

Афиша Париж - Европа

Веб-журнал "Европейская Афиша" №09 05/09/2012 – www.afficha.info

Танцующая «Травиата»

Виктор Игнатов

В рамках 33-го фестиваля La Versiliana (Италия) Пармская труппа «Artemis Dansa» под руководством Моники Казадеи показала «Травиату» - танцевальный спектакль на музыку оперы Верди. Он является первой частью триптиха «Согро а согро Verdi», включающего также «Риголетто» и «Трубадур», который будет полностью представлен на фестивале Верди в Парме в честь 200-летия композитора в 2013 году.

Средиземноморское побережье Италии издавна славится прекрасными пляжами. Побережье Версилие - это уголок Тосканы, где Римские боги собрали вместе все стихии, оградив ими от окружающего мира райское местечко - курортный городок Марина ди Пьетрасанта. Он прельщает еще и живописным парком, где каждое лето проходит La Versiliana - Международный фестиваль драмы, танца и музыки. Ради его интересных программ потоки туристов из

ближайших городов и дальних стран устремляются в летний театр, уютно расположенный среди высоких пушистых сосен. Запахи сосновой хвои, словно ароматы пьянящего фиама, наполняют просторный «зал» театра, прикрытый романтической «вуалью» звездного неба. Представления здесь начинаются в половине десятого часа, что очень удобно для зрителей: до начала спектакля можно попробовать прекрасные вина Тосканы или насладиться итальянской гастрономией в соседнем рыбном ресторане.

Для нынешнего, 33-го по счету, фестиваля, проходившего с 14 июля по 25 августа, его артистический директор Лука Лаццарески подготовил широкую, насыщенную и разнообразную программу. Для любителей танцевального искусства было дано восемь представлений: знаменитая французская балерина Сильви Гилем и английский хореограф Рассел Малифан показали программу «Push»; с пародийным спектаклем выступила канадская труппа «Балеты Троккадеро Монте-Карло»; итальянская труппа «Aterballetto» показала «Certe Notti» в хореографии Мауро Бигонзетти, лауреата престижного приза «Benois de la Danse»; молодежная труппа «Балет Тосканы» исполнила «Коппелию» в современной версии Фабрицио Монтеверде; состоялась европейская премьера программы танцев фламенко «El Amor Brujo»; феерию аргентинского танго олицетворяла «Тангера»; «Firefly» предстал как эффектный коктейль танца, акробатики и видео.

В этой богатой панораме особенно привлекательна была «Травиата» - танцевальный спектакль в постановке Моника Казадеи, сочинившей также хореографию, сценографию, свет и костюмы. «Травиата» стала первой частью триптиха «Согро а согро Verdi» (2011-2013), который М.Казадеи создает на музыку популярных опер Верди за заказу вердиевского фестиваля в Парме. Премьера «Травиаты» состоялась в 2011 году на сцене Teatro Comunale,

Ferrara; «Риголетто» впервые был показан в январе этого года на сцене Théâtre de Suresnes Jean Vilar (предместье Парижа) в рамках 20-го фестиваля современного танца. Наконец, «Трубадур» - третий спектакль амбициозного проекта - появится в 2013 году на фестивале Верди в Парме, где в честь 200-летия со дня рождения композитора триптих «Corpo a corpo Verdi» будет показан полностью. Для реализации этого важного и престижного проекта нужно иметь не только мощный творческий потенциал, но и большую смелость. Несмотря на это, М.Казадеи мужественно взяла на себя огромный риск и оправилась в увлекательное танцевальное путешествие по наиболее популярным операм Верди. Для этого у нее были не только интересные идеи, но и солидный профессиональный опыт.

Получив философское образование в Болонском университете, М.Казадеи занималась ритмической гимнастикой, балетной классикой и танцами модерн не только в Италии, но и в Лондоне. Проживая в Париже, она изучала боевые искусства и танцевала в разных труппах. В 1994 году Моника основала во Франции свою труппу «Artemis Dansa», которая в 1997 году обосновалась в Парме. В 1998-2007 годы труппа была резидентом Fondazione Teatro Due - Teatro Stabile di Parma e Reggio Emilia. В разные годы М.Казадеи была артистическим директором трех танцевальных фестивалей в Италии, а также ставила хореографические сцены для оперных и драматических спектаклей.

Автор 29 постановок и лауреат трех премий (2000, 2006, 2007), М.Казадеи имеет солидную государственную, региональную и спонсорскую поддержку в Италии, что позволяет ее труппе успешно осуществлять зарубежные гастроли и реализовывать международные проекты. В 2005 году труппа, получив статус артистического резидента, работала и выступала в Бразилии, в 2006 году - на Кубе, в 2008 году - в Индии и Мексике, в 2009 году - в Турции, в 2010 году - в Японии, в 2011 году - в Индонезии.

