

Афиша Париж - Европа

Веб-журнал "Европейская Афиша" №8 24/08/2012– www.afficha.info

От клоунов до видео-маппинга.

Екатерина Богопольская

В городе Периге (область Перигор, провинции Аквитания), французской столице мимов, прошел 30 международный фестиваль Mimos. Вместе с Лондонским он считается самым известным фестивалем пантомимы в мире. Хотя сам термин «пантомима» звучит сегодня несколько старомодно. Вот и «Mimos» изменил с 2011 года название и именуется теперь фестивалем «Искусств пластической выразительности и жеста» (Festival International des arts du mime et du geste).

Перигор - страна средневековых замков, словно по заказу одержимого туриста пристроившихся на каждом холме вдоль долины Дордони, и разыгравшемуся воображению уже ничего не стоит представить здесь сцены из XII-XIII веков. С таким настроением вы и попадаете в Периге, главный город старинного Перигора, ведущего свое летоисчисление от галло-римской Везунны. О присутствии римлян напоминают сохранившиеся до наших дней арены и останки круглого храма, правда уже без мрамора и мозаики. Хотя, конечно, Периге - это, прежде всего, средневековый город, и когда, пройдя его узкими улочками вдоль готических портиков домов, вы выйдете к собору Святого Фрона, построенному в XII веке на пути паломников в Сантьяго-де-Компостела, вы будите безмерно удивлены чисто византийским великолепием его многочисленных куполов.

За тридцать лет многие российские труппы побывали на фестивале мимов, причем за 20 лет существования Grand Prix жюри (с 1989 до 2011 года) призерами часто становились именно русские театры.

Например, театр «DEREVO» Антона Адасинского три раза – в 1992 со спектаклем «Барабаны из кроличьей кожи», в 1998 – со «Всадником», в 2000 – с «Размышлением». Но также Инженерный театр «АХЕ» из Петербурга в 2004 году («Господин Кармен»), московский театр ЧерноеНебелое («Здесь был Советский Союз») в 2001 году.

Юбилейный фестиваль открылся феерическим спектаклем «Неистовые звонари» французского уличного театра Transe Express. На высоте 40 метров под перезвон колоколов над площадью летали средневековые гистрионы, придавая всему происходящему головокружение ярмарочного праздника. Устройство для перезвона представляет собой вращающуюся металлическую конструкцию, которой управляет телескопический кран. Музыкальная люстра в форме бутона лотоса с 26 колокольчиками

крутится, увлекая за собой подвешенных к лепесткам ажурной конструкции музыкантов и циркачей. Каждое движение, каждый музыкальный ряд усиливается световым эффектом от прожекторов, встроенных в люстру. Нечто вроде небесной звонницы или небесной карусели.

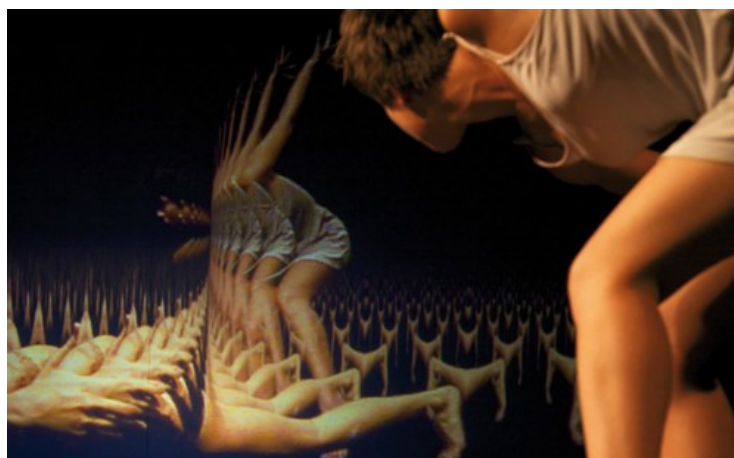
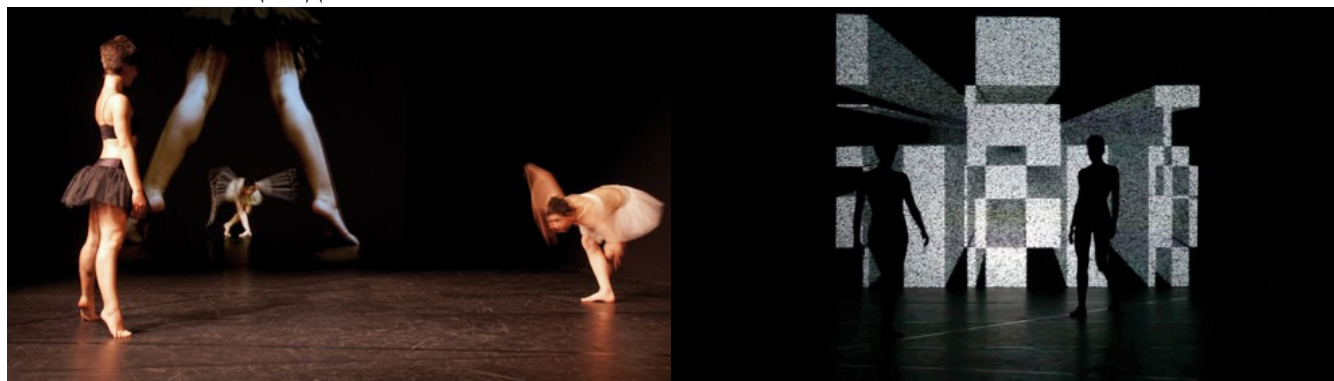
«Неустовые звонари» театра Transe Express

