

Кармен

(БИЗЕ Жорж)

Опера в четырех действиях

Либретто Мельяка и Галеви

Действующие лица

Дон Хозе, сержант (*тенор*)
Эскамильо, тореадор (*баритон*)
Данкайро, контрабандист (*тенор*)
Ремендадо, контрабандист (*бас*)
Цунига, лейтенант (*бас*)
Моралес, бригадир (*баритон*)
Кармен, цыганка (*меццо-сопрано*)
Фраскита, цыганка (*меццо-сопрано*)
Мерседес, цыганка (*сопрано*)
Микаэла, крестьянская девушка (*сопрано*)
Лилас Пастья, хозяин харчевни
Офицеры, драгуны, мальчишки, сигарочницы, цыгане, контрабандисты и т.д.

Действие происходит в Испании в начале XIX века.

Действие первое. Площадь в Севилье между казармой и сигарной фабрикой. Солдаты, расположившись у караулки, курят и наблюдают за прохожими. Появляется молодая девушка Микаэла; в смущении смотрит она на солдат и не решается к ним подойти. Бригадир Моралес спрашивает её, что ей нужно. Микаэла отвечает, что она ищет сержанта Хозе. Узнав, что его здесь сейчас нет, но что он скоро явится для смены караула, Микаэла убегает, обещая обступившим ее солдатам вернуться после смены. Вдали слышится марш приближающегося нового караула. Толпа мальчишек пародирует маршировку драгун. Новый караул проходит через мост с лейтенантом Цунигой и сержантом Хозе во главе. Происходит смена. Сменные драгуны, мальчишки и зрители уходят. Оставшиеся солдаты скрываются в караулку. Хозе и Цунига остаются на площади одни. Лейтенант расспрашивает Хозе про фабричных девушек. Хозе говорит, что они любят заигрывать

с мужчинами, но что он сам не обращает на них внимания. Цунига намекает Хозе на его отношение к Микаэле, которая его здесь искала. Хозе признается, что действительно любит Микаэлу, свою невесту. Раздается звонок, извещающий о перерыве работы на фабрике. На площади собираются юноши, ухаживающие за выходящими работницами. Хозе чистит цепочку и, видимо, не интересуется происходящим вокруг него. Появляется красивая цыганка Кармен. Уличные франты увиваются вокруг неё, твердя ей слова любви. Кармен поет им песенку, в которой говорится о свободе и могуществе любви, не подчиняющейся никаким законам. Во все время пения Кармен бросает выразительные взгляды в сторону Хозе, но он невозмутимо продолжает работу. Кармен подкрадывается к нему, срывает со своей груди цветок и бросает его ему в лицо. Хозе вскакивает со скамейки. Толпа хохочет. В это время раздается новый звонок. Кармен и остальные работницы убегают на фабрику. Хозе в смущении поднимает цветок и нюхает его. Красота Кармен и ее смелая выходка поразили его. Увидев вошедшую Микаэлу, Хозе бросается к ней. Микаэла передает ему письмо от матери и кошелек с деньгами. Она застенчиво сообщает ему, что мать велела передать ему еще поцелуй от неё, и целует Хозе в лоб. Глубоко тронутый заботливостью матери и нежностью Микаэлы, Хозе говорит, что этот поцелуй, быть может, вовремя послан ему, чтобы охранить его от злых чар. В свою очередь он передает через Микаэлу поцелуй и привет матери и собирается прочесть письмо, но Микаэла поспешно прощается. Хозе удерживает ее, но она

отвечает, что ради приличия он должен прочесть письмо наедине, и уходит, обещая прийти в другой раз. Прочитав письмо, Хозе говорит про себя, что он исполнит волю матери и женится на Микаэле, которую любит. Он вынимает цветок, данный ему Кармен, и хочет бросить его, но в это время на фабрике раздаются шум и крики. Лейтенант Цунига и солдаты выскакивают из караулки. Работницы фабрики зовут на помощь и, окружив лейтенанта, сообщают ему, что на фабрике произошла драка между Кармен и другой девушкой. Двое солдат выводят с фабрики Кармен. Оказывается, что во время общей свалки Кармен ранила одну работницу ножом. Лейтенант Цунига допрашивает ее. Кармен, возбужденная, упорно отказывается рассказать, в чем дело. Не добившись от неё толку, лейтенант велит сержанту Хозе арестовать её и связать ее руки, а сам уходит написать приказ. Оставшись вдвоем с Хозе, Кармен вступает с ним в разговор и выражает уверенность в том, что Хозе в неё влюблён. На приказание Хозе замолчать она вызывающе смотрит на него и говорит ему, что она прогнала три дня тому назад своего возлюбленного, и предлагает Хозе своё свободное сердце. Она поёт весёлую песенку, в которой приглашает Хозе отправиться с ней за город пить и плясать в харчевне её друга Лилас Пастья. Хозе борется со своим чувством, но запрещает ей петь. Кармен отвечает, что он не может ей запретить мечтать и что мечтает она об офицере. Хозе больше не в силах сдерживаться и признаётся ей в любви. В припадке нежности он ослабляет верёвки на её руках. Кармен торжествует свою победу. Когда лейтенант входит с

письменным приказом об аресте, Кармен незаметно втирается в группу вернувшихся на площадь работниц фабрики, сильным толчком сбивает с ног Хозе и убегает под прикрытием сочувствующей ей толпы.

