

Афиша Париж - Европа

Веб-журнал "Европейская Афиша" №07 27/07/2012 – www.afficha.info

«Вкус средиземноморья»

Виктор Игнатов

Так емко определил тему и содержание 32-ого Международного фестиваля Montpellier Danse его артистический директор Жан-Поль Монтанари. Фестиваль отразил широкую палитру современного танца, его эстетические особенности и творческие пути. С триумфальным успехом была показана потрясающая пьеса «Вохе Вохе» в постановке Мурада Мерзлуки: в ней органично слились спорт, танец и классическая музыка. Сенсацией фестиваля стал спектакль «Orbo Novo» в гениальной хореографии Сиди Ларби Шеркауи.

Montpellier Danse является одним из крупнейших в мире смотром современного танца, ежегодно проводимом в Монпелье, красивом городе на юге Франции. О масштабах фестиваля красноречиво говорят цифры. В нынешнем сезоне за 15 дней (с 27 июня по 7 июля) 35 000 зрителей побывали: на 60-и представлениях 27-и разных спектаклей, 86% из которых были премьерными или показанными впервые во Франции; на 120-и манифестациях, среди которых 60% были бесплатными. В рамках фестиваля свое искусство продемонстрировали 37 хореографов, фотографов и кинематографистов из 13 стран. Представления проходили на 24-х сценических площадках. Артистические и технические расходы составили 1 320 000 евро, доходы от продажи билетов - 340 000 евро, суммарные субсидии - 2 020 000 евро.

Фото : Michel Cavalca

Сцена из пьесы «Бокс Бокс»

В развитии фестиваля, который 1981 году основал известный танцовщик и хореограф Доминик Багуэ, главная роль принадлежит Жану-Полю Монтанари: в Монпелье он выстроил настоящий «Вавилон современного танца». Весьма внушительный бюджет Montpellier Danse (сейчас он составил 2 430 000 евро) предоставил широкие возможности Монтанари и одновременно наложил на него высокую ответственность, ибо именно он определяет артистическую политику фестиваля и составляет его программу. Можно сказать, что Montpellier Danse - это взгляд на современный танец самого Монтанари, его вкус, выбор и эстетика. Чем же порадовал в нынешнем сезоне 65-летний руководитель фестиваля? Как всегда, широтой и разнообразием пластических форм и стилей, а также смешением многих сценических жанров.

Открытие и закрытие фестиваля проходило в огромном монументальном зале Оперного театра имени Берлиоза. В эти важные вечера были представлены значимые произведения чрезвычайно талантливых хореографов: премьерная постановка француза Мурада Мерзлуки «Yo Gee Ti» и подлинный шедевр бельгийца Сиди Ларби Шеркауи «Orbo Novo», созданный в Нью-Йорке в 2009 году и теперь впервые показанный во Франции.

Фото : Michel Cavalca

Сцена из пьесы «Бокс Бокс»

Родившийся в Лионе в 1973 году, Мурад занимается танцем хип-хоп с 15-летнего возраста. В 1989 году он создал свою первую труппу, в 1996 году - вторую труппу; в 2004 году получил офицерский орден Искусств и литературы; с 2009 года является руководителем Национального хореографического центра в Крете, под Парижем (CCN Créteil). Автор 15-и постановок, Мурад уже восьмой раз участвует в Montpellier Danse. В нынешнем сезоне он стал хореографом-резидентом фестиваля и получил привилегию показать сразу три свои постановки: две премьерные - «Yo Gree Ti», «Kafig Brasil», и «Boxe Boxe».

Мне посчастливилось посмотреть потрясающую пьесу «Бокс Бокс». Ее премьера состоялась в 2010 году в Лионском доме танца и стала подлинным событием. С этой пьесой Мурад вошел в историю как хореограф, который

осмелился на риск и триумфально его выиграл, органично и удивительно соединив в театральном опусе спортивный бой, городской танец и ее величество классическую музыку. Этот ослепительно яркий дивертисмент является подлинным чудом! В представлении (оно длится немногим более часа) участвуют музыканты Квартета Дебюсси и девять танцовщиков, один из которых исполняет роль арбитра.