Риск, сложности, проблемы

Благодаря творческой инициативе М.Казадеи и ее поддержке Пармским фестивалем Верди, его самая популярная опера «Травиата» теперь имеет танцевальную версию. Скажу сразу, что превращение оперы в танцевальный спектакль всегда является большим риском, ибо эти два театральные жанра, хотя и базируются на оркестровой музыке, но они являются совершенно разными. Несмотря на их специфику, в истории искусства есть несколько примеров трансформации оперы в балет. Это, например, балет «Евгений Онегин» на музыку Чайковского в постановке Кранко. Однако, балетный спектакль всегда уступает по своей драматической силе трансформируемой опере, ибо композитор сочинял партитуру на основе четко выстроенного и тщательно выписанного либретто, которое адекватно нельзя передать языком танца. Эта проблема значительно усугубляется при переложении оперного шедевра. «Травиата» Верди - это еще и один из самых знаменитых шедевров в оперном искусстве. Какой же должна быть трансформация «Травиаты» в танцевальный спектакль? Конечно же, гениальной!

Нужно сказать, что великие хореографы никогда не покушались на оперные партитуры и ставили спектакли исключительно на музыку, специально написанную для танца. Сегодня популярная оперная музыка берется часто для того, чтобы привлечь широкую публику к новым танцевальным постановкам. Видимо, по такому пути пошел знаменитый французский хореограф Ролан Пети: для Большого театра России он поставил балет «Пиковая дама» на музыку одноименной оперы Чайковского. За создание этого спектакля Р.Пети даже стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации и первым иностранцем, удостоенным такой высокой награды. Однако, этот балетный

спектакль значительно уступает по своей драматургической и эстетической значимости оперному шедевр Чайковского.

Та же серьезная проблема возникла и при создании танцевального спектакля «Травиата». Чтобы преодолеть огромные трудности, связанные с переложением оперы, М.Казадеи пошла по единственно правильному пути. В отличие от Р.Пети, поставившего свой балет на сюжет повести А.Пушкина, которая была использована при написании либретто оперы «Пиковая дама», М.Казадеи полностью отказалась от сюжетного рассказа драмы А.Дюма-сына «Дама с камелиями», взятой композитором для сочинения оперы «Травиата». М.Казадеи придумала новую концепцию и драматургию. В этой серьезной работе участвовал Алессандро Таверна - автор музыкальной драматургии.

Важно и то, что музыка Верди подверглась существенной модификации. Эту чрезвычайно сложную и деликатную работу осуществил Лука Вианини. Он сохранил ключевые арии и дуэты, а также хоровые фрагменты партитуры Верди, но сделал ряд аранжировок, в результате которых оперная музыка стала более танцевальной. Нужно признать, что, хотя это было проделано достаточно профессионально, но все же без тех гениальных озарений, которыми так обильно насыщена транскрипция партитуры оперы Бизе «Кармен», осуществленная великим русским композитором Родионом Щедриным для легендарной балерины Майи Плисецкой. По ее инициативе в Большом театре появился балет «Кармен-сюита» в постановке кубинского хореографа Альберта Алонсо (1967). Партитура этого балета не содержит вокальных фрагментов, ибо все они превосходно переработаны в танцевальные номера. Музыкальная редакция Р.Щедрина оказалась настолько талантливой, что именно ее выбрал и шведский хореограф Матц Эк для постановки своей танцевальной версии «Кармен» (1992). Есть также другие красноречивые примеры успешного использования хореографами «Кармен-сюиты» Р.Щедрина.

**Красно-белая Травиата:
энергия боли - зеркало души**

Итак, что же создала М.Казадеи? Ее «Травиата» - это оригинальный и впечатляющий спектакль о страдающей и любящей Виолетте, отвергнутой обществом, которая бросает смелый вызов его буржуазным моральным устоям. Можно сказать, что это «Травиата» с точки зрения Виолетты. Как объясняет сама хореограф, «Виолетты, которая всем противостоит. Виолетты в мире мужчин, которых олицетворяет хор в черном. Виолетты, нашедшей отражение во множестве женских образов, во множестве разбитых сердец. Виолетты, всеми презираемой куртизанки, которая стремится к чистоте». Попытка к бегству от судьбы завершается трагически.

Для воплощения этой драматургической коллизии М.Казадеи использовала символический цветовой триумвират: Виолетта в белом - духовная чистота и светлые надежды героини; Виолетта в красном - ее страдающее кровоточащее сердце; кордебалет в черном - презрение и осуждение героини лицемерным и безнравственным обществом. Это контрастное по цвету костюмов и психологической драме представление разворачивается на пустой темной сцене, в глубине которой периодически появляются, перемещаясь по вертикали, пять длинных продольных полос серебристой фольги, дающей матовые отражения персонажей в красочных костюмах. Они придают аскетической сценографии не только интимную динамику, но и романтическую рефракцию, которая могла бы быть более эффектной при использовании зеркал, но это осложнило бы гастрольную транспортировку реквизита. Белый сценический свет периодически дополняет «порочное» свечение девяти красных софитов, закрепленных поверх черного задника.

