

Секция «Литературный процесс и журналистика: история, критика, публицистика»

Архетип цыганки Кармен в литературе, музыке и театре

Чадаева Варвара Сергеевна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет журналистики, Москва, Россия

E-mail: 7003067@gmail.com

В ходе исследования нами было рассмотрено 3 произведения за период с 1845 по 1917 год, в которых прослеживается архетип цыганки Кармен. Но и до 1845 года образ цыганки (пусть не Кармен) был также популярен. Так, в 1613 году известный испанский писатель Мигель де Сервантес использовал его в своем произведении «Цыганочка», но в конце новеллы главная героиня Пьероса оказывается дворянкой, пусть и воспитанной в цыганском таборе. Подобная ситуация возникает и в романе Виктора Гюго (известно, что образ Пьеросы повлиял на писателя). Эсмеральда оказывается похищенной во младенчестве дочерью затворницы Гудуллы. В 1812 году немецкий поэт-романтик Ахим фон Арним пишет повесть «Изабелла Египетская» (раньше, цыгане ассоциировались с Египтом). Не менее интересным жтот архетип оказался для российских писателей и поэтов. Так, в 1824 году появилась последняя южная поэма А. С. Пушкина «Цыганы». Это произведение примечательно тем, что в впервые в литературной традиции тут использован образ настоящей (а не воспитанной) цыганки. Спустя десять лет, в 1834 году, вышла небольшая новелла русского беллетриста Осипа Сенковского «Турецкая Цыганка».

Данный архетип складывается в 1845 году после выхода новеллы Проспера Мериме «Кармен» и окончательно утверждается уже в в 1874-75 годах благодаря одноименной опере французского композитора Жоржа Бизе, либретто Мельяка и Галеви. Толчком к написанию новеллы скорее всего стало знакомство Мериме с поэмой А. С. Пушкина «Цыганы», которую впоследствии, в 1853 году, писатель перевел на французский язык. Произведение состоит из четырех частей и открывается цитатой греческого поэта эпохи эллинистического Египта Паллада Александрийского. Поэт рассуждает о том, что вся суть женщин - это зло, и лишь дважды она бывает хорошей: в любви и в смерти. Мериме в сюжете новеллы обыгрывает эти слова. Кармен - дитя природы, близкое к миру животных. Не зря Мериме сравнивает ее с «молодой кобылицей кордовского завода», волком и хамелионом. Кармен другая, она чужое существо, вызывающее опасения. Символика Кармен рождается также в цветах, сопровождаемых цыганку. Красный (цвет крови и любви), черный (цвет муки) и белый (очищение). Белый цвет соответствует цветку, с которым Кармен впервые появляется перед читателями. Это цветок белой акации (который в последствии в опере и последующих произведениях трансформируется в красную розу). Этой деталью Мериме намекает читателям на искренность всех чувств и поступков цыганки, так как на языке цветов белая акация символизирует бессмертие и искреннюю любовь. Как представительница кочевого народа, Кармен крайне подвержена чувствам. Если она любит, она любит сейчас, и делает это абсолютно искренне. В итоге эта откровенность становится причиной трагической смерти Кармен. Она не готова отказаться от своего чувства даже под страхом смерти.

Архетип становится крайне популярным, несмотря на первоначальное отсутствие успеха обоих произведений искусства. Впоследствии русский поэт Серебряного века Александр Блок, вдохновившись новеллой Мериме и оперой Бизе создаст цикл стихотворений, посвященных этой героине. Интересно, что Александр Блок основывался не столько на новелле Мериме («Я отвожу глаза от книги»), сколько на опере Ж. Бизе и ее постановке в

Петербурге. Она была поставлена в тогда еще молодом (открыт в 1912 году) Театре Музыкальной Драмы и стала одним из наиболее ярких достижений театра. Премьера оперы Бизе состоялась в 1913 году, режиссером выступил создатель театра А. Лапицкий. Спектакль отвечал всем требованиям эстетики театра: «...стремление к внутренней и внешней правде, - то есть к детальной разработке как психологии действующих лиц, так и внешнего стиля». После первого же представления Блок начинает работу над своим циклом «Кармен». У Мериме Блок заимствует основные детали образа Кармен: взгляд, зубы, осанка, но при этом поэт выбирает возвышенную, даже архаическую лексику: явление, взор, очи, стан, лик. Интересной деталью у Блока являются волосы. Наперекор Мериме, который описал свою цыганку, как девушку с жесткими, иссиня черными, как вороново крыло волосами, Блок сделал свою героиню златокудрой, даже рыжей. Это было связано с его влюбленностью в актрису Любовь Дельмас, исполнительницу роли Кармен, которой поэт посвящает этот цикл. Схематично, акт за актом Блок воспроизводит действие оперы. Упоминается сцена гадания, пятое и шестое стихотворения соответствуют второму и четвертому акту оперы (пляска, куплеты Тореадора, смерть Кармен и гибель Хосе). Кульминацией цикла является то же шестое стихотворение «Сердитый взор бесцветных глаз». Это встреча лирического героя с его возлюбленной Кармен-Дельмас на представлении. Этот сюжет восходит к реальной встрече, которая произошла в театре музыкальной драмы в марте 1914 года.

Источники и литература

- 1) Блок А. Собрание сочинений: в 8 т. Москва; Ленинград: Изд-во худ. лит., 1960–1963
- 2) Блок А. Записные книжки. 1901–1920. М.: Худ. лит., 1965
- 3) Бизе Ж. Кармен. Клавир. Переложение для пения с фортепиано / ред. С. Булатов. М.: Музыка, 1973
- 4) Мериме П. Собр. соч.: В 6т. / П. Мериме. – М.,1963
- 5) Ю. Данилин Мериме Проспер; Литературная энциклопедия
- 6) Цит. по: Исаханов Г. Далекое близкое. Призрак оперного режиссера // Театр. 2007. Дек