Создатели «небесного искусства», как называют себя основатели театра, Брижит Бурден и Жиль Род, вдохновлялись мобильными кинетическими конструкциями американского скульптора Александра Колдера. Театр Transe Express существует 20 лет, и использует самые разные техники: танец, акробатику, цирковое искусство, огненное шоу.

Периге - город юности Марселя Марсо, именно в честь великого соотечественника и затеян был в начале 80-х фестиваль. С тех пор многое изменилось, классическая современная пантомима как жанр вышла из моды, осталась техника мимов - Марсо, Декру, Лекока и других, без которой трудно представить современный театр. В этом году в связи с тем, что у него учились режиссеры Саймон МакБерни и Уильям Кентридж (два главных события Авиньонского фестиваля) постоянно вспоминали Школу Жака Лекока, одну из самых знаменитых в мире французских школ пластической выразительности. Лекок, бессменно руководивший школой до последних дней своей жизни, воспитывал не только синтетических артистов, но и целую плеяду европейских режиссеров. Среди его бывших учеников - Ариана Мнушкина, Люк Бонди, Кристоф Марталер и драматург Ясмина Реза.

Сегодня, в эпоху постдраматического театра, когда тело актера превратилось в одну из главных составляющих сценического языка, а театр танца активно наступает на общую территорию, искусство мимов пытается защитить свою специфику, и одновременно ищет способы взаимодействия с новыми эстетическими течениями в современном театре. Mimos, как уже говорилось, далеко ушел от пантомимы, и охватывает всю философию движения в театре, представляет все формы пластической выразительности на стыке невербального театра, современного танца и нового цирка. В этом году добавились новые технологии. На главной сцене фестиваля, в театре «L'Odysée» играли мультимедийный спектакль «The concert of». Автор - известный австрийский артист медиа-перформанса, хореограф и режиссер Клаус Обермайер раскладывает всю палитру движений танцора, показывая возможные варианты

взаимодействия между физической реальностью и виртуальной. Кажется, Обермайер соединяет движение со временем и пространством. В начале спектакля – человек, тела двух танцовщиц на фоне геометрических композиций компьютерной графики. Движения танцовщиц на сцене повторяют линии, аккомпанируют или существуют в контрапункте к ним. Но отдельно. В финале – тела танцовщиц становятся только абстрактной линией посреди других линий на мониторе. Между этими двумя крайними полюсами - всевозможные игры с видео-маппингом, всевозможные завораживающие композиции по механизации движения.

Интерактивный танец в спектакле Клауса Обермайера

В спектакле используются инновационные 3-D камеры для захвата «материальности» движения танцоров, которые потом транслируют полученные изображения на огромный экран в режиме реального времени. Камеры на сцене, как датчики движения, фиксируют, например, стилизованную пластику балерины, отдельное движение или поза многократно умножаются, превращаясь в целое созвездие повторяющихся движений одной ноги в пируэте, или изгиба руки, или поворота туловища. Движение на сцене отражается в проекциях, как в сотне осколков зеркала. Режиссер словно задается здесь вопросом: мы воспринимаем тело танцора через его изображение, или наоборот, изображение - через тело танцора?

