

Афиша Париж - Европа

Веб-журнал "Европейская Афиша" №7 - 18/07/2013 – www.afficha.info

Виктор Игнатов

«То, что голосом не скажешь»

Так называется оригинальный спектакль, который с большим успехом показала впервые во Франции Бразильская Труппа Современного Танца «Studio 3». В представлениях на сцене парижского Théâtre de la Porte St-Martin приняли участие знаменитая актриса Кристиан Торлони и основательница труппы Вера Лафер.

фото DR

Кристиан Торлони в образе Богини «Сарасвати»

Танцевальная труппа «Studio 3» была создана в 2005 году в городе Сан-Пауло, благодаря инициативе и усилиям Веры Лафер, бразильской танцовщицы. Она сумела объединить 18 одаренных артистов, получивших разную профессиональную подготовку. Их возрастное, личностное и жанровое разнообразие и составляет творческое богатство труппы. Оно полностью раскрывается в хореографии Анселмо Золла, создавшего большинство пьес в

репертуаре «Studio 3», в котором органично переплетаются европейская классика и бразильская народность.

«Studio 3» - это объяснение в любви к танцу», - сказал Ги Дарме, основатель Международного биеннале танца в Лионе. Меткая фраза известного профессионала получила достойное воплощение в ходе нынешних, уже третьих, гастролей Бразильской труппы современного танца в Париже. В двух предыдущих турне, прошедших с триумфальным успехом, были показаны программы «Памяти Марты Грэхем» и «Самба» в постановке Жозе Посси Нето и в хореографии А.Золла.

Теперь труппа исполнила их новый спектакль «То, что голосом не скажешь». Он посвящен вечной теме - отношению Человека и Бога. В основе спектакля - стремление понять желание и необходимость Человека в общении с Богами.

фото DR

Сцена из первой картины спектакля

Спектакль был создан на основе сценария Ренаты Пати и Брито Антунеса в городе Сан-Пауло при участии актрисы Кристиан Торлони - звезды кино и театра в Бразилии. В ее исполнении звучит эссе «Твое тело - мой текст», которое написал поэт и драматург Эдуардо Руиза по оригинальной идее Ж.П.Нето. Авторы костюмов и видео - Фабио Наматаме и Фабриса Бижари. Спектакль идет под фонограмму с записью оркестра под управлением Фелипе Венансио. Он сделал интересную и органичную композицию современной музыки и песен с фрагментами из популярных произведений Баха, Стравинского, Равеля и Чайковского.

А.Золла, родившийся в предместье Сан-Пауло, обучался классическому и современному танцу, а также джазу. Карьеру танцовщика и хореографа начал в Германии, где поставил ряд пьес для разных трупп. С 1989 года работает в Бразилии; возглавлял два танцевальных коллектива. В 2004 году стал

артистическим директором труппы «Мужское общество» и начал работать в «Studio 3» как педагог современного танца; два года спустя занял пост артистического директора. А.Золла ставит хореографические произведения для разных трупп; его постановки отмечены призами.

Режиссер и хореограф Хозе Росси Нето получил образование в Школе искусства при Университете родного города Сан-Пауло. Теперь он возглавляет Театральную школу при Университете в городе Бахия. Многие работы Х.Р.Нета, созданные в разных жанрах (театр, кино, танец, музыкальная комедия), отмечены призами.

«Человек создал музыку, чтобы разговаривать с Богами. Он создал танец, чтобы Боги могли им овладеть. Он создал театр, чтобы соревноваться с Богами и взять под контроль свою собственную судьбу».

Эти мудрые слова великого режиссера Питера Брук и участие в представлении знаменитой бразильской актрисы Кристиан Тортони стали главным источником вдохновения и центральной идеей для создания нового спектакля «То, что не выразишь словами».

фото DR

Финал второй картины спектакля

Спектакль состоит из пяти разных танцевальных картин, объединенных драматическим текстом. После краткого пролога идет Первая картина под знаменитую музыку Стравинского «Весна священная». В таинственной атмосфере ночного сада предстает стая первобытных людей. Проявляя дикие инстинкты и животную сексуальность, они свершают странные обряды и некий ритуал вокруг Богини, которую исполняет К.Тортони. Богиня завораживает людей своим поэтическим и метафорическим текстом: он рождает в их душах

мечты и вдохновляет на танец. Танец становится для людей главным источником эмоциональной выразительности.

Вторая картина включает шесть сцен. В них появляется «Сарасвати» - индусская богиня мудрости, знания, искусства, красоты и красноречия: она приглашает человека отправиться в мир грез и, чтобы его достичь, дарит танец как чудесное средство для погружения в это возвышенное духовное состояние.

Третья картина содержит одну сцену: в ней предстает мифологическая вселенная, в которой обитают обольстительные Сирены. Они увлекают в мир иллюзий и вымысла.

Четвертая картина также состоит из одной сцены. В ней танец становится уже не средством для свершения примитивного ритуала, а выражением глубокой мысли, организованной и выстроенной вокруг математического рассуждения, как экспрессии в западном классическом танце.

Пятая картина включает пять сцен, связанных языком современного танца. Музыкальная тема - кубино-мексиканское Болеро. Красные декорации и костюмы придают всей сцене кровавый колорит. Богиня «Сарасвати» появляется как танцовщица кабаре. Несмотря на поэтический текст, он отражает пустой и вульгарный мир, в который неожиданно брошен человек. В последней сцене идет па-де-де, в котором артисты поэтически выражают наготу чувства. В финале картины появляется Богиня «Сарасвати»: она призывает оказывать почести средствам артистического выражения Человека и, главным образом, танцу. В честь великого хореографа Мориса Бежара, труппа исполняет под музыку «Болеро» Равеля танцевальную композицию в новой постановке А.Золла.

фото DR

Сцена из четвертой картины спектакля

Интересный и сложный по замыслу и содержанию спектакль потребовал большой и напряженной работы многочисленного коллектива. В результате было создано многожанровое представление, в котором разный по стилям танец является средством отражения духовного и эмоционального состояния Человека, его желаний, надежд и помыслов. Танец базируется на драматургии

живого звучания текста и развивается в аранжировке разнообразной музыки и живописной видеографики.

Полтора часовой спектакль идет в аскетическом оформлении: на сумрачной сцене иногда появляется абстрактный реквизит (проволочные сферы, стеклянные шары, электрические лампы, подвижные зеркала), формируя загадочную атмосферу. С большой фантазией и богатым вкусом созданы сценические костюмы. Особенно впечатляют экзотические наряды Богини «Сарасвати». В одной из картин она появляется в пышном длинном платье, сотканном из развивающихся лоскутков красной вуали. Их причудливое витание вызывает иллюзию пылающего огня.

Нужно сказать, что Богиня «Сарасвати», центральный персонаж спектакля, является не только его драматической доминантой. Вокруг яркой фигуры К.Тортони выстраиваются почти все танцевальные картины. Талантливая актриса превосходно воплощает мифический образ: она вдохновенно и убедительно произносит текст, а также экспрессивно и изящно исполняет пластические движения, активно участвуя в танцевальном действии.

Хореографические картины выстроены из впечатляющих ансамблей, эротических дуэтов и эффектных соло с умелым использованием широкой лексики современного танца и пластической акробатики. Нельзя не отметить пристрастия хореографа к кольцевым композициям построения ансамблей, в которые часто вписаны дуэты и соло. Например, во Второй картине интересно придумана хореографическая сцена, в которой мужской ансамбль танцует вокруг Богини, периодически ныряя под ее пышную юбку.

фото DR

Сцена из пятой картины спектакля

Необычайно эффектно завершается Вторая танцевальная картина, в которой артисты мужского ансамбля как бы сплетают из своих гибких и красивых тел «живой пластичный саркофаг» вокруг ярко освещенной фигуры Богини «Сарасвати». С чрезвычайно интересной, впечатляюще новацией поставлена Третья картина: за вуалевой полупрозрачной заставкой на сцене предстают пять очаровательных Сирен в блестящих черных платьях и с огромными шлейфами. Под барочную музыку и пение мадригала грациозные Сирены формируют синхронный ансамбль и, высоко размахивая ют длинными волосами и очень широкими юбками, создают фантастические картины «звездных мерцаний» дивной красоты.

Преклоняясь перед гением М.Бежара, А.Золла сочинил Пятую, последнюю, картину спектакля как хореографическую импровизацию на знаменитый шедевр М.Бежара «Болеро». Под гипнотическую музыку Равеля с пением и чтением текста идет чувственное соло полуобнаженного танцовщика с красивым натренированным телом. Артист, сложенный как Аполлон, страстно пульсирует рельефным животом, чтобы показать свою физическую привлекательность и пылкую сексуальность. В финале этой картины появляется Богиня «Сарасвати» и вся труппа: артисты синхронно танцуют, демонстрируя богатую бразильскую пластику и выражая свое почитание бессмертного искусства М.Бежара.

Этот танцевальный театр имеет не только достоинства, но некоторые просчеты. Замечание относится, прежде всего, к использованию музыкальных шедевров, в частности, к танцевальной картине, которая идет под звучание Концерта для скрипки и оркестра Чайковского. Эта гениальная музыка, несомненно, требует гениальной хореографии, что достичь невероятно трудно. А.Золла поставил эту картину достаточно интересно: искрометные соло танцовщика идут под виртуозные соло скрипки, но, когда мощно звучит оркестр, его масштабное красочное звучание не получает равноценного отражения в танце кордебалета, в котором доминирует гимнастическая жестикуляция. Этот качественный и эмоциональный разрыв весьма негативно сказывается на восприятии спектакля.

По окончании представления публика устроила артистам горячие овации, достойно оценив их исполнительское мастерство. Среди талантливых солистов следует отметить и Веру Лафер. Она успешно показала свое красивое и неувядающее танцевальное искусство.