

Веб-журнал "Европейская Афиша" №08 3/08/2012 – www.afficha.info

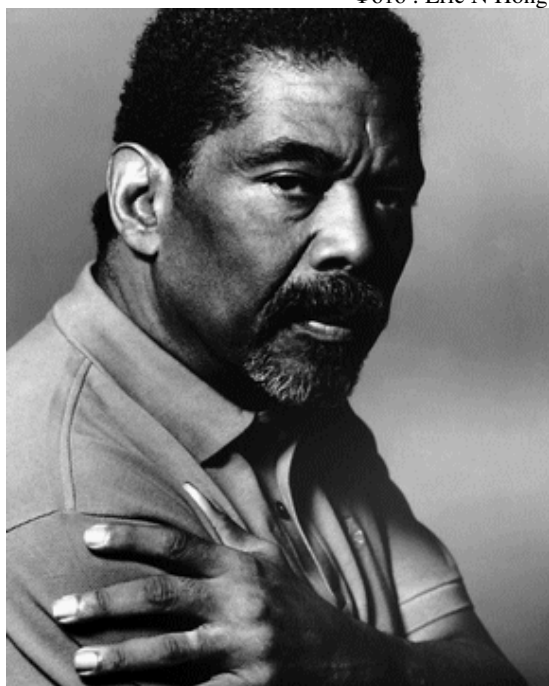
И вновь триумф труппы Алвина Эйли !

Виктор Игнатов

В рамках 8-го парижского фестиваля «Les Étés de la Danse» (Лето танца) в Театре Châtelet состоялись выступления прославленной труппы Alvin Ailey American Dance Theater (AAADT) : с 25 июня по 21 июля было дано 28 представлений, программу которых составили 15 пьес. Как всегда, наибольший успех имел балет «Revelations» - гениальное творение и абсолютный шедевр Алвина Эйли.

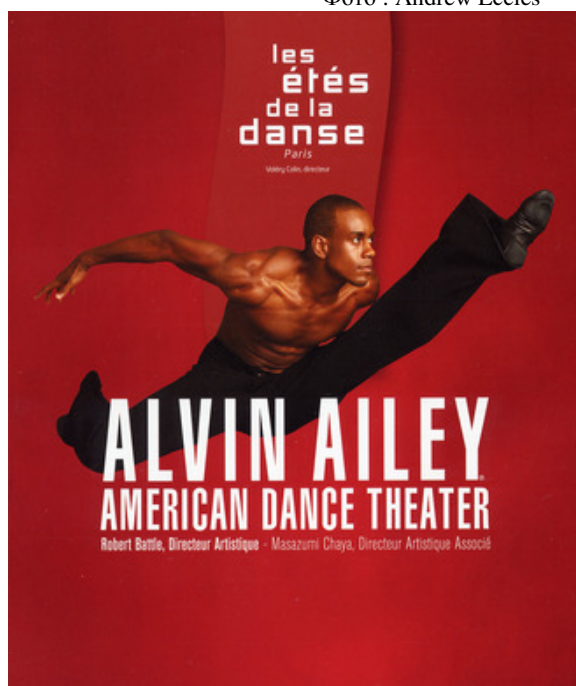
С 2005 года каждое лето в Париже проходит фестиваль танца. Его цель - познакомить широкую публику с репертуаром и творческими достижениями крупнейших трупп мира. В рамках фестиваля свои программы показали: Балет Сан-Франциско (2005), AAADT (2006, 2009), Кубинский национальный балет (2007), Канадский большой балет Монреаля (2008), Новосибирский балет (2010) и Городской балет Майями (2011), а также выступили знаменитые артисты - Анна Лагуна и Михаил Барышников в программе «Соло и дуэт» (2010), затем М.Барышников в пьесе «В Париже» (2011).

Фото : Eric N Hong

Портрет Алвина Эйли

Фото : Andrew Eccles

Афиша гастролей

За истекшие 7 сезонов на представлениях «Лета танца» побывало 300 000 зрителей: парижане и гости французской столицы горячо принимали все выступления, но успех труппы AAADT был настолько огромным, что директор фестиваля Валери Колен пригласил эту труппу в третий раз. И вновь фантастический успех! В чем же секрет такой грандиозной и неувядающей популярности искусства AAADT? Ответ краток - в мощнейшей энергетике богатого репертуара, в ослепительно яркой манере исполнения, в отточенном мастерстве превосходной труппы!