В работе Обермайера представлен концептуальный подход к использованию маппинга - видеопроекции являются не декоративным элементом перформанса, а его полноправным участником и партнером. Тогда как в другом спектакле, показанном в Периге, «Песни Умая» компании Cie Système Castafiore, те же мультимедийные

технологии использовались как декорация к танцу на сцене, и могли бы быть заменены любой другой сценографией. (Режиссер - Карл Бискуи). То есть маппинг не вступал во взаимодействие с движением танцовщицы Марсии Барселлос, а существовал просто как трехмерная иллюстрация на фоне которой развивается действие, возрождающее легенды некогда существовавшей цивилизации Сильфид-Умай. Звуковые коллажи, видеопроекции, странные песнопения на придуманном языке сопровождают очень традиционную неизобретательную танцевальную пластику Марсии Барселлос.

«Полуночные души» Ж.Лубека и С.Русса

Есть, как известно, души мертвые. Но есть и полуночные. Их придумали артисты из театра бурлескного мима «Shlemil», дававшие представление «Полуночные души» в шапито у реки. Двое странных персонажей встречают ночь в платяном шкафу, подвешенными на вешалке, подобно забытым габардинам. Так начинается спектакль, поставленный и исполненный учениками Марселя Марсо, Жюльеном Любеком и Сесиль Русса. Они - клоуны, акробаты, мимы, создатели фантазмагорической вселенной, где оживают неодушевленные объекты. А зрители, наблюдая за их нехитрыми абсурдистскими скетчами, много смеются.

Труппа Vilbobasso, созданная двумя танцорами из знаменитого театр огня «La Salamandre», Эрве Перреном и Дельфиной Дартус, показала во время фестиваля спектакль «Polar» («Полицейский детектив»). Если аргентинское танго принято считать огненным танцем, здесь танго огненное в прямом, а не в переносном значении. Вся грамматика огненного шоу поставлена в этом представлении на службу чувственной стихии танго. Танец в ритуальных кругах священного огня. Спектакль разыгрывают пять актеров-танцоров и музыкантов. Действие происходит в кабаре, где и случается загадочное убийство певички, и строится как классический детектив, с участием роковых страстей, на стыке приемов фильмов нуар, клише немного кино и гангстерской романтики.

Тем не менее, остается потрясающее ощущение, когда двое танцуют танго в прямом смысле слова посреди огня. И когда роковая красавица босыми ногами вступает в пламя, чтобы продолжить диалог страсти, начатый танго, зрители, собравшиеся в огромном парке Gamenson, где показывали «Polar», замирают от восторга.

« Polar» - в исполнении актеров труппы Bilbobasso танго в самом деле огненное.

Здесь, конечно, интересна не сама трэшевая стихия кабаре, и не наивная стилизация под немое кино, а то, как блестяще выявлена в спектакле драматургическая сила огня.

К 30-летию собрали 16 театров и 50 тысяч зрителей только на спектакли программы in, тогда как на улочках и площадях старого города царствовали многочисленные компании фестиваля «Mim Off». Как нежные мимы-клоунессы из компании «Double jeu» («Двойная игра»), каждая встреча с которыми превращалась в праздник.

Photo Thomas Hahn

Клоунессы из компании «Двойная игра» на улицах Периге.

Иногда in и off смешиваются, как на представлениях театра марионеток «Великаны» из Буркина-Фасо: процессия шестиметровых марионеток, выполненных скульпторами по дереву из африканской деревни Боромо, двигалась по городу, увлекая за собой взрослых и детей.

Photo Thomas Hahn

Марионетки из Боромо на улицах Периге

На юбилейный фестиваль пригласили также знаменитый театр Du mouvement. Его создатели, Клер Эгген и Ив Марк, с 1975 года помимо подготовки спектаклей активно занимаются лабораторной работой и школой, построенной на развитии метода Этьена Декру, который лучше всего сформулировал сам мэтр « Движение не должно больше иллюстрировать поэзию, оно само становится поэзией». В частности, именно по инициативе театра Du mouvement была создана европейская академия искусств жеста, существовавшая в Париже с 1994 по 2005. В Периге Ив Марк провел мастер-класс «Язык тела для драматического актера» и показал маленький ироничный моноспектакль «Это тело, которое говорит само за себя», где собрал своего рода коллективный портрет «человеческой комедии», опираясь исключительно на повседневные жесты, которые, с его точки зрения, выдают наше подсознание больше, чем слова. Сейчас Клер Эгген и Ив Марк вместе с художественным руководителем фестиваля Шанталь Ашили и другими профессионалами входят в группу GLAM (groupe de liaison des Arts du Mime et du Geste), организованную совместно с министерством культуры как платформу по созданию в Периге Национального центра искусств пластической выразительности и жеста.

Crédit Photos : Festival Mimos de Périgueux