Хореограф необычайно искусно и с феноменальной фантазией выстроил остроумные и комичные мизансцены, танцевальные ансамбли и боевые «схватки» на ринге; артисты исполняют этот богатый на выдумку и сложный по лексике дивертисмент с неопишуемым мастерством и филигранной виртуозностью. В бурном потоке блистательных танцевальных миниатюр сильное впечатление производят, в частности, дуэт, в котором девушка и парень соревнуются в механической пластике, а также синхронный ансамбль с тренировочными «грушами».

Танцевальное пиршество царствующего здесь хип-хопа, как ни парадоксально, гармонично и красочно развивается в дивных звуках классической музыки. Музыканты Квартета Дебюсси активно участвуют в сценическом действии и прекрасно исполняют на электроинструментах произведения Шуберта, Верди, Равеля, Миллера, Гласса и Мендельсона. Самое удивительное в том, что в этой музыке артисты движутся настолько органично, что порой кажется, будто великие композиторы писали свои опусы специально для танцев хип-хоп.

Фото : Michel Cavalca

Сцена их пьесы «Бокс Бокс»

«Бокс, Бокс» венчает большое, гипнотическое и поистине гениальное соло в исполнении Тедди Верардо. По эстетическому богатству, красоте и экспрессии это соло с полным правом можно поставить в исторический ряд высших творческих озарений наравне с «Умиравшим лебедем» в хореографии Фокина. Под ностальгические звуки второй части Струнного квартета Шуберта

«Смерть и девушка» 23-летний танцовщик с чувственной пластикой полуобнаженного натренированного тела так тонко и поэтично передает глубинные пласты вечной музыки, что реальный мир исчезает. Тело танцовщика чудодейственно «излучает» музыку, и музыка «оживает» в пластике артиста. Под чарами этого танцевального волшебства зрители погружаются в идиллический мир вдохновенного искусства и в полной эйфории сливаются с ним...

В реальный мир возвращает оглушительный взрыв оваций: публика в зале неистово аплодирует, кричит и свистит, бурно проявляя свое восхищение. Кажется, этому ликованию не будет конца, но радостные, улыбающиеся артисты охотно и многократно проделывают свои самые эффектные трюки, тем самым еще больше раззадоривая публику. Столь мощного фейерверка зрительских страстей трудно припомнить; подобно театрального праздника и подлинного танцевального чуда почти не бывает.

Характерной особенностью нынешнего этапа в развитии театра танца является смешение не только хореографических стилей, но и сценических жанров. В этом отношении весьма показательной оказалась премьерная пьеса «Au delà des frontières» (По ту сторону границ) в постановке африканца Салия Сану, которую он осуществил в рамках деятельности Международного танцевального центра AGORA в Монпелье.

Разрушая многочисленные барьеры, разделяющие современное общество, постановщик разворачивает широкое полотно многожанрового представления, в котором участвуют пять танцовщиков, драматическая актриса, певец-гитарист и канатоходец. Важный вклад в усиление визуализации пьесы вносят постоянно меняющиеся рисунки и смешения красок, создаваемые в ходе представления и транслируемые на фронте позади сцены. Пересечение разных артистических дисциплин в представлении служит отражением давней мечты хореографа о тотальном спектакле.

Фото : Frederico Ariu

Сцена из пьесы «По ту сторону границ»

На фестивале современно танца с большим успехом прошла премьера и цирковой пьесы «Мазут». Ее оригинально поставили и замечательно исполнили Камий Декурти и Блаи Матьё Триас. В ходе юмористического, живописного и акробатического представление артисты проявляют виртуозную ловкость, занимаясь «поиском их внутреннего животного». В финале пьесы на сцене появляются 50 жестяных ведер, в которые с колосников капает вода, издавая целую феерию мелодичных звуков. Очень памятные моменты пьесы связаны с собакой артистов: вместе с ними она приходит на сцену и спокойно созерцает представление, лежа на авансцене. В финале спектакля, при звуках капающей воды, собака находит среди 50-и ведер то единственное, с которым проделывает свой очаровательный номер.

