

БАЛЕТ

№ 5 [241] 2023

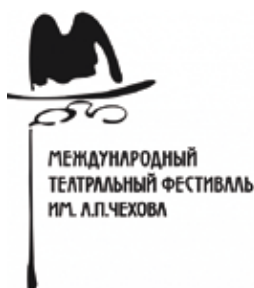
ПРЕМЬЕРЫ
ФЕСТИВАЛИ
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
ЮБИЛЕИ
БАЛЕТ В ЗАРУБЕЖЬЕ

УЛЬЯНА
ЛОПАТКИНА
БАЛЕРИНА-ТАЙНА

BFB

«ЧЕХОВСКИЙ-2023» BARCELONA FLAMENCO BALLET ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ЗАКОНЧИЛСЯ XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА. ОН ПРОХОДИЛ В МОСКВЕ И ЕЩЕ В НЕСКОЛЬКИХ РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ С МАЯ ПО ОКТЯБРЬ 2023. НЫНЕШНИЙ ФЕСТИВАЛЬ БЫЛ ПОСВЯЩЕН ПАМЯТИ СВОЕГО ОСНОВАТЕЛЯ И МНОГОЛЕТНЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ ВАЛЕРИЯ ШАДРИНА (1939–2022) – ИМ ЖЕ БЫЛА СФОРМИРОВАНА БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ЭТОГО ГОДА.

ФЕСТИВАЛЬ СОСТОЯЛ ИЗ ТРАДИЦИОННЫХ ЧАСТЕЙ: «МИРОВОЙ СЕРИИ» (15 СПЕКТАКЛЕЙ РАЗНЫХ ЖАНРОВ ИЗ 13 СТРАН МИРА – АРГЕНТИНЫ, АРМЕНИИ, БЕЛАРУСИ, БРАЗИЛИИ, ВЬЕТНАМА, ИНДИИ, КАЗАХСТАНА, КИТАЯ, КУБЫ, КЫРГЫЗСТАНА, УЗБЕКИСТАНА, ЧИЛИ И ЮАР), «МОСКОВСКОЙ ПРОГРАММЫ», «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ», «РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ», А ТАКЖЕ УЛИЧНЫХ ФОТОВЫСТАВОК, ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ СМОТРА.

В ЭТОМ ГОДУ ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФОРУМА СТАЛА СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЧЕХОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НА УЛИЦАХ МОСКВЫ». ОНА ПРЕДПОЛАГАЛА, ЧТО КОЛЛЕКТИВЫ ИЗ 8 СТРАН (АРГЕНТИНЫ, КАЗАХСТАНА, ВЬЕТНАМА, АРМЕНИИ, ЧИЛИ, ЯПОНИИ, ИСПАНИИ И БЕЛАРУСИ) ПАРАЛЛЕЛЬНО С ОСНОВНЫМИ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ УСТРАИВАЮТ НЕСКОЛЬКО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНЕ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ. КРОМЕ ТОГО, НЕКОТОРЫЕ КОМПАНИИ ПРИЕЗЖАЛИ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ БЕЗ ПОКАЗА СПЕКТАКЛЯ НА СТАЦИОНАРНОЙ СЦЕНЕ. ПОДОБНЫЕ УЛИЧНЫЕ АКЦИИ – ШЕСТВИЯ, КАРНАВАЛЫ, СПЕКТАКЛИ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ – ПРОХОДИЛИ В 2001 ГОДУ В МОСКВЕ ВО ВРЕМЯ III ВСЕМИРНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ, СОВМЕЩЕННОЙ С IV ЧЕХОВСКИМ ФЕСТИВАЛЕМ. НЫНЕШНИЕ СОБЫТИЯ ПРИУРОЧЕНЫ К 30-ЛЕТИЮ ФЕСТА И СОСТОЯЛИСЬ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ. ФОТОРЕПОРТАЖИ С ЭТИХ УЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ РЕЦЕНЗИИ НА ГАСТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ МАЯ И ИЮНЯ ВОШЛИ В ПЕРВУЮ ЧАСТЬ НАШЕГО ФЕСТИВАЛЬНОГО ОБЗОРА. ВТОРУЮ ЧАСТЬ ЧИТАЙТЕ В ПЕРВОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 2024 ГОДА.

