

Афиша Париж - Европа

Веб-журнал "Европейская Афиша" №7 - 16/07/2013 – www.afficha.info

Виктор Игнатов

Montpellier Danse - яркий калейдоскоп современного танца

С 26 июня по 6 июля во французском городе Монпелье проходил 33-й фестиваль Montpellier Danse - одно из главных событий в мире танца. Под руководством Жана-Поля Монтанари фестиваль достиг грандиозных масштабов, обрел международный статус престижной арены для показа как премьерных постановок признанных мастеров, так и экспериментальных работ молодых хореографов. Сенсацией фестиваля стала мировая премьера спектакля Бланки Ли «Робот», ознаменовавшего новую эру в искусстве танца!

Жан-Поль Монтанари - директор Montpellier Danse

Международный фестиваль Montpellier Danse является одним из крупнейших в мире смотром современного танца. Он ежегодно проводится в Монпелье - красивом городе на юге Франции. О масштабах фестиваля красноречиво говорят цифры. В нынешнем, 33-м сезоне, за 15 дней 38,5 тысяч зрителей побывали на 49-и представлениях 22-х разных спектаклей, из которых

18 были премьерными или показанными впервые во Франции. Фестиваль освещали 158 журналистов, из них 127 специально приехали в Монпелье. Среди них 28 журналистов прибыли из 14 стран.

Montpellier Danse был основан в 1981 году известным танцовщиком Домиником Багуэ. Два года спустя фестиваль возглавил Жан-Поль Монтанари. За 30 лет он выстроил в Монпелье настоящий Вавилон современного танца. Солидный бюджет фестиваля (в нынешнем сезоне он достиг 3 328 000 евро) предоставляет широкие возможности для Ж.-П.Монтанари. Именно он определяет артистическую политику фестиваля и составляет его программу. Можно сказать, что Montpellier Danse - это взгляд на современный танец самого Ж.-П.Монтанари, его вкус, выбор и эстетика.

Чем же порадовал в нынешнем сезоне 66-летний руководитель фестиваля? Как всегда, широтой и разнообразием пластических форм и стилей, а также смещением многих сценических жанров. На протяжении двух недель свои произведения показали 17 хореографов, объединенные темой «Память». Весьма оправданно Ж.-П.Монтанари сделал ставку на творчестве выдающихся мастеров. Среди них израильтянин Эманюэль Гат, француз Анжелен Прельжокаж, испанец Израиль Гальван, японец Акажи Маро. В программе фестиваля важное место заняли и женщины-хореографы - французенки Маги Марен и Матильд Моннье, американки Триша Браун и Твайла Тарп, испанка Бланка Ли.

1. Эманюэль Гат - знамя фестиваля. Сюрпризы.

Сцена из спектакля Эманюэля Гата «Goldlandbergs»

Эманюэль Гат, родившийся в Израиле в 1969 году, получил почетный и привилегированный статус хореографа-партнера фестиваля, так как Ж.-П.Монтанари увидел в нем высокий творческий потенциал, который в полной мере, возможно, проявится в ближайшем будущем. Музыкант по образованию, в 23 года Эманюэль стал танцовщиком, немного спустя начал карьеру хореографа. В 1994 году сочинил свое первое соло «Four Dances». Десять лет

спустя основал труппу «Emmanuel Gat Dance», которая уже 300 раз показала его первые постановки, «Winter voyage» (Зимняя поездка) и «Le Sacre du printemps» (Весна священная).

В 2007 году Э.Гат со своей труппой, составленной из танцовщиков разных национальностей, обосновался во Франции, в провансальском городе Истр. В 2009 году он поставил «Narc!» для Парижской оперы. Затем пьесы хореографа появились в труппах Сиднея, Женевы, Рена, Марселя, Варшавы, Гронингене... В 2008 году, впервые участвуя в фестивале Montpellier Danse, Э.Гат показал пьесу «Silent Ballet», которую без музыки исполнили 8 танцовщиков.

Теперь, благодаря финансовой поддержке Fondation BNP PARIBAS, в Монпелье состоялись сразу три мировые премьеры одноактных спектаклей Э.Гата, и он получил право их показать на открытии и закрытии фестиваля. К тому же была развернута выставка его фотографий, а публика получила уникальную возможность присутствовать на постановочных репетициях незавершенного балета Э.Гата; таких прецедентов мировая балетная практика еще не знала.