Смешанные ощущения вызвала премьерная пьеса «Then love was found and set the world on fire» (Была найдена любовь, и она зажгла мир). В рамках деятельности AGORA пьесу поставил 38-летний иранец Хоаман Шарифи. В 1989 году, будучи 15-летнем юношей, он один эмигрировал в Норвегию, где затем получил хореографическое образование в Национальном университете танца в Осло. В 2000 году Шарифи создал свою труппу, с которой работает под девизом «искусство равноценно политике». Для иранского хореографа сцена является политическим и философским пространством, в котором он может отразить свой взгляд на важные события современности.

Фото : Baro D'evel

Фрагмент пьесы «Мазут»

Премьерную пьесу исполнили четыре танцовщика, включая Шарифи: они пластически воплощали серьезные идеи жестокого подавления свобод человека в современном обществе. Находясь под постоянным психологическим гнетом, участники сценического действия собирались в группы и разбредались, занимались самобичеванием, устраивали протесты и даже гибли. За полтора часа исполнители пьесы так намучались и так много всего наломали, что, как сказал Монтанари, «на сцене получился замечательный беспорядок». В

представлении были использованы две гипнотические проекции видео: замедленная хроника разгона демонстрации, снятая сотовым телефоном, и специально нарисованное графическое полотно, которое при постепенном увеличении создает полную иллюзию наплыва на зрителей.

В программу фестиваля вошла пьеса «Jusque là c'est nous» (До сего - это мы), явно не имеющая отношения к искусству танца. Благодаря поддержке AGORA, ее поставил Маттьё Хокемиллер. До создания своей труппы в 2004 году он занимается разными гуманитарными науками, акробатикой, цирком и пришел в современный танец, исповедуя и развивая персональную манеру жестов. С 2004 года он активно и продуктивно занимается видео: создает инсталляции и пьесы.

Премьерная постановка «До сего - это мы» является как бы «спектаклем-пейзажем» женских тел. Благодаря видеоэффектам, поочередно предстают три девушки и парень: вначале они демонстрируют части тел, потом обнаженные фигуры, затем составляют статические дуэты, наконец, все вместе слагают незамысловатый акробатический пейзаж.

Такого же большого напряжения для понимания сути представления потребовала странная пьеса «Eskiyeñi». Премьерную постановку исполнили ее авторы - турки Мустафа Каплан и Филиз Сизанли. Соответственно, инженер и архитектор по образованию, они являются руководителями труппы и работают вместе уже 10 лет, исследуя взаимодействие тела с пространством, контакты между телами, их балансирование и падение.

Фото : Asli Girgin

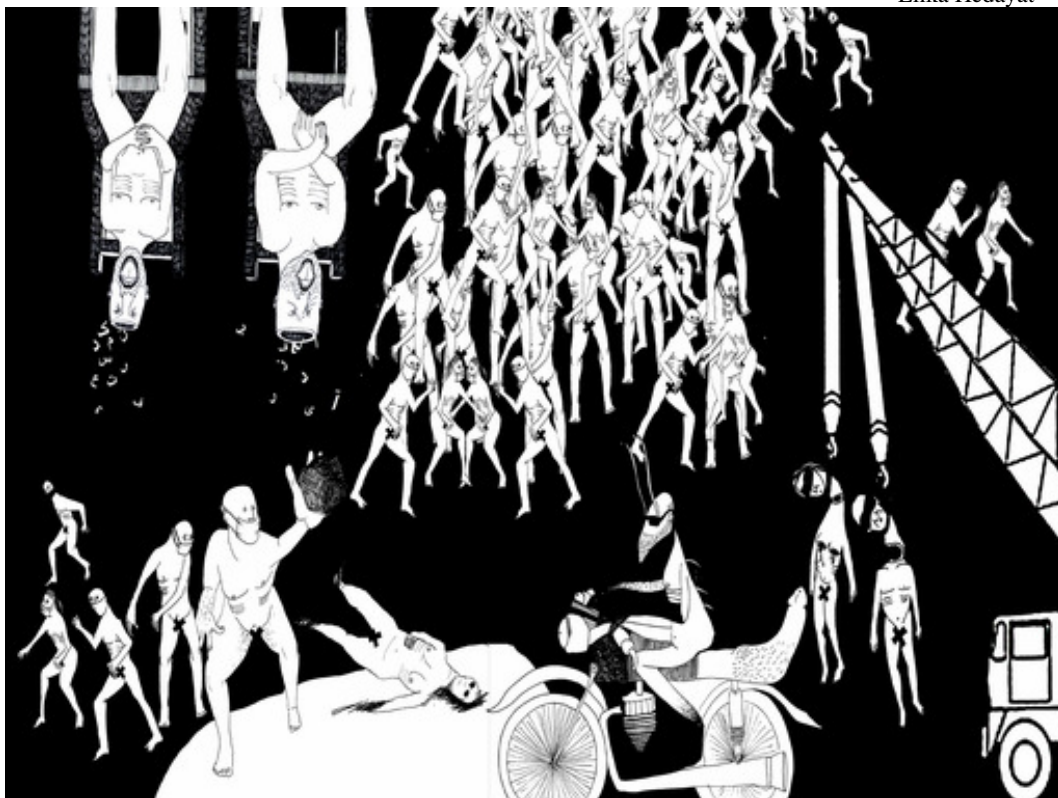
Фрагмент пьесы «Eskiyeñi»