Смотр открывала **Компания Германа Корнехо** из Аргентины. Труппа уже приезжала на Чеховский фестиваль в 2021 году, не побоявшись ковидных ограничений, и была очень тепло принята российскими зрителями. Для первого знакомства Корнехо выбрал традиционную программу «Танго перед закатом». Это был именно спектакль, в котором выход каждой пары тангера, мужчины и женщины, театрально обставлялся. В тот спектакль не были включены экскурсии в историю танго с шокирующими танцами мужских пар. В «Диком танго» компания показала себя

совсем с другой стороны – артисты продемонстрировали легкость, с которой ведущий аргентинский танец смешивается с цирковой акробатикой, разными видами стритданса, сочетается с рок-музыкой и другими современными ритмами. Шоу состояло из номеров, названия которых диктовались музыкальной композицией (банда музыкантов, включая вокалиста, постоянно находилась на сцене). Главный хореограф шоу Герман Корнехо хотел продемонстрировать, что у танго практически нет границ, есть определенные законы, которые можно нарушать.

Сцены из спектакля «Дикое танго» Компании Германа Корнехо

Движения танго, скомпонованные в новом порядке, могут рождаться в воздухе под колосниками, куда взлетают на тросе бесстрашные пары. Особенно выразительны были две опытные тангеро, победительницы многочисленных конкурсов, которые садились в шпагаты или закидывали ноги вверх, поражая техникой

растяжек. Наряды артисток и их причёски (шорты, майки, стрижка «панк», волосы цвета фуксии) соотносились с прошедшим временем – чуть ли не дискотекой 90-х, но эти игры в винтаж танцовщицы затеяли специально, чтобы возникал контраст с танцующими вместе парнями. Хотя «мужской» вариант танго был

распространен в момент зарождения этого танца, и костюмы у танцующих мужчин были более традиционные, сегодня на них самые современные джинсы в облик и удобные джазовки, делающие стопы легкими для сложных хитросплетений ног, предусмотренных в парном мужском танго.

Второй коллектив, показавший танцевальный спектакль, также прибыл в Москву из Латинской Америки. Со спектаклем «Мален», удостоенным премии критиков как «Лучшее чилийское танцевальное произведение», впервые в России выступила молодая **Танцевальная компания Рикардо Куракео** из Сантьяго. Слово «malen» на языке индейцев мапуче (одна из коренных народностей Чили и Аргентины), к которым относится и сам хореограф, и артисты его компании, означает «диалог поколений». Это

ряд своеобразных ритуалов, во время которых юные девушки перенимают знания предков от женщин почтенного возраста. Куракео собрал вместе типические жесты, звуки, ритмы и движения древних ритуалов и, используя техники современного танца, в том числе и контактную импровизацию, создал оригинальный спектакль-перформанс. В центре сюжета – история маленькой девочки мапуче (ее исполняет Айелен Куракео Куриче, младшая сестра хореографа), которая ощущает постоянную связь с предками и родной землей, некогда колонизированной испанцами. Через звуки церемониального барабана и тромпе (артистки здесь сами выполняют роль музыкантов) женщины слушают голос земли, откликаясь на него ритмичными проходками, плясками, схватками двух лидеров, или молчаливыми позами. Женщины рассказывают о себе и словами – они называют свои двойные фамилии, которые на языке

мапуче означают важные для их частной судьбы вещи. Сначала спектакль напоминал одну из постановок Театра Леви-Стросса при Музее на набережной Бранли в Париже, так как артисты разыгрывали некий обряд, но по ходу действия обрядовая составляющая подчинилась жесткой танцевальной структуре, и на первый план вышли истории конкретных женщин племени мапуче. Когда артистки кланялись в финале, так и хотелось сделать групповой семейный снимок.

Танцевальное и музыкальное направления на фестивале всегда были значимыми, музыка и движения регулярно «заходили» на территорию драмы. В этом году таким синтетическим спектаклем стала «Муму» по одноименному рассказу Ивана Тургенева (**ко-продукция Театра на Таганке и МТФ имени А.П. Чехова**). Проект осуществила интернациональная команда: режиссер Наринэ Григорян, художник Виктория Риедо-Оганесян, хореограф Юрий Костанян (Армения) и композитор

Артем Ким (Узбекистан). Нарине Григорян предложила зрителям посмотреть на мир глазами глухонемого великана Герасима: он вынужден верить жесту, читать по лицу эмоции. Режиссер и композитор также концентрируют внимание на вибрациях, которые воздействуют на человека, даже если он не слышит звук. Поэтому спектакль наполнен шумами, грохотом отбойного молотка, скрежетом по струнам контрабаса и скрипом дверных петель, также как

и звенящей пустотой. Обе привязанности Герасима (Константин Любимов) связаны с существами изящными, пластичными. Девушка Татьяна (Дарья Авратинская) скачет резвой козой, кидая в воздух острые аттитюды и вставая в арабеск, собачка Муму в исполнении Александры Хованской бегают по сцене, как будто танцует, так похожи ее прыжки на отретпетированные жете. Пластикой деревянных кукол наградила хореограф барыню (Ирина

Алексимова) и двух ее приживалок (Анна Куклина и Ирина Вострова). И надо сказать, что этот придуманный постановщиками мир деревянного жеста (деревянные конструкции заполнили всю сцену Театра на Таганке), жуткой вибрации и балетных подскоков как нельзя лучше, в смысле – страшнее, характеризует то стоячее болото крепостной России, которое изобразил Иван Сергеевич Тургенев в своем рассказе.

Историю, связанную с древесиной дорогих пород и веселыми куклами, привезли в Москву артисты самого известного водного театра кукол из столицы Вьетнама Ханоя – **Театр Тханг Лонг**. Представление, которое называется «Традиционный кукольный спектакль на воде», показали в театре имени Владимира Маяковского в Филляле на Сретенке. Сцена театра находится в углублении, и руководство не побоялось разрешить вьетнамцам раз-

меститься вместе со специальным бассейном, рассчитанным на 40 тонн воды. Кроме артистов, управляющих куклами (всего в арсенале театра 80 кукол), в спектакле заняты музыканты и певцы. Звуковой ряд, благодаря участию исполнителя на уникальном древнем монохорде данбау, занимает едва ли не главенствующую позицию. Прежде чем пестрые глянецевые куклы (утки, крестьяне на лодках, рыбаки, драконы, лягушки, змеи и др.) начнут умело фланировать по поверхности воды в бассейне, звучит музыкальное вступление. Артисты во время спектакля бесстрастно стоят по пояс в воде в резиновых брюках и подобно постовым на

перекрестке разруливают мечущихся по воде кукол. Театр дает представления 365 дней в году, поэтому в запасе имеется примерно столько же историй, которые можно разыграть. В Москву привезли 15 сюжетов, из них три были связаны с танцами: это прелестный Танец фей, воинственный Танец феникса и величественный Танец волшебных животных, а именно – дракона, единорога, черепахи и феникса.

Театр Тханг Лонг принял участие и в уличной программе – его музыканты приехали в Москву заранее и три вечера подряд знакомили всех желающих с традиционными вьетнамскими народными

музыкальными инструментами и мелодиями. В большинстве случаев уличные выступления послужили уникальной рекламой коллективам – увлеченные вьетнамской музыкой зрители успели купить билеты на дополнительные показы собственно спектакля.

Похожая ситуация с билетами сложилась с аргентинцами, хотя в программе «Чеховский фестиваль на улицах Москвы» компания Корнехо показала тридцатиминутное шоу «Милонга», обращенное

к зрителям, предпочитающим традиционные формы танго, а в Театре Моссовета артисты танцевали танго в «диком» варианте. Плюсом уличного варианта шоу была возможность для всех желающих выйти