

Афиша Париж - Европа

Веб-журнал "Европейская Афиша" №04 18/04/2012 – www.afficha.in

**Дуато – новый Петипа Петербурга.
Посвящение И.С.Баху - петербургская премьера балета Н.Дуато.**

Виктор Игнатов

Новую эру в истории Михайловского театра, который в следующем году отметит свое 150-летие, открыл испанский хореограф Начо Дуато. Он покинул Мадрид и возглавляемую им с 1990 года Испанскую национальную труппу танца, чтобы в январе 2011 года стать художественным руководителем балета Михайловского театра.

Фото - Беовульф Шиан

Начо Дуато

Михайловский театр был открыт в Петербурге в 1833 году и предназначался для придворно-аристократических кругов. Перестроенное в 1859 году здание использовалось как концертный зал. В начале 1860-х годов в театре шли спектакли итальянской оперы, французской оперетты и немецкой драмы, в конце 1870-х годов - представления французской труппы, в 1894-98 годы - спектакли Мариинского театра. С 1918 года здесь разместился Ленинградский Малый театр оперы и балета. В 2001 году он обрел историческое имя.

Шесть лет спустя театр возглавил Владимир Кехман. Родившийся в Самаре в 1968 году, он стал одним из успешных бизнесменов России, создав компанию Joint Fruit Company, лидирующую на рынке фруктов. Свою деятельность в Михайловском театре Кехман начал с ремонта здания, вложив в его реконструкцию 30 миллионов евро из личных средств. Через пять месяцев состоялось открытие, и все ахнули: театр обрел и новую красоту, и чарующую свежесть. Возрожденное парадное убранство зала и зрительной части сделало Михайловский театр одним из самых дорогих и престижных мест в Петербурге.

В отличие от других театров, имеющих значительно большую субсидию от государства, здесь единая цена билетов для иностранцев и российских граждан. Приоритеты репертуарной политики Михайловского театра - классические шедевры российского и мирового музыкального искусства. Особый акцент делается на выдающихся произведениях европейского оперного и балетного театра XIX-XX века.

Кехман любит танец и музыку; в детстве он занимался в музыкальной школе, играл на флейте. Поэтому в 2007 году генеральный директор театра с большим энтузиазмом занялся формированием труппы. По его приглашению пост художественного руководителя балета занял Фарух Рузиматов, именитый премьер Мариинского театра; оперную труппу возглавила Елена Образцова - великая певица Большого театра. В настоящее время Рузиматов и Образцова являются советниками Кехмана по художественным вопросам.

С июня 2009 года в течение двух с половиной лет музыкальным руководителем и главным дирижером театра был Петер Ференец. С января 2011 года эту должность занимает Михаил Татарников.

С 2009 года балетную труппу театра возглавлял Михаил Мессерер - выдающийся педагог; с декабря 2011 года он является главным приглашенным балетмейстером. Качество спектаклей текущего репертуара обеспечивают педагоги-репетиторы, среди них есть прославленные артисты - Никита Долгушин, Алла Осипенко. Мастер-классы зарубежных педагогов, в частности французских (Сириль Атанасофф, Жильбер Мейер, Дженнифер Губэ) способствуют профессиональному росту труппы.

Кехман стремится развивать Русский балет. Сегодня в балетной труппе Михайловского театра - 160 артистов (в Парижской опере - 154 артиста). Когда Кехман возглавил театр, месячная зарплата танцовщиков составляла 150 евро, теперь она достигла 1000 евро, у солистов - 5000 евро, а у Звезд - еще выше. На столь высоких окладах в труппе собрались замечательные артисты.

Новую эру в истории старинного театра открыл испанский хореограф Начо Дуато. Он покинул Мадрид и возглавляемую им с 1990 года Испанскую национальную труппу танца, чтобы в январе 2011 года стать художественным руководителем балета Михайловского театра. Талантливый танцовщик, родившийся 8 января 1957 года в Валенсии, дебютировал как хореограф в Нидерландском театре танца в 1983 году. Там же сформировался его хореографический стиль, благодаря поддержке и под влиянием Иржи Килиана. Сегодня Начо является достойным его приемником и хореографом с мировой славой. Его постановки украшают репертуары крупнейших трупп.

В XIX веке француз Мариус Петипа (1818-1910), выступавший как танцовщик и балетмейстер в театрах Бордо и Нанта, был приглашен в

Петербург. Здесь, работая на разных театральных сценах, он состоялся как великий хореограф, заложив основы русского классического балета. В своей судьбе и карьере Дуато сделал такой же важный, ставший историческим, шаг: как и Петипа, он покинул родную страну ради широты творческих возможностей. Видимо, руководствуясь такими же мотивами, в Михайловский театр вскоре пришел Леонид Сарафанов, а затем и его супруга Олеся Новикова - блистательные звезды Мариинки. В прошлом ноябре балетный мир потрясла новая сенсация: из-за жажды нового в Михайловский театр пришли Наталья Осипова и Иван Васильев - всемирно известные звезды Большого театра, покинувшие самую престижную труппу России.

