

А. Н. Рыбальченко

Жорж Орик и его балет «Докучные»

Статья посвящена анализу балета «Докучные» Ж. Орика. Спектакль являет собой новый этап в жизни Русского балета С. Дягилева. Музыка, пластика и постановочные решения балета специфичны оригинальным смешением элементов традиционного балетного спектакля и джаза, активно проникавшего в те годы на Европейский континент. Под этим углом зрения проанализирована данная партитура, оказавшая огромное влияние на балетный театр XX в.

Ключевые слова: танец-модерн, пантомима, монтажная драматургия, Русские сезоны С. Дягилева, регтайм, камерный симфонизм, бессюжетный балет

Aleksandra N. Rybalchenko

Georges Auric and his ballet «Les Facheux»

This article analyzes the ballet «Les Facheux» Georges Auric. Performances represent a new stage in the life of Diaghilev's Russian Ballet. Music, dancing movements and staged ballet solutions were unusual because of the original mixture of elements of the traditional ballet and jazz actively coming to Europe those years. From this point of view this score which had a great impact on the ballet of the twentieth century was analyzed.

Keywords: dance-modern, mime, mounting dramaturgy, «Russian Seasons» S. Diaghilev, ragtime, chamber symphony, plotless ballet

Жорж Орик – французский композитор, входил в состав «Шестерки»¹. Будучи поклонником киноискусства, композитор в первую очередь известен работами именно в жанре создания музыки для кинофильмов. Его имя вписано в историю всемирного кино XX в. и национальной французской киноиндустрии. Среди его музыкальных киноработ, а их в общей сложности более ста двадцати, можно выделить такие, как «Цезарь и Клеопатра» (1945), «По воскресеньям всегда идет дождь» (1948), «Римские каникулы» (1953), «Большая прогулка» (1966) и др.

Орик не остался в стороне и от творческого взаимодействия с Русским балетом Дягилева, для которого были созданы «Докучные» («Les Facheux», 1924), «Матросы» («Les Matelots», 1925), «Пастораль» («Pastorale», 1926). Всего же композитором создано двенадцать балетных сочинений.

Балет «Докучные» был создан по заказу Дягилева и премьерный показ пришелся на 1924 г., год премьеры балета «Лани». Сценарий создал Борис Кохно, декоративное оформление – Жорж Брак. Хореография представлена Брониславой Нижинской.

Сюжетной основой балета Орика «Докучные» является идея комедии-балета Мольера «Докучные» (1661). Это театр масок, веселое представление, не лишенное импровизации. Придворная жизнь Парижа предстает перед зрителем в зарисовках комических эпизодов, в которых часто принимал участие сам Людовик

XIV. Так в балете Орика центральным эпизодом становится свидание молодого человека с дамой сердца, на пути к которому герою предстоит встретиться с многочисленными представителями двора Лувра. Многие из этих эпизодов представлены в виде сатирических зарисовок, воскрешающих быт и нравы придворной знати XVII в.

Возрождение балета Мольера, опора на особенности построения данного жанра, дает право говорить о влиянии на партитуру балета направления неоклассицизма. В этом стиле работали также такие композиторы, как И. Стравинский (своим балетом «Пульчинелла» (1920) он оказал большое влияние на «Докучных» Орика, Д. Мийо и других композиторов). Старинная форма предстает в работе Орика в свете современного прочтения жанра dell'arte. Это, несомненно, делает работу композитора ценным примером подобного рода произведений, созданных специально для балетного театра.

Как и положено комедии dell'arte, в основе балета «Докучные» лежит сценарий с подробным изложением выходов действующих лиц, среди которых: Орфиз, два болтуна, Эраст, Лизандр (танцор), Игрок в карты, Элегантный, Репетитор, Игроки в воланы, Маски, Игроки в шары, Наставник, два компаньона.

Одной из важных составляющих балета «Докучные» является музыка. Общий ее характер создает картину сказочной зарисовки с активным использованием изобразительных свойств

тех или иных инструментов. Звуковое полотно подвержено быстрой смене настроения; так называемая кадровость, характерная для природы кинематографа. Мастерство Орика в способности создавать музыкальное сопровождение для киноработ, несомненно, есть одна из сильных и отличительных сторон партитуры «Докучных». Ярким, праздничным эпизодам на смену внезапно приходят резкие, бойкие музыкальные фрагменты. Внезапность, неожиданность, буфоннада наличие музыкальных цитат обусловили причудливый характер целого балета.

В партитуре можно встретить примеры джазового мышления: простоту и ясность мелодической линии, гомофонии, присущих искусству джаза. Если обратиться к партитуре балета, то, в первую очередь, можно отметить именно эти, ранее перечисленные качества. Ярким примером такого рода музыкального мышления служит начало увертюры. Здесь можно видеть тяготение к квадратности структуры, простоте, лаконизму. Все это характерно творчеству композиторов рассматриваемой эпохи и так отлично от предшествующей музыкальной эпохи Дебюсси. Вместе с тем элементов джаза немного, и его присутствие не несет доминирующего характера.

Имеют место и примеры политонального построения. Данный фрагмент дает представление о подобном рода музыкальных явлениях в музыке «Докучных», характеризующих своеобразие звукового колорита и гармонического языка балета.

В этом эпизоде композитор прибегает к джазовому варианту ленточного голосоведения. Опора на принцип импровизации также интересна, поскольку используется композитором в балетном жанре, в те годы, как правило, чуждом и джазу и импровизации.

Отметим, что всему сочинению присуща полипластовость. На фоне достаточно простого мелодико-гармонического письма композитор активно использует всевозможные колористические украшения, наслоения звуковых эффектов. Эта одна из тех особенностей, которая вкупе с характерным французским шармом, делает балет «Докучные» ярким примером оригинального произведения для балетного театра. Несомненно, признание анализируемого опуса важно не только в рамках творческой биографии Орика, но французского музыкального искусства и, безусловно, общемирового искусства балета.

Пример «ленточного» мышления встречается и в применении блок-аккордов. Такое широкое использование композитором принципов, свойственных джазовой музыке, вместе с тем является безусловным примером нового типа построения музыкального материала, что ранее не имело места в истории балетной музыки.

Образцом гетерофонии может служить следующий музыкальный фрагмент. Композитор организует движение мелодической линии в исполнении двух разных инструментов, при этом сама линия мелодии претерпевает сдвиг в одном из голосов на интервал малой секунды. В конечном счете Орик добивается поразительного оркестрового звучания в сцене поиска Орфиса.

Одной из сильных и самобытных сторон балета, весьма модной в 20–30-е гг., является эклектика. В партитуре композитор соединяет элементы джазового письма и неоклассики с опорой на старину. Два фрагмента, представленные на странице, следуют непосредственно друг за другом. Кадровость, упомянутая ранее, убедительно отражена Ориком в сценическом произведении. Здесь можно встретить и неоклассицизм, и использование старинных ладов в сочетании с малым диапазоном, модальность.

Жанровые элементы регтайма можно заметить и на примере другого музыкального фрагмента. Орик гармонично вписывает современные звуковые решения в каркас классических структур, сочетая дух нового времени и старинный жанр комедии dell'arte.

Все вышеперечисленные оригинальные композиционные решения поручены камерному составу оркестра, где прозрачная партитурная ткань не перегружена и представлена Ориком в соответствии с общими канонами балетной музыки. Неожиданные ладово-гармонические сочетания, динамические перепады, использование джазовых аккордовых последовательностей, линейная полипластовость на фоне кажущейся простоты и лаконичности композиционного выражения делают партитуру балета «Докучные» интереснейшим произведением периода русского балета Дягилева.

Примечания

¹ Филенко Г. Французская музыка первой половины XX в.: очерки. Л.; М., 1983. 232 с.