Вот уже полвека эта труппа своим пламенным искусством электризует публику, доводя ее до взрывного экстаза, погружая в пьянящую эйфорию: по ходу программы зрители радостно поют и азартно хлопают под зажигательные афро-американские ритмы. А по завершению каждого представления зал взрывается от всеобщего ликования, да такого, что артисты, улыбающиеся от удовольствия, просто обязаны повторить финальный фрагмент выступления на «бис» - порой даже по несколько раз! Кто же эти боги огненного танца?

Легендарную нью-йоркскую труппу создал и возглавил в 1958 году американский танцовщик и хореограф Алвин Эйли (1931-1989), чье имя и носит этот прославленный коллектив. За недолгую жизнь А.Эйли создал свой яркий хореографический стиль и поставил 79 балетов на базе танца модерн, джаза и балетной классики, используя афро-американскую тематику, музыку и фольклор. Его спектакли пламенеют особой энергией и чувственностью, органичным синтезом музыки и танца.

Фото : Andrew Eccles

Трио из балета «Revelations»

После смерти А.Эйли в течение 22-х лет (1989-2010) AAADT и школу танца, основанную при театре в 1969 году, возглавляла Джудит Джеймисон, обворожительная танцовщица, ставшая интересным хореографом. Создав ряд постановок для AAADT, она сохранила хореографическое наследие А.Эйли и продолжила его артистическую политику - направленную на развитие американского танца модерн, на расширение его лексики и репертуара, -

открывая молодые таланты и прославляя афро-американскую культуру. С июля 2011 году артистическим директором AAADT является 39-летний Роберт Баттл. В 1999 году он был приглашен в качестве хореографа, чтобы ставить пьесы для основной и молодежной труппы, а также для учащихся школы AAADT. Теперь он руководит знаменитым театром и успешно продолжает артистическую политику А.Эйли.

С 1972 года выступления AAADT постоянно проходят в New-York City Center. В 2004 году труппа и ее школа обосновались в нью-йоркском Joan Weil Center. За 54 года своего существования труппа, названная конгрессом США «послом культуры Соединенных Штатов Америки в мире», собрала на свои спектакли 23 мил. зрителей в 71-ой стране!

Парижское турне

В рамках нынешнего фестиваля «Лето танца» на сцене Театра Шатле были показаны 15 пьес, среди них - три шедевра А.Эйли и три произведения Р.Баттла; фестивальная программа включала семь пьес, впервые исполненных в Париже, и девять новых сочинений пяти современных хореографов.

Гастроли открыл большой гала-вечер, его составили семь эффектных пьес. Право первенства получил 23-минутный опус «Arden Court» (1981) в роскошной хореографии Поля Тейлора на барочную музыку Уильяма Бойса (фрагменты симфоний №1,3,5,7,8): шесть танцовщиков-виртуозов исполнили причудливый и сложный дивертисмент в окружении трех динамичных танцовщиц.

Фото : Andrew Eccles

Дуэт из пьесы «The Hunt»

Вторым номером в программе шло нежное чувственное соло «Journey» (1958) в хореографии Джойс Трислер на музыку оркестровой поэмы Шарля Ивеса: танцовщица пленяла легкими вращениями и глубокими прогибами гибкого парящего тела. Потрясающий успех имела широко известная 32-

минутная композиция Охада Нахарина «Minus 16» (1999), которая позволила труппе продемонстрировать свой особый колорит и пламенную экспрессию. С редким мастерством артисты исполнили «Streams» (1970) - один из редких бессюжетных балетов А.Эйли, в котором соло, дуэты и ансамбли создают иллюзию потоков воды - от тихого ручейка до бушующего океана, откликаясь, словно эхо, на музыку Милослава Кабелака.

