
- ☒ Бизе
- ☐ Вивальди

2. В каком году была написана опера «Кармен»?

- ☐ 1836
- ☐ 1855
- ☐ 1875
- ☐ 1889

3. Кто написал одноименную новеллу, по мотивам которой было написано либретто к опере?

- ☐ ПросперМериме
- ☐ ЭдгарПо
- ☐ АлександрДюма
- ☒ АлександрПушкин

4. Кем была Кармен?

- ☐ Испанка
- ☐ Итальянка
- ☐ Цыганка
- ☐ Француженка

5. Голос, исполняющий партию Кармен ?

- ☐ меццо сопрано
- ☐ альт
- ☐ колоратурное сопрано

6. Голос, исполняющий партию Хосе?

- ☐ Бас
- ☐ Баритон
- ☐ Тенор
- ☐ Альт

7. Что такое «Увертюра»?

- ☐ Вступление, исполняемое оркестром. Звучит в самом начале оперы (или балета).
- ☐ Заключение, исполняемое оркестром. Звучит в конце оперы (или балета).
- ☐ Проигрыш, исполняемый оркестром. Звучит в середине оперы (или балета).
- ☐ Пьеса, исполняемая оркестром.

8. Хабанера и Сегидилья это танцы:

- ☐ Italianские
- ☐ Испанские
- ☐ Французские
- ☐ Немецкие

9. Музыкальная характеристика тореадора Эскамиль?

- ☐ лирическая нежная музыка
- ☐ песенный фольклор
- ☐ энергичная маршевая музыка

10. Музыкальная характеристика Хосе?

- ☐ песенная лирическая, образ возлюбленного
- ☐ маршевая, решительная, энергичная
- ☐ танцевальная, веселая
- ☐ нет музыкальной характеристики