

МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ

«ПРИНЦИП АПОЛЛОНА»

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

И АВТОР ИДЕИ

АИДА АЙЛАМАЗЯН

<http://heptachor.ru>

© Екатерина Бровина

I ОТДЕЛЕНИЕ

Франц Шуберт «Немецкий танец» / студия «Гептахор»

Петр Чайковский «Русский танец» / студия «Айседора»

Фредерик Шопен «Большой блестящий вальс» / студия «Ветвь»

Сергей Прокофьев «Мимолетности» / студия «Айседора»

II ОТДЕЛЕНИЕ

Музыкально-пластический спектакль «ПРИНЦИП АПОЛЛОНА»

на музыку балета Игоря Стравинского «Аполлон Мусагет»

УЧАСТНИКИ

Студия музыкального движения и импровизации

«Гептахор» (Москва) под руководством Аиды Айламазян:

Ю.Высоков, М.Глазшнейдер, О.Дулина, Ю.Дулина, Н.Исаева,

Т.Каликанова, Ю.Михайлова, М.Моргунова, Е.Никитина,

Ю.Никитина, Е.Селяева, Е.Ташкеева, Е.Чешко, А.Шпакова

Студия пластического танца «Айседора» (Москва, РУДН)

под руководством Заслуженного работника культуры РФ

Валентины Рязановой: Д.Галингер, Е.Каверина, А.Кащенко,

М.Комбарова, Г.Мошляк, Н.Непорада, А.Таджиева,

У.Тимошенко, Г.Юртаева

Танцевальная студия «Ветвь» (Москва – Бремен):

И.Зенкевич, Ю.Лаврова, З.Шубина

Мы благодарим Владимира Сулягина за художественные

консультации по вопросам сценографии спектакля,

Анну Шпакову за помощь в работе над костюмами

МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ «ПРИНЦИП АПОЛЛОНА»

Балет Игоря Стравинского был сочинен композитором в конце 1920-х гг. по заказу Сергея Дягилева для его труппы Ballet Russe (премьера Париж, 1928). Постановка «Аполлона» Джоржем Баланчиным принесла балету известность, сделав его визитной карточкой хореографа. В течение своей долгой творческой биографии Дж. Баланчин не раз возвращался к «Аполлону», создавая новые редакции балета. Создание спектакля на тему Аполлона в конце деятельности С. Дягилева как организатора и вдохновителя «Русских сезонов» весьма символично: взорвав культурную жизнь Европы новыми идеями, разрушив устоявшиеся эстетические принципы, совершив революцию в искусстве, С. Дягилев и его труппа обращается к классицизму в искусстве, вечным источником которого является Эллада с ее законами гармонии, ясности, красоты, человечности. Можно вспомнить, что и начало пути С. Дягилева и его «Русских сезонов» было освящено духом Эллады, ведь балетная реформа Михаила Фокина во многом стала возможной благодаря творчеству Айседоры Дункан. Итак, круг замкнулся.

А в наши дни, в эпоху отказа от идеалов и идеальности, как звучит тема Аполлона, его призыв к ясности, форме, структуре?