В новой постановке под звучание непонятного текста артисты, главным образом, параллельно двигаются и одержимо прыгают на стену, стараясь пересмотреть свои первые эксперименты, которые осуществили в трех ранних пьесах, созданных в 1996-99 годы. Эти пьесы базируются на физических указаниях, которые четко объясняют, что нужно делать, чтобы тело двигалось без выражения чувства. Стремление хореографов использовать свои прошлые

поиски для нового опуса настолько теряется в абстракции, что его нельзя ни понять, ни описать. Хотя для самих авторов здесь, наверное, все-таки есть что-то интересное и важное, ибо они говорят, что «каждое движение несет в себе отражение многих лет совместно пройденного пути в танце».

Фестиваль украсили также новые постановки известных хореографов - Уильяма Форсайта, Сабуро Тешигавары, Матильды Монье. Фестивальную программу дополнила панорама иранского кинематографа - на 28 сеансах было показано 25 фильмов, их посмотрели 1500 зрителей. Успехом пользовалась и выставка ливанского фотографа: Рима Мароун представила две коллекции, их увидели 2000 зрителей.

Elika Hedayat

Графическое полотно для пьесы «Была найдена любовь...»

Чтобы охарактеризовать значимость фестиваля, отмечу, что его освещали 186 журналистов 145-и СМИ, в том числе 29 корреспондентов 40-а зарубежных редакций из 18-и стран. В работе фестиваля участвовали 390 профессионалов, среди них 56 человек приехали из 19-и стран. В ходе фестиваля было проведено 30 пресс-конференций.

На завершающей встрече с журналистами Монтанари подвел итоги нынешнего сезона и очертил общие контуры следующего фестиваля. Он будет проходить с 22 июня по 6 июля 2013 года, его хореографом-резидентом станет израильтянин Эмануэль Гат. В своем выступлении Монтанари, в частности, сказал: «После смерти великих мастеров - Мориса Бежара, Пины Бауш и Мерса Каннингема - в искусство танца пришли новые таланты. Пройдя свой творческий путь, они тоже станут великими. На нынешнем фестивале Мурад Мерзлуки со своим хип-хопом имел огромный успех, как и Бежар в начале его карьеры».

С полной уверенностью, уже сегодня можно причислить к элитному клану великих хореографов и Сиди Ларби Шеркауи. Он впервые появился на

фестивале в Монпелье, и его спектакль «Orbo Novo» стал подлинной сенсацией. Мне посчастливилось познакомиться с Сиди в 2000 году в Монте-Карло, где в рамках Международного форума танца «Monaco Dance Forum» он получил Приз Нижинского, как молодой хореограф, подающий надежды. Прошли 12 лет, Сиди стал одним самых ярких и самобытных хореографов нашего времени. В подтверждении сказанного напомню, что в 2011 году в Москве он получил международный приз «Benois de la Danse» как лучший хореограф года.

Рецензия на спектакль «Orbo Novo» появится в следующем выпуске журнала.

Подробная информация - на сайте: www.montpellierdanse.com