Первой вехой на пути творческого становления Дуато в Петербурге стала декабрьская премьера балета Чайковского «Спящая красавица» - одного из главных шедевров классического репертуара. Дуато переработал на свой манер гениальную постановку Петипа, и эта работа получила положительную оценку балетных критиков. Новую эру русского балета сегодня провозглашают и гигантские фотопортреты Дуато на фасадах высоких зданий в Петербурге.

Фото : Станислав Левшин

Диалог хореографа (Н.Дуато) и композитора (М.Шемиунов)

«Многогранность. Формы тишины и пустоты»

Так называется балет, который Дуато посвятил Иоганну Себастьяну Баху. Спектакль (он идет с антрактом 1 час 50 минут) был создан в 1999 году для театра города Веймара, объявленного тогда культурной столицей Европы. В свое время Бах прожил там 9 плодотворных и творчески насыщенных лет: он сочинил большинство произведений для органа, а жена родила ему семерых детей, в том числе двух будущих композиторов. Однако Начо полностью

отказался от иллюстрации жизненного и творческого пути Баха. Он сконцентрировал внимание на духовном пейзаже композитора. «У меня не было намерения рассказывать конкретную историю. Тем не менее, я позволил себе намекнуть на те неминуемые вещи, без которых обойтись просто невозможно, когда обращаешься к такому композитору, - смерть, вдохновение, величие творца и его одиночество» - сказал хореограф. В 2000 году за создание этого балета он был удостоен международного приза «Venois de la Danse».

Спектакль был в репертуаре Испанской национальной труппы танца и балетной труппы Баварской оперы, художественным руководителем которой является Иван Лишка. Теперь, 13 лет спустя после премьеры, балет вошел в репертуар Михайловского театра. Над возрождением спектакля вместе с Дуато работал художник по свету Брэд Филдс. Декорации создал иракский архитектор Джафар Чалаби по проекту Дуато: трехъярусная сумрачная конструкция с подвижными заставками воплощает нотный стан. Хореограф любит темноту, поэтому придуманные им сценические костюмы выполнены, преимущественно, из черных тканей.

Российская премьера балета (состоявшаяся 21 марта - в день рождения Баха по юлианскому календарю) впервые за его историю проходила в сопровождении оркестра, а не под фонограмму. Поэтому важный вклад в успех спектакля внесли М.Татарников и Владимир Столповских, возглавляющие, соответственно, оркестр и хор театра.

Музыкальную основу балета составляют 22 фрагмента из 18 сочинений Баха, среди которых многие широко известны. Это, например, «Гольдберг-вариации», Сюита для виолончели №1 соль мажор, Бранденбургский концерт №3 соль мажор, «Искусство фуги», Токката и фуга ре минор, Концерт для 4-х клавесинов ля минор, Концерт для двух скрипок оркестром ре минор, «Музыкальное приношение» - одна из вершин полифонического искусства XVIII века.

Фото : Станислав Левшин

Композитор дирижирует «оркестром танцовщиков»

Эта музыка Баха, по преимуществу инструментальная, написана в сложных, часто изощренных, формах; в них ощущается религиозная символика. Трудная для восприятия музыка обрела в балете сложные и жесткие хореографические формы, замысловатую и флюидную танцевальную лексику. «Все мои идеи возникают из музыки» - говорит Дуато, поэтому его балеты нужно рассматривать, прежде всего, с позиций музыкальной драматургии. Феноменальная сопряженность хореографического и музыкального текста, по сути, является оригинальной визуализацией баховской полифонии.

Драматургическую основу балета составляет духовный диалог хореографа с композитором об искусстве и смерти, о судьбе автора и его творений. В прологе и эпилоге под звуки Арии из «Гольдберг-вариаций» танцует сам 55-летний Дуато, демонстрируя прекрасную физическую форму. В этом соло он просит у Баха разрешение «протанцевать» его музыку и прощение за то, что осмелился пластически представить его сочинения. В этом есть глубокий смысл и тонкая деликатность: чтобы адекватно визуализировать музыку гениального композитора, нужно быть гениальным хореографом. К сожалению, сегодня хореографических гениев нет. Но многие номера в балете Дуато все-таки достойны восхваления.

Первый акт, «Многогранность», включает 14 номеров, выстроенных без видимой связи, но отражающих сложный духовный пейзаж композитора. Здесь звучит, в основном, музыка концертов и оркестровых сюит Баха, погружая зрителей в мир веселых танцевальных мелодий, бурлящих полонезов и менуэтов. В первом номере появляется сам композитор. Высокий и долговязый Марат Шемиунов в белом парике, синем камзоле и башмаках с пряжками, к сожалению, лишь обозначает, но не воплощает образ гения, не передает его яркую индивидуальность и великий талант.