Музыкальная фонограмма создает сценическую атмосферу; звучание арий, дуэтов и хоров, а также кратких дикторских текстов является своего рода «путеводной нитью» танцевального спектакля. У него нет четко выраженной сюжетной истории, и чтобы ее понять, нужно хорошо знать оперу «Травиата». Однако, драматургия оперная и танцевальная не та же самая. В частности, последняя предсмертная ария Виолетты получает танцевальное воплощение намного раньше трагической гибели героини в конце спектакля.

Представление длится 1 час 20 минут, и, несмотря на некоторую тягучесть, смотрится все-таки с неослабевающим интересом. Многочисленные разнообразные ансамбли чередуются с сольными номерами и производят сильное визуальное впечатление, хотя не всегда соответствуют вокальному сопровождению. Интересно придуманные и замечательно выполненные сценические костюмы вносят важный вклад в успешное развитие танцевальной драматургии.

Спектакль начинается с ликующей застольной песни Альфреда «Высоко поднимем мы кубки веселья», подхватываемой Виолеттой и хором. На фоне этого вокального пиршества на сцене появляются восемь «белых» Травиат: с распущенными пышными волосами, в роскошных свадебных платьях и с бокалами в руках, они грациозно движутся, наслаждаясь музыкой и жизнью. Среди этого вдохновенного ансамбля проходят Альфред и Жермон - главные персонажи, одетые в черные атласные костюмы, единые для всего кордебалета, олицетворяющего светское общество. В то время как «белые» Травиаты купаются в лирической пластике, Альфред протаскивает вдоль сцены огромный шлейф свадебного наряда, который увлекает за собой всех «белых» Травиат.

Затем под звучание хора являются 10 артистов в одинаковых черных костюмах; этот ансамбль сменяют восемь «красных» Травиат в разных атласных платьях. Многие ансамбли выстроены весьма интересно и даже эффектно. Например, восемь «красных» танцовщиц вначале формируют прямую линию, создавая иллюзию, что на сцене только одна героиня, и этот ансамбль причудливо распадается, потом вновь формируется, но уже в иной конфигурации, которая вызывает новые ассоциации.

Эффектной является картина с участием Жермона и восьми Травиат в красных платьях с длинными шлейфами: словно хвостатые русалки, они ползают вокруг Жермона, являясь как бы его заложницами, ибо он постоянно удерживает их, стоя на шлейфах.

Оригинальные ансамбли и композиции, однако, страдают танцевальным однообразием. В хореографической лексике движения ног по своей выразительности уступают жестикуляции рук и пластике тела, что связано с большим опытом М.Казадеи в ритмической гимнастике и акробатике. Ансамбли артистов с каменными лицами, как бы застывшими в маске, кажутся слишком абстрактными, вступая в противоречие с эмоциональной музыкой и пением. Отрешенность пластики иногда компенсируют экспрессивная пантомима и юродствующая клоунада: светское буржуазное общество корчит рожи, злобно кривляется, в буквальном смысле слова оплевывая героиню.

Сольные номера Травиаты весьма своеобразно исполняют разные танцовщицы, что формирует многогранный и эклектичный образ героини. Почти не передвигаясь по сцене, танцовщицы выполняют гипнотические каскады причудливых жестов. Как страшный путь к смерти воспринимается соло героини, которое она исполняет абсолютно аскетично, используя пластику спины, на фоне предсмертной арии Виолетты. Слишком продолжительные и графически сложные соло помогают хореографу сконцентрировать внимание зрителей на внутреннем мире героини, позволяют полнее передать ее духовную и физическую боль. По ходу спектакля Травиата появляется полуобнаженная, что усиливает и обостряет чувственное восприятие героини.

Хореограф изящно перемещает артистов по сцене и плавно переносит акценты с «красной» Травиаты на «белую» и наоборот, искусно достигая сценической гармонии. Наиболее сильным моментом спектакля является

центральное соло героини: для выражения своих душевных страданий Травиата фанатично выламывается и разрывает свое тело жестокой акробатикой. Это настоящая физиологическая экзекуция идет под трагическую арию Виолетты.

Спектакль исполняют 11 босоногих артистов труппы, но в последней картине появляются еще 16 приглашенных танцоров в одинаковых черных костюмах. Они делают впечатляющие массовые «наплывы» на публику, а в финале ложатся вдоль авансцены, как бы создавая черное траурное обрамление, в котором героиня погибает в потоках кровавого света: в ореоле «белых» застывших Травиат полуобнаженная героиня делает судорожные жесты; ее охватывают ужасные конвульсии, как в кризисе наркомании; наконец, «белые» Травиаты падают, обнаженная солистка замирает, и сцену накрывает темнота.

Так эффектно заканчивается спектакль, который в труппа уже показала в разных городах и странах. В нынешнем сезоне гастрольные представления «Травиаты» начнутся 15 сентября в Москве в Театральном центре «На Страстном».

Информация на сайте: www.artemisdanza.com

На фото Compagnia Artemis Danza : сцены из спектакля «Травиата» в постановке Моника Казадеи.