Впервые в Париже было представлено абстрактное соло «Tokadem» (1999) в хореографии Р.Баттла, которое он поставил для труппы Ailey II, а в 2011 году возобновил для основной труппы, отметив тем самым свой первый сезон в качестве директора AAADT. Соло исполняет танцовщик или танцовщица, с ювелирной точностью следуя сложным ритмам индийских скороговорок, которые быстро и мелодично произносит Шейла Шандра, на манер барабанных трелей.

Впервые в Париже была показана и пьеса «Home» (2011) в хореографии Ренни Харриса на музыку Денниса Феррара, посвященная памяти А.Эйли и международному дню борьбы со СПИДом. Р.Харрис с большой фантазией и острым вкусом соединил на театральной сцене ритмичный хип-хоп и степ, а также разные направления городского танца. Отдельные отрешенные вариации неспешно развиваются и достигают эйфории в коллективном взрыве. Этот мощный эмоциональный финал произвел сильное впечатление. Вечер завершал легендарный балет «Revelations» (1960) - гениальное творение А.Эйли. Бессмертный шедевр, потрясающий хореографической трансформацией негритянских спиричуэлс, принес автору и труппе всемирную славу, стал эмблемой и визитной карточкой AAADT.

Фото : Paul_Kolnik

«Home» : финал

В три субботних дня труппа (30 высокопрофессиональных артистов, 13 из которых были ангажированы в 2009 году) давала по два представления - днем (15 час.) и вечером (20 час.). В последний день фестиваля (21 июля) две

субботние программы включали наиболее впечатляющие произведения. Днем была показана пьеса «Arden Court», затем «Episodes» (1987) в постановке Улисы Доув на музыку Роберта Руджери, в которой хореограф ярко и образно выражает языком танца драматическую войну полов.

Впервые в Париже было исполнено оригинальное соло «The Evolution of a Secured Feminin» (2007). Эту свою первую пьесу, поставленную когда-то для себя самой, Камий А.Браун передала труппе АААДТ. Соло неспешно развивается под песни в исполнении Эллы Фицджеральд и является как бы портретом танцовщицы, которая постоянно балансирует между сомнением и радостью жизни, между своим ремеслом и своей женской участью, между точными контролируруемыми движениями и спонтанностью, окрашенной юмором. К.А.Браун, согласно оценкам журнала «Dance Magazine», входит в число «25-и наиболее заметных американских хореографов».

Последнее представление оказалось поистине феноменальным. Оно стало грандиозным и незабываемым праздником танца. Вначале был показан 30-минутный балет «Love Stories» (2004) с тонической музыкой Стэви Уандера. Эта постановка - плод сотрудничества Джудит Джеймисон, пионера хип-хопа Ренни Харриса и проповедника танца модерн Роберта Баттла - отражает эволюцию АААДТ. Хореографический триптих, разный по стилю и лексике, исполнили 12 артистов, буквально воспламеняя зрителей своим огненным танцем.

Фото : Paul_Kolnik

Фрагмент из пьесы «Love Stories»

Затем была показана знаменитая пьеса О.Нахарина «Minus 16», выстроенная контрастно и эффектно на музыке разных композиторов, в частности Вивальди (Nisi Dominus) и Дика Дале (Hava Nagila), а также на мотивах еврейских народных песен. Композиция включает фрагменты предыдущих постановок О.Нахарина, «смутьяна еврейского танца», как часто называют хореографа.

Первая часть, взятая из «Anaphaza» (1993), представляла полукруг, сидящих на табуретах, артистов, одетых в черные костюмы и шляпы. Под мощное ритуальное пение хора 19 артистов поочередно вскакивают, трагично опрокидывая тела, затем, сидя на табуретах, синхронно делают ритмичные жесты. Эта комбинация движений и жестов, взрывная по своей динамике и экспрессии, повторяется многократно. В некоторых паузах между комбинациями артисты (мужчины и женщины) все вместе сбрасывают с себя поочередно одинаковые предметы одежды и обувь, тем самым подчеркивая единство рода человеческого.

Большое впечатление производит и красивый дуэт под музыку Вивальди, который посвящен трагически ушедшей из жизни Мари Кадживара, жене хореографа. В финале «Minus 16» - разнохарактерной композиции, которую составляют также танцы варьете, мамбо и текно, артисты отправляются в зрительный зал и находят себе партнерш, с которыми поднимаются на сцену для танцевальной импровизации, кстати, организованно великолепно. Среди приглашенных дам есть и Звезда, которая солирует вместе с танцовщиком труппы. Зрители в зале живо реагируют на это «народное шоу».

Фото : Paul_Kolnik

Дуэт из композиции «Minus 16»

Мне довелось не раз видеть эту постановку О.Нахарина: в «народном шоу» Звездами всегда были разные зрительницы. В заключительный вечер гастролей в Париже на сцену была приглашена, в качестве Звезды, именно та «дама», которую я случайно встретил у театральной кассы перед началом спектакля. Оценив стройную фигуру, искусный макияж незнакомки в длинном белом атласном платье, я не мог удержаться от комплимента - «Вы очень элегантны!» В ответ последовало - «Мерси», крепким мужским басом: это был травести!

Но как очаровавшая меня «дама» величественно царил на сцене! В финале шоу она оказалась на руках своего партнера: в его крепких объятиях «дама» счастливо парила над сценой, сплетая лучезарные жесты. В это время все

приглашенные дамы уже покинули сцену, но артисты еще продолжали синхронно двигаться в ритмах фокстрота. Вдруг музыка исчезла, и артисты разом упали. И только «дама», находясь возле своего партнера, продолжала стоять, растерянно и с глубоким сожалением разводя руками. Это было настолько неожиданно, искренне и трогательно, что публика устроила бурные аплодисменты. Так, мило, театрально и оригинально завершилась великолепная композиция О.Нахарина.

Фото : Eduardo Patino

«Revelations» : свадебное шествие

Программа вечера шла по нарастающей; последним был показан главный балет А.Эйли - «Revelations» (Откровения). В этой постановке 29-летний хореограф гениально выразил глубокие переживания, пришедшие из воспоминаний о баптистских службах, которые он регулярно посещал с семьей в детстве. В 40-минутном балете звучат 10 народных песен, разных по содержанию, настроению и ритмике. Негритянские песнопения, грустные и радостные, ностальгические и праздничные, обретают на сцене образные танцевальные формы, поразительно яркие по лексике и необычайно выразительные по стилю. В экспрессивных хореографических картинах предстают моменты глубокой скорби, тяготы жизни, озорного веселья, свадебного шествия и, наконец, лихого праздника, который своей огненной экспрессией моментально захватывает всех зрителей в зале.

Описать этот всеобщий и пьянящий фейерверк ритмичного танца и подлинного счастья, конечно же, невозможно. Это нужно видеть, и вместе со всеми зрителями восхищенно хлопать в ритм музыки и танца! По завершении этого истинного праздника танца публика ликовала, даже неистовствовала от восторга. И счастливые, улыбающиеся артисты, конечно же, танцевали финал балета на «бис», наслаждаясь в свою очередь публикой: все зрители в зале, стоя, аплодировали и горячо приветствовали труппу. Это был «standing ovation» и абсолютный триумф!

Представления шли на фоне цветного экрана, создающего эмоциональную атмосферу для аранжировки ритмической пульсации и чувственной пластики обольстительно-грациозных женских тел и трепетно-пружинистых мужских тел, чьи скульптурные торсы, радостно играя мышцами, в прямом смысле слова, пылали в азартных афро-американских ритмах, завораживая и опьяняя публику.

Фото : Gert Krautbauer

«Night Creature»: финал

Музыкальность, энергия, страсть и красота в сочетании с феноменальной техникой и редкостным артистизмом, совершенством и органичностью танцовщиков в разных хореографических стилях вознесли труппу AAADT на столь высокий мировой уровень, что даже взыскательный А.Эйли был бы восхищен! Нынешний триумф в Париже стал новой страницей в истории легендарной труппы, которая в каждом представлении передает свой мощный заряд энергии публике, делая и ее тоже молодой и счастливой!

Подробная информация на сайте: www.lesetesdeladanse.com