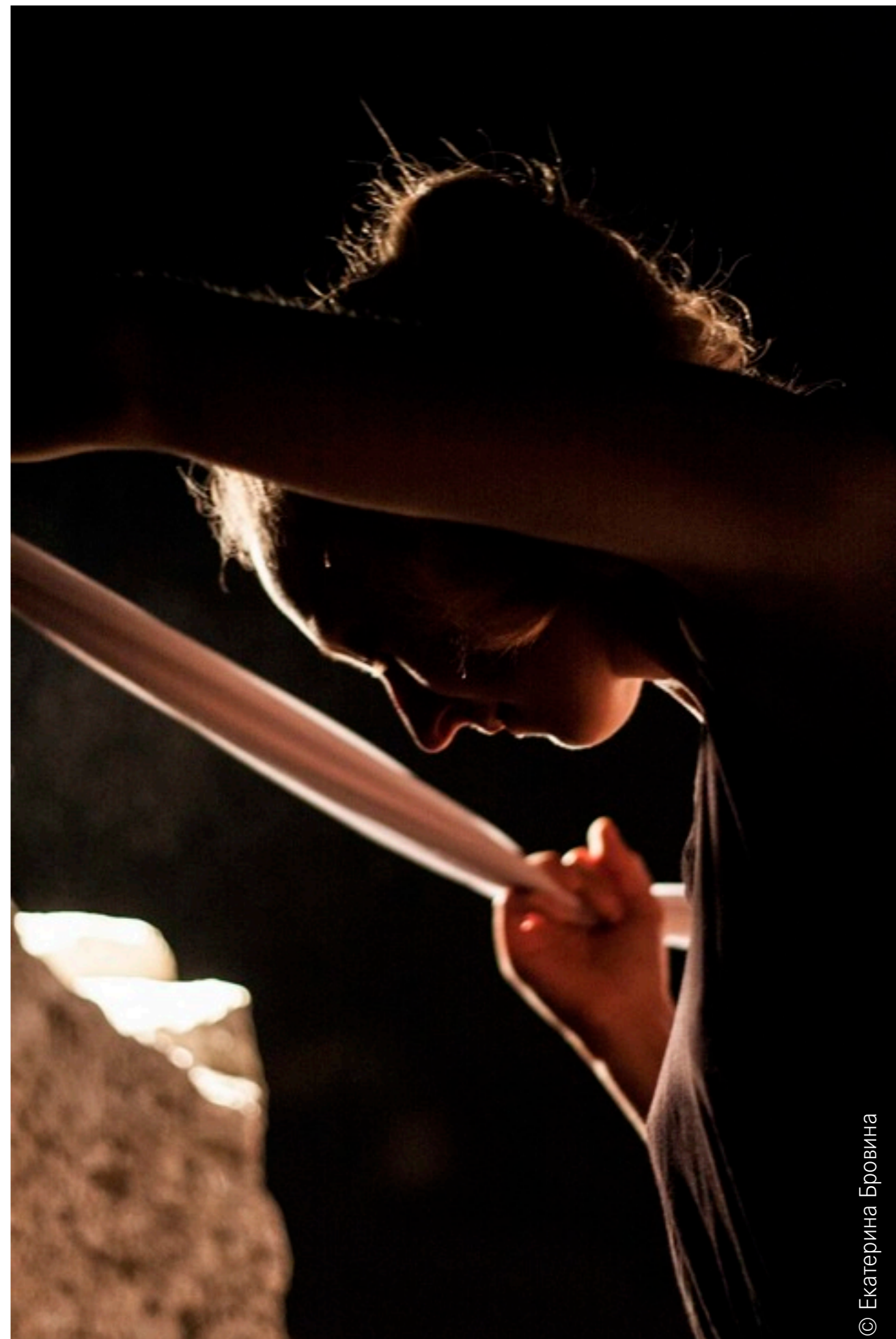

Музыка балета И. Стравинского построена как танцевальная сюита и состоит из ряда эпизодов, имеющих названия: Пролог – Рождение Аполлона, Соло Аполлона, Аполлон и Музы, и др. Обратившись к балету И. Стравинского, мы отошли от данного либретто, «вслушались» в музыку и, отталкиваясь от наших собственных музыкальных впечатлений, нашли те образы, которые помогли создать пластический спектакль.

Музыка И. Стравинского поражает своей строгой сдержанностью и изысканностью, с одной стороны, с другой – величавостью, какой-то скрытой трагичностью и монументальностью, с третьей – она звучит невероятно современно, поскольку автор соединяет в ней различные музыкальные темы и стили, в ней много музыкальных аллюзий и ассоциаций. Мастерство композиторского письма позволяет не только не замечать «сшитых» разностилевых кусков, но слышать единство и цельность этой музыки.

Спустя почти тридцать лет после премьеры И. Стравинский говорил: *«Я думаю об “Аполлоне” как о чем-то полностью новом в моей музыке»*. Возможно, неожиданно прозвучит другое высказывание композитора: *«Если истинно трагическая нота звучит где-либо в моей музыке, то в “Аполлоне”*.

Рождение Аполлона трагично и его восхождение на Парнас и Апофеоз в каждом такте столь же трагичны, как строка Федры, когда она узнает о любви Ипполита к Арисии».