Сцена из пьесы Эманюэля Гата «Дворовые танцы»

Открытие фестиваля проходило при полном аншлаге в огромном современном зале Оперы Берлиоза, в присутствии городских властей и министра культуры, Орели Филлипетти. Был показан 50-минутный «Goldlandbergs» в постановке Э.Гата на музыку «Гольдберг-вариаций» Баха в исполнении Глена Гульда. Согласно замыслу хореографа, суть спектакля составляют авторские комментарии к истории взаимоотношений одной семьи. По окончании спектакля публика, стоя, устроила долгие овации.

Мне довелось быть на премьере третьей 20-минутной пьесы Э.Гата «Danses de cour» (Дворовые танцы), показанной в предпоследний день фестиваля во дворе Международного центра танца AGORA. В окружении сидящей на полу публики, 9 артистов, разного уровня профессиональной подготовки,

продельвали замысловатые импровизации и абстрактные комбинации, периодически собираясь в небольшие группы и пристально вглядываясь в окружающее пространство. Стремительные, спортивные пробежки неожиданно сменялись статическими позами с вычурными выворотами тела, в которых не ощущалось ни чувства, ни мысли.

Два артиста не только порывисто двигались, но при этом еще произносили, используя портативные микрофоны, немецкий текст *Wesendonck-lieder* Вагнера. Эти песни звучали в записи в исполнении Джулии Варади и сопровождении Берлинского симфонического оркестра под управлением знаменитого Дитриша Фишера-Дискау. Однако, странное интригующее танцевальное действие было лишено какой либо драматургии, но дивная музыка и красивое пение создавали романтический настрой и атмосферу умиротворения. Когда я спросил у хореографа - почему его танцы не связаны с музыкой, тот ответил: «Это две разные планеты, и моя цель предоставить публике возможность осуществить свой собственный психологический синтез услышанной музыки и увиденного движения». Нужно сказать, что Э.Гат очень серьезно относится к выбору музыки. Мне довелось быть на мировой премьере пьесы «*Brillant corners*» (2011), для которой он сам сочинил музыку.

Montpellier Danse - это не только смотр новых произведений признанных мастеров, но и творческая лаборатория экспериментальных работ молодых хореографов. Им были представлены многочисленные залы Международного центра танца AGORA. Правда, не всем хореографам удалось оправдать надежды и доверие Ж.-П.Монтанари. В частности, Ясмин Годдер, американка израильского происхождения, вместе с двумя танцовщицами исполнила, поставленную ею, премьерную и достаточно сумбурную пьесу «*See her change*». В ней перемешаны клоунада, акробатика и пантомима, но без определенного смысла. Возможно, ради забавы?

Сцена из пьесы Ясмин Годдер «*See her change*»

В тишине зала, порой под грохот барабанов, три девицы разыгрывали довольно примитивные скетчи, от души резвились и кривлялись: с визгом они

меняли парики, обливались водой, показывали задницы и груди; одним словом - дурачились. За полтора часа девицы уморили публику: после представления на лицах зрителей зияла усталость и скука, но все-таки были аплодисменты. Видимо, это была награда за три танцевальных соло. Но зачем нужно было устраивать этот дурацкий балаган? Ради антуража посредственного танца?

Странные ощущения вызвала также 30-имнутная пьеса «Думы мои». Её сочинил и сам же исполнил Франсуа Шеньо. Выпускник Парижской консерватории танца на протяжении 10-и лет работал со многими французскими хореографами и звездами американских кабаре, выступал на разных сценах с номерами порой эротического толка. Премьерная пьеса «Думы мои» поставлена в стиле кабаре: облаченный, как шаман, в сложный экстравагантный наряд, полуобнаженный артист с красивым телом, женским маникюром, ярким живописным макияжем и чучелами птиц на голове, держа в руке живую змею, загадочно сплетал как бы ритуальный танец и пел на украинском языке мелодичные куплеты, демонстрируя красивый голос и поэтическое благозвучие. Вокально-танцевальный монолог, хотя и произвел впечатление, но оказался однообразным по содержанию и затянутым по времени.

2. Произведения известных мастеров:

А.Прельжокаж, И.Гальван, А.Маро, М.Марен, Т. Браун

Сцена из балета Анжелена Прельжокажа «Ночи»

Анжелен Прельжокаж - лидер французского современного танца, награжденный двумя правительственными орденами и удостоенный Международного приза «Benois de la Danse», порадовал публику премьерным спектаклем «Les Nuits» (Ночи). В аншлаговом зале Оперы Берлиоза его исполнила труппа А.Прельжокажа, созданная им в 1984 году. Балет «Ночи» поставлен на сказочный сюжет историй Шехеразады и на специально написанную музыку Наташи Атлас и Сами Бишай. Полтора часовое

представление с изумительно красивой сценографией Констанс Гуиссе является эротической феерией, искусно составленной из многочисленных сцен, объединенных темой любви. Излишне откровенная эротика в шокирующем синтезе с садомазохизмом вызвала негативную оценку некоторых французских критиков, но публика, как это часто бывает, восторженно приняла спектакль и по его окончании устроила 10-минутную овацию.

Израиль Гальван, известный танцовщик фламенко, показал свой новый и уже известный спектакль «Lo real» (Реальность). Двухчасовое представление возрождает трагическую историю уничтожения цыган нацистским режимом. И.Гальван, воспитанный бабушкой цыганкой, пытается раскрыть острую тему геноцида не только в огненных танцах. В спектакле в изобилии звучат страстные песни и пламенная музыка. Автор музыкальной композиции талантливый гитарист Хуан Гомез. Главным творцом сценического действия является сам И.Гальван. В сольных номерах современный шаман фламенко пленяет танцевальной техникой, мощной энергетикой, огненной экспрессией и экстравагантной театральностью. Артист обыгрывает танцы, используя свои брючные подтяжки, а также старое разбитое фортепьяно, проволочную сетку и металлические балки. Сценическая эксцентрика И.Гальвана взрывает традиции и создает новые формы авангардного искусства. По смелости и яркости танцевальных новаций И.Гальвану близок сюрреализм Сальвадора Дали, но спектакль «Реальность» пропитан страданием. Его можно было бы назвать криком цыганской души. Для усиления эмоционального накала артист танцует в туфлях с металлическими набойками, поэтому виртуозные трели каблучков звучат как выстрелы пулеметов. Представление, состоящее из нескольких частей, предваряет пролог. В спектакле участвуют 15 артистов, среди них есть две танцовщицы, два певца и пять музыкантов.

Сцена из спектакля Израиля Гальвана «Реальность»

Акажи Маро - 70-летний японский хореограф, который начинал свою артистическую карьеру в труппе основателя танцевального стиля буюто Татсуми

Хиджиката, привез в Монпелье два спектакля. Их исполнили артисты труппы «Дайракудакан», созданной А.Маро в 1972 году и недавно отметившей свое 40-летие. Она является первой в мире труппой танца буюто, исповедующего отрешенную и заторможенную манеру движений. В этом стиле работают известные хореографы Ушио Амагатсю и Каротта Икеда - талантливые выходцы труппы «Дайракудакан», которая теперь является одной из последних компаний, пропагандирующих стиль буюто.

Сцена из спектакля Акажи Маро «Вирус»

На фестивале Montpellier Danse впервые во Франции были показаны пьесы А.Маро «Вирус» и «Сумасшедший верблюд». Первая пьеса, поставленная в модернизированном стиле нео-буюто с изящным использованием причудливых костюмов и впечатляющей сценографии, посвящена взаимосвязи деструкции жизни с рождением нового типа живого существа.

Сцены из спектакля Акажи Маро «Сумасшедший верблюд»

«Сумасшедший верблюд», подобно парижскому кабаре «Crazy horse» (Сумасшедшая лошадь), является эффектным представлением Kimpun Show. Это японское кабаре появилось после Второй мировой войны, и в то время стало очень популярным. В отличие от танца буто, в котором обнаженные тела артистов покрыты белой пудрой, в Kimpun Show тела исполнителей выкрашены золотой пылью и, благодаря многоцветному освещению, обретают живописное свечение. «Сумасшедший верблюд» знакомит публику с уже исчезнувшим жанром кабаре, который сохраняется лишь на одном фестивале в Японии - в Охсу (возле Нагоя), где представления дают на ступенях буддийского храма вот уже 35 лет. Труппа «Дайракудакан» трижды гастролировала во Франции (1982, 1997, 2011).

Маги Марен, одна из выдающихся фигур во французском современном танце, показала свой знаменитый шедевр «May V». Это удивительный и завораживающий спектакль о человеческой сути, о радостях и горестях обездоленных людей, объединенных судьбой и дружбой. Поставленная в стиле абсурда и гротеска, танцевальная пьеса состоит из нескольких частей и не имеет ни сюжетной истории, ни определенной эпохи. Десять странных персонажей, словно старые серые куклы, отрешенно разыгрывают забавные и трагикомические картины. Их драматургическая сила состоит в исключительно яркой театральности используемых пластических средств. При создании спектакля в 1981 году он был воспринят как революционный взрыв, разрушивший отжившую эстетику и ознаменовавший начало новой эры в искусстве танца. Но и сегодня он нисколько не утратил своего великолепия.

Сцена из спектакля Маги Марен «May V»

Триша Браун, одна из самых ярких фигур пост-модерн танца, показала программу под названием «Работы на авансцене, 1979-2011». В нее вошли три знаковые пьесы - «Astral convertible» (1989), «If you couldn't see me» (1994) и «I'm going to toss my arms - if you catch them» (2011). Их исполнили 8 артистов труппы «Trisha Brown Dance Company». В связи с ухудшением здоровья,

Т.Браун завершает свою артистическую карьеру, а ее знаменитая труппа дает последнее трехгодичное турне по всему миру. Эти прощальные выступления завершают историю и эру пост-модерн танца, в развитие которого Т.Браун внесла весомый вклад. Она создала свой необычайно пленительный хореографический стиль, основанный на музыкальной текучести, свободе и воздушности танцевальных движений и жестов.

Сцена из спектакля Триши Браун «Toss my arms»

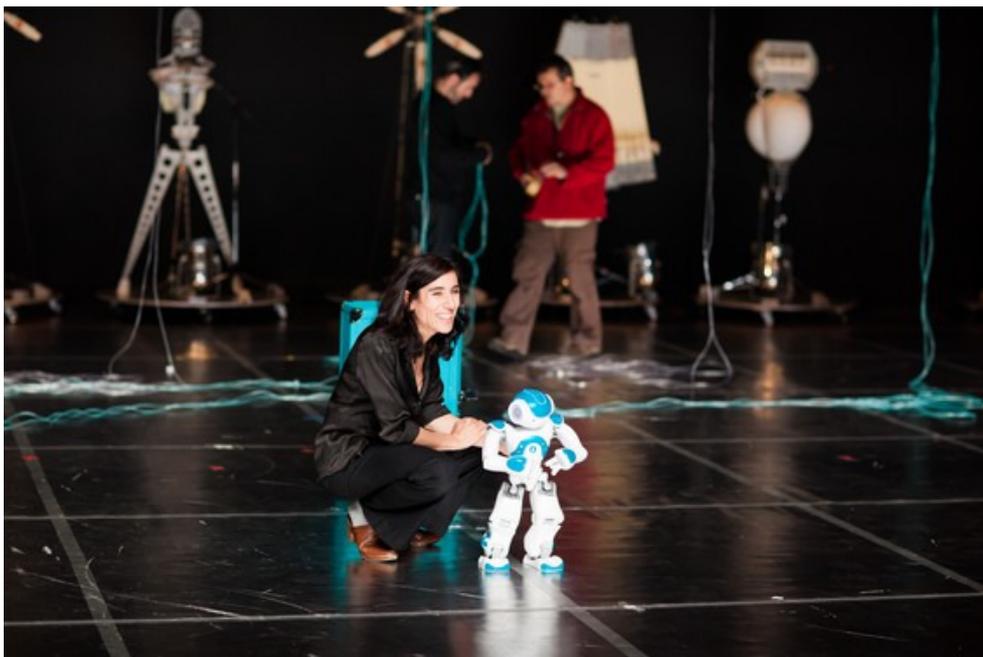
3. Спектакль «Робот» Бланки Ли - новая эра в искусстве танца!

Бланка Ли - известный хореограф, а также танцовщица, кинорежиссер и автор мультимедийных инсталляций, показала новый спектакль «Робот», ставший революционным событием в мире танца. Это ее 14-я постановка для парижской труппы, которую она основала в 1993 году. Параллельно Бланка возглавляла балетные труппы в Берлине (2001-2002) и в Севилье (2006-2010), ставила танцевальные картины в спектаклях Парижской оперы и Метрополитен-опера в Нью-Йорке.

Широкое внедрение в повседневную жизнь людей компьютерных средств побудило хореографа на постановку спектакля «Робот»: «Я хотела исследовать сложное отношение человека к машине. В январе 2011 года в Японии состоялась моя встреча с Майва Денки и его артистическим коллективом, который работает с поэтическим юмором в технике оживленных вещей. Затем была встреча с NAO, андроидом. Эти встречи меня побудили на сценическую постановку, ставящую вопросы отношений людей и машин, чтобы исследовать пределы этих связей. Сможет ли машина, даже очень развитая, заменить связь с жизнью? Смогут ли похожие на нас роботы когда-нибудь выразить чувства?».

В течение двух с половиной лет шла интенсивная работа по созданию и освоению роботов, способных активно участвовать в театральных представлениях. В результате появился спектакль «Робот», он открыл новую эру в сценическом искусстве. Мировая премьера прошла с триумфальным успехом в предельно заполненном зале городского театра «Opéra comédie». В

полтора часовом представлении приняли участие 8 музыкальных и 5 танцевальных роботов и 8 артистов. Бланка искусно и с тонким юмором выстроила захватывающий спектакль. Он начинается с потрясающего калейдоскопа фантастических видеопроекций, которые накладываются на статичное и почти обнаженное тело танцовщика, находящегося в центре темной сцены, благодаря чему, возникает ощущение трансформации живого организма в механическое существо. Затем идут сольные выступления разных по жанру музыкальных роботов, наделенных механическими и световыми эффектами. По ходу представления эти роботы исполняют в ансамбле абсурдную музыку.

Бланка Ли и андроид-малыш - звезда спектакля «Робот»

Самая удивительная и необычайно трогательная часть спектакля начинается, когда на сцене появляются маленькие французские роботы: словно грудные дети, они учатся ходить, а затем и танцевать. Солирующий робот-малыш стал всеобщим любимцем: научившись ходить, не обошлось без забавных падений, он начал аккуратно и старательно осваивать позы балетной классики, потом красивые аттитюды и даже батманы. Благодаря поддержке танцовщика, робот парил над сценой в широких экарах, затем стал точно повторять ритмичные движения своего партнера, но в смягченной манере и заторможенном темпе. В этой компьютерной пластике как бы органично слились стили текно и буюто. Конечно, робот-малыш иногда падал, но умудрялся вставать, чтобы продолжать танец. Когда же ему это не удавалось, он делал своими крошечными ручками традиционный детский жест, и танцовщик брал его на руки. Малыш благодарно обнимал артиста, вызывая в зрительном зале вздохи и возгласы умиления. Подобные чувства вызывал сольный номер маленького робота в нарядном блестящем платье с красным боа и микрофоном. Эта «эстрадная звезда» исполняла под фонограмму популярную песню «besame mucho» и пленяла чувственными жестами, а вокруг нее пять танцовщиц сплетали на полу грациозные ансамбли кордебалета.

Бланка Ли в ореоле оваций на мировой премьере спектакля «Робот»

Важная роль в спектакле отведена и артистам: они осторожно и органично взаимодействуют с роботами, иногда их пародируют, например, в ритмическом танце, который исполняют 5 артистов в цветных костюмах, похожих на роботов-клоунов. Спектакль смотрится с огромным интересом, ибо Бланка, как всегда, придумала массу оригинальных мизансцен, новаторских ходов и деталей. Однако танцевальная лексика и хореографические композиции не столь затейливы и разнообразны, как в предыдущих постановках Б.Ли.

В успех «Робота» внесли весомый вклад как исполнители, так и создатели спектакля: автор музыкальных роботов - Майва Денки, сценографии - Пьер Аттре, световой партитуры - Жак Шатле, музыкальной композиции - Тао Гутьеррез, видео - Шарль Карпорино, компьютерных программ - Томас Пашуд. Всем - Bravo!

4. Контрастная программа «Балета Лотарингии»

Чсть закрытия фестиваля получила французская труппа «Балет Лотарингии». В одной полуторачасовой программе были показаны две одноактные пьесы - «In the upper room» (В комнате, наверху) и «Objets retrouvés» (Вновь найденные вещи), соответственно, в постановке известных хореографов - Твайлы Тарп и Матильд Моннье. С 1994 года М.Моннье является артистическим директором Национального хореографического центра Монпелье и постоянным участником Montpellier Danse.

Твайла Тарп за 50 лет интенсивной творческой деятельности создала 160 произведений, в том числе 129 - хореографических. Широко известная и очень эффектная пьеса «В комнате, наверху» (1986) является знаковым и типичным произведением Т.Тарп, в котором ярко и контрастно выражен ее хореографический стиль. Это оригинальная комбинация различных форм движения - классического балета и модерн-танца, джаза и бокса, а также собственной новаторской лексики.

Пьеса «В комнате, наверху» завораживает состязательной игривостью и причудливой театральностью. Танцевальное действие разворачивается на сильно задымленной пустой сцене. В таинственном светящемся мареве, словно

в китайском храме, возникают танцующие персонажи, одетые в полосатые черно-белые костюмы, которые в ходе представления преобразуются так, что в них начинает доминировать красный цвет. Танцовщики в белых кроссовках напоминают баскетболистов, а балерины на красных пуантах похожи на танцовщиц кабаре.

Сцена из балета Твайлы Тарп «В комнате, наверху»

Динамичный хореографический дивертисмент развивается в полной гармонии с музыкой Филиппа Гласа «In the upper room»: под ритмичную и однообразную пульсацию монохромных звуков появляются, чередуясь, разные группы танцующих артистов. Пленя своей энергией и экспрессией, они исполняют загадочный ритуал-марафон, насыщенный впечатляющими движениями и связками. Дивертисмент, как и музыка, постепенно набирает темп и напряжение, но неожиданно останавливается. В этой сложной для исполнителей пьесе артисты труппы «Балет Лотарингии» продемонстрировали свое танцевальное мастерство.

Нужно сказать, что мне довелось видеть этот коллектив, созданный в 1978 году, на протяжении 35-и лет: в период руководства Альбера Картье и Элен Трейлин (1978-1988), Патрика Дюпона (1988-1991), Пьера Лакота (1991-1999), Франсуаз Адре (1999-2000), Дидье Дешама (2000-2011) и Петра Якобсона, который возглавил «Балет Лотарингии» в 2011 году. За истекшие десятилетия репертуар труппы резко изменился: современный танец полностью вытеснил балетную классику.

В связи с этим в балете Т.Тарп «В комнате, наверху», требующем от исполнителей высокой классической техники, не хватало виртуозности, а главное, он был исполнен недостаточно игриво. В сложных пассажах проявлялось излишнее напряжение и ощущалась досадная скованность.

В пьесе **Матильд Моннье** «Вновь найденные вещи» (2012) артисты держались более свободно и уверенно. Правда, здесь им пришлось не танцевать, а произносить текст и разыгрывать нехитрые скетчи, следуя

концепции хореографа - «озвучить то, что танцовщики думают про себя». Эта оригинальная идея получила достаточно интересное сценическое воплощение.

Представление неспешно и тягуче разворачивается на пустой сцене на манер спонтанных импровизаций. В ходе разного рода разминок и репетиций без музыкального аккомпанемента 20 артистов (в простых повседневных одеждах унылого цвета) громко отсчитывают такты и проделывают эскизно, без лексической точности и чистоты, отдельные танцевальные элементы и композиционные связки, при этом проговаривая профессиональные термины и вставляя забавные реплики и откровенные шутки. Эта пьеса, действительно, приоткрыла сложный и неизвестный для публики психологический и эмоциональный мир артистов, занятых танцевальным творчеством, однако, к большому сожалению, она не позволила М.Моннье отразить ее хореографические способности, а артистам продемонстрировать танцевальную технику. Так, что пьеса «Вновь найденные вещи» прозвучала как студийный, любопытный опус без какой-либо драматургии и экспрессии, но зато с шумной сценической суетой.

Сцена из спектакля Матильд Моннье «Вновь найденные вещи»

После заключительного представления на приеме по случаю закрытия 33-го фестиваля его официальные спонсоры поздравили Жана-Поля Монтанари с 30-летием деятельности на посту директора Montpellier Danse, а также поблагодарили выдающегося метра за его титанический вклад в развитие и популяризацию искусства современного танца. 34-й сезон Montpellier Danse состоится с 19 июня по 5 июля 2014 года.

Информация на сайте: www.montpellierdanse.com

Фото предоставлены пресс-службой Montpellier Danse