Действие второе. Харчевня Лилас Пастья. За столами сидят офицеры и пьют вино. Контрабандисты и цыгане пляшут. Лейтенант Цунига любезничает с Кармен, которая его не слушает. Танцы становятся оживлённее. Кармен бьёт в бубен и присоединяется к танцующим. Наконец, утомлённая, она опускается на скамью. Хозяин харчевни просит гостей закончить пир, так как пора закрывать. Посетители собираются уходить. В это время снаружи доносится пение. Оказывается, это народ чувствует тореадора Эскамильо, героя цирка Гренады. Офицеры из окна приглашают его с товарищами зайти в харчевню выпить за успех. Входит Эскамильо с толпой. Указывая на то, что тореадор солдату друг и брат, Эскамильо в удалой песне описывает бой быков на цирковой арене, когда тореадору каждый миг грозит смерть; взоры всех присутствующих в цирке устремлены на тореадора, от силы и ловкости которого зависит его собственная жизнь. Песня вызывает общий восторг и симпатию Кармен, и все приветствуют тореадора. Кармен наливает ему вино. Эскамильо говорит ей, что она ему очень нравится. Кармен отвечает, что его старания напрасны, но на его вопрос, можно ли надеяться на её взаимность, отвечает, что ждать и надеяться она ему не запрещает. Лейтенант Цунига обещает Кармен опять прийти в харчевню. Все уходят, остаются лишь Кармен и цыганки Фраскита и Мерседес.

Затем входят контрабандисты Данкайро и Ремендадо. Они сообщают, что у них есть дело и что они нуждаются в помощи женщин. Кармен отказывается участвовать, признаваясь, что влюблена в сержанта, с которым хочет остаться и которого теперь ждёт. В отдалении уже слышна песня сержанта: Хозе идёт к Кармен прямо с гауптвахты, где он просидел целый месяц за самовольное освобождение её из-под ареста. Контрабандисты уговаривают Кармен увлечь с собой в их шайку и сержанта. Все, кроме Кармен, удаляются. Появляется Хозе, и Кармен с радостью встречает его. Она рассказывает ему, что в харчевне были офицеры и что она плясала. Хозе ревнует её. Кармен успокаивает его и принимается танцевать перед ним. Своей пляской Кармен повергает Хозе в сладострастное оцепенение. Раздаются звуки трубы, играющей зарю. Хозе заявляет Кармен, что ему нужно спешить на перекличку. Кармен возмущается тем, что он бросает её, так долго ждавшую его, ради того, чтобы вернуться в казармы. В сильном гневе она бросает ему его вещи и гонит от себя. Хозе старается уверить её в своей любви, показывает ей цветок, который она ему бросила, и говорит, что всё время он не разлучался с ним, что как ни боролся он со своим чувством, он не в силах отказаться от неё. Тогда Кармен предлагает ему бежать с ней и примкнуть к контрабандистам. Хозе в отчаянии, но чувство долга берёт верх, и он бежит к двери. В это мгновение раздаётся стук, и в двери вламывается лейтенант Цунига. Увидев сержанта, он велит ему удалиться. Хозе отказывается уйти. Оба обнажают сабли и бросаются друг на друга. Кармен зовёт на помощь. Вбегают

контрабандисты. Данкайро и Ремендадо бросаются на Цунигу. Направив на него пистолеты, они издеваются над ним. Хозе, бессильная жертва страсти, становится контрабандистом.

Действие третье. Пустынная скалистая местность. Тёмная ночь. Контрабандисты с тюками товаров на плечах спускаются со скал и располагаются на отдых. Хозе задумчиво смотрит вдаль. Кармен спрашивает его, что он высматривает. Он отвечает, что там, в долине, живёт его мать, которая считает его честным. Кармен сурово предлагает ему уйти к матери, раз ему здесь не нравится. Хозе поражён её предложением и в гневе хватается за нож. Кармен спокойно отвечает, что смерти не боится, отходит от Хозе и присоединяется к цыганкам. Хозе уходит на скалы. Фраскита и Мерседес заняты гаданием на картах. Кармен следит за ними, затем вынимает колоду карт и также гадает о своей судьбе. Карты несколько раз предсказывают ей смерть. Данкайро и Ремендадо возвращаются с разведки и сообщают, что, хотя путь и не совсем свободен, надо попытаться пройти. Хозе оставляют сторожить товары; остальные контрабандисты уходят. Хозе скрывается за скалой. По тропинке со скал спускается Микаэла с проводником. Она пришла сюда, чтобы спасти своего жениха Хозе от влияния цыганки и рассказать ему о горе матери. Увидев его на скале, Микаэла зовёт его, но в это время Хозе прицеливается в кого-то. Раздаётся выстрел. Микаэла в испуге убегает за скалы. На противоположной стороне показывается Эскамильо, в которого Хозе и выстрелил, но не попал. Эскамильо не скрывает от Хозе, что пришёл за Кармен, которую любит. Незнакомый с Хозе, он

сообщает ему, что Кармен уже не любит больше того драгуна, который сидел в тюрьме и стал ради неё дезертиром. Хозе называет ему своё имя и требует расплаты на ножах. Оба выхватывают ножи и дерутся. Хозе начинает одерживать верх. В это мгновение вбегают Кармен и контрабандисты. Кармен хватается за руку Хозе. Эскамильо обещает рассчитаться с ним при другом удобном случае и, уходя, приглашает всех через несколько дней явиться в Севилью на бой быков, чтобы посмотреть на его успех. "Ту, которой я мил, - прибавляет он, - буду там ожидать". Хозе порывается броситься на тореадора, но его удерживают двое контрабандистов. Эскамильо удаляется. После его ухода Хозе грозит Кармен, говорит, чтобы она береглась, что он устал страдать. Кармен пожимает плечами и отходит от него. Цыгане собираются в путь. В это время один из контрабандистов замечает спрятавшуюся за скалу Микаэлу и выводит её оттуда. Она бросается к удивлённому Хозе и сообщает ему, что удручённая мать ждёт не дожждётся сына и умоляет его вернуться к ней. Кармен советует ему вернуться домой, так как контрабандист он плохой. Хозе упрекает её в измене с Эскамильо, но заявляет, что он не оставит её, и лишь смерть их разлучит. Микаэла, видя бесполезность своей мольбы, решает сказать ему всю правду о том, что его мать умирает и желала бы проститься с ним перед смертью. Эти слова производят ошеломляющее действие на Хозе, и он уходит с Микаэлой, угрожая, что он ещё встретится с Кармен. В отдалении слышится весёлая песня Эскамильо. Хозе останавливается в нерешительности, но затем, увлекаемый

Микаэлой, медленно удаляется. Контрабандисты, забрав товары, отправляются в путь.

Действие четвёртое. Площадь в Севилье перед цирком. На площади ликующая толпа народа по случаю предстоящего боя быков. В стороне образуется группа танцующих. Слышатся фанфары. Появляется шествие тореадоров, алгуазил и пикадоров. Толпа обменивается замечаниями относительно каждого из них. Затем показывается Эскамильо, рядом с Кармен, нарядной и гордой. Народ встречает его шумными приветствиями. Эскамильо говорит Кармен, что, если она его любит, то она будет гордиться его сегодняшним успехом. Кармен страстно отвечает ему, что ей никто не был так дорог, как он. Фраскита подходит к Кармен и тихо говорит ей, чтобы она скорее ушла отсюда, так как за ней следит, скрываясь в толпе, Хозе. Кармен отвечает, что не боится его и останется здесь. Когда все уходят в цирк, Кармен остаётся на площади одна. Хозе приближается к ней. Кармен говорит ему, что её предупредили относительно него, что ей будто бы нужно опасаться его. Хозе отвечает, что он пришёл не угрожать, а лишь просить вернуть ему её прежнюю любовь. Он прощает её всё и готов пойти за ней, куда она захочет. Со слезами умоляет он её возвратить ему счастье былых дней. Кармен смело признаётся ему, что она его разлюбила, что любит только свободу. В это время из цирка доносятся шумные восторги в адрес Эскамильо. Кармен и Хозе прислушиваются. Кармен с радостным восклицанием быстро направляется ко входу в цирк. Хозе заграждает ей путь, клянясь, что не пустит её туда к её возлюбленному. Кармен гневно

отвечает, что любит Эскамильо и что не отречётся от него даже под страхом смерти. Хозе переходит от страстной мольбы к угрозам. Но Кармен решительно объявляет ему, что не пойдёт за ним. При вторичном взрыве рукоплесканий и криков в цирке она бросается ко входу. Хозе не пускает её. Тогда Кармен в ярости снимает кольцо, подаренное ей Хозе, и бросает ему под ноги. Хозе выхватывает нож и с исступлённым криком "Так смерть тебе!" поражает Кармен. В эту минуту занавес над входом в цирк открывается, и выходит Эскамильо, окружённый толпой. Хозе говорит, что это он убил Кармен, и бросается на её тело со словами: "Тебя ли я не любил, Кармен, дорогая!"