Фото Елена Бледных

Женский ансамбль в финале первого акта

Второй номер, получивший особую популярность, отражает чувственную страсть Баха к своей возлюбленной - Музыке. Сидя на стуле, композитор экспрессивно исполняет прелюдию своей Первой виолончельной сюиты на живом инструменте - теле девушки. Девушку-Музу виртуозно трактует миниатюрная Сабина Яппарова.

Несмотря на очарование и своеобразие этого дуэта, движения смычка выглядят слишком наигранными, а для музыкантов - даже неверными. Стоит напомнить, что Бах был композитором, органистом, клавесинистом и даже скрипачом (весной и летом 1703 года при Веймарском дворе), но он никогда не был виолончелистом. Поэтому эта балетная фантазия Дуато вызывает некоторое недоумение.

В последующих номерах, по воле хореографа, артисты превращаются в музыкальные инструменты. Они даже составляют целый оркестр, которым весело дирижирует сам композитор, напоминая центральную сцену из фильма Ф.Феллини «Репетиция оркестра». Танцующие скрипки иногда устраивают азартные турниры фехтования на смычках, а некоторые, используя смычки как сабли, делают жестокие жесты харакири. Периодически по сцене прогуливается величественный клавесин. Наиболее часто артисты становятся нотами: они формируют впечатляющие аккорды и россыпи стаккато, музыкальные темы и композиции. В одном из номеров ноты появляются как ночные видения: словно загадочные тени, они возникают на белом экране, а затем являются композитору, и тот создает из них музыкальные образы.

В па-де-де с Музой Бах творит музыку, сочиняет форму и гармонию. Его возлюбленная присутствует на сцене в ходе всего спектакля. Но в нем появляется ее антагонистка: в белой маске и черном платье, она, как фурия, врывается на сцену и механично движется, напоминая зловещую марионетку. Надев платье с кринолинами и спрятав свою хищную суть в галантных движениях, она становится женой Баха.

Фото : Елена Бледных

Композитор (М.Шемиунов) и его Муза (С.Яппарова)

Фото : Станислав Левшин

Черная женщина (Т.Мильцева)

Первый акт завершают эффектный номер с участием всех исполнителей: под звуки Адажио из Сонаты для скрипки и клавесина ми минор четко выстроенные графические ансамбли формируют пластические композиции, демонстрируя тонкий вкус и богатую фантазию хореографа.

Во втором акте, «Формы тишины и пустоты», звучит, в основном, органная музыка и фрагмент из цикла «Искусство фуги». Концерт жизни Баха, исполненный в первой части, окончен. Хореография теперь более метафизична. Черная женщина обретает более гротесковый оттенок: она неотступно следует за композитором, нападает на его любимую Музу, и, по сути, олицетворяет Смерть. Эту сложную драматическую партию убедительно исполняет Тальяна Мильцева.

Композитор устремляет взор в свой духовный мир; органная музыка передает картины сомнений, жертв и горя. Из конструкции нотного стана вырастает «лестница в небо» для Баха. Спектакль заканчивается, как и начинался, тихой Арией из «Гольдберг-вариаций». Композитор умер; все артисты медленно восходят на яруса конструкции нотного стана - ноты и сочинения Баха продолжают жить!

Экспрессивная пластика и причудливая лексика балета требуют от исполнителей особого мастерства и, главное, точности стиля Дуато, который составляют целомудренная чувственность и утонченная музыкальность, а также текучесть и лучезарность танца. Петербургская труппа успешно освоила этот специфический стиль, однако не смогла показать той телесной страстности и раскованности, которой обладала испанская труппа Дуато. Русские артисты, хорошо выученные по канонам балетной классики, не смогли полностью преодолеть танцевальный академизм и воспитанную в них школой телесную зажатость. Однако они проявили высокое исполнительское мастерство и важное чувство ансамбля.

В хореографических ансамблях, к сожалению, угасла или растворилась индивидуальность именитых артистов. В частности, участвующий в пяти номерах, полетный и элегантный солист Леонид Сарафанов, обладающий отточенной техникой классического танца, не произвел должного впечатления. Видимо, для того, чтобы полноценно проявить талант исключительно ярких звезд труппы, Дуато должен ставить балеты специально для них, с учетом их индивидуальности. Хочется надеяться, что в следующем году испанский хореограф отметит 150-летие Михайловского театра новой постановкой, в которой достойно будут блистать все звезды труппы.

Балет Начо Дуато «Многогранность. Формы тишины и пустоты» можно посмотреть в Михайловском театре 15,16,17 мая.

Информация на сайте www.mikhailovsky.ru