© Екатерина Бровина

Аполлон Мусагет в переводе с греческого означает Аполлон – Водитель Муз. Тем самым он покровительствует искусствам и всем его служителям, требуя от них высочайшего совершенства и преданности. Будучи сам музыкантом (Аполлоном Кифаредом), он не терпит соревнования и жестоко наказывает всех, горделиво посягнувших равняться с ним в искусстве. Одновременно он бог вдохновения и прорицания, врачевания (а для греческой культуры врачевание душевное и телесное неразделимы) и гармонии. Легендарный певец и музыкант Орфей является, согласно преданию, сыном Аполлона, а значит и его ипостасью. Однако Аполлон как блюститель мирового и человеческого порядка, космической гармонии обладает и губительными чертами: он стреловержец, несущий смерть. Отождествляясь с богом солнца, светоносный Аполлон-Гелиос разгоняет тьму и побеждает змея Пифона – символа стихийных земных сил – и посылает на врагов стрелы-лучи. Противоречивость образа Аполлона как божества созидającego, обучающего мудрости и искусствам и одновременно карающего, непримиримого и беспощадного отражает и сложность той идеи или принципа, который он воплощает – стремления к свету, гармонии и порядку вопреки стихии и хаосу жизни.

О бесконечности этого стремления, этого вечного зова Аполлона и вечного поиска человека, ищущего совершенства и воплощения идеала, наш спектакль «Принцип Аполлона».

Аида Айламазян, Москва 2015

ЛИБРЕТТО

1. Рождение Аполлона.

Таинственно появление бога. Оно предопределено, а поступь его звучит как призыв, как властное требование, как напряжение всех сил души.

Символами и воплощением идеи являются струны лиры Аполлона, соединяющие небо и землю и послушно воспевающие бога, творящего гармонию.

2. Соло Струны.

Струна издает прекрасные звуки. Танцовщица – как будто балансируя на натянутой струне – может в любую минуту потерять равновесие, и только предельная собранность позволяет вести свой танец-игру, танец-подношение. В конце уставшие струны спускают свой строй.

3. Аполлон настраивает лиру,

струны натянуты в гармонии, и бесконечная мелодия как бесконечность самого времени и жизни заполняет пространство.

4. Балерина и шпана.

Два хулигана задирают друг друга. Мир, далекий от Аполлона и идеальных устремлений. Музыкальная тема вывернута наизнанку – она звучит иронично, как бы отрицая пафос предыдущей части. И все-таки параллельно ей утверждается еще одна тема – более трепетная, напоминающая балетные мотивы. Профанный мир и мир искусства сопрягаются и сосуществуют.

5. Балетный класс.

Служение своему искусству требует от танцовщицы полной отдачи душевных и физических сил. Путь к совершенству труден, и подчас превращает танцовщиц в машину, механизм. Тренаж балета суров, но его красота подчиняет каждого.

© Екатерина Бровина

6. Авангард и Айседора. Сопряжение двух музыкальных тем, одной – напоминающей романтические танцевальные образы, и другой – звучащей грубовато и угловато, отсылающей к искусству XX века с его формалистическими поисками, находит отражение в двух пластических линиях: образе романтического танца А. Дункан и футуристического балета.

7. Аполлон и Музы. Музыка вновь звучит пафосно и высоко. Опять встречаются темы: только теперь это тема явления, призыва Аполлона и изысканная, струящаяся тема Муз. Музы танцуют и музицируют перед Аполлоном.

8. Художник и его Модель. Вечная тема искусства: вспомним Пигмалиона и Галатею. Художник и Модель связаны странной любовью, плодом которой является произведение искусства. Но есть и обратная сторона этой любви: Художник видит в Модели произведение искусства, воплощение идеала, а не живую женщину.

9. Спорт. Вызов богам. В музыке этого эпизода явно слышны мелодии и ритмы 1920–30х гг.: они звучат празднично, шутливо сменяя друг друга, напоминая парад или киносъемку. Как радостно, энергично маршируют физкультурники, они забыли одно: соревноваться с богом опасно.

10. Плакание. Утрата принципа Аполлона. Но светоносный бог продолжает свой путь.

<http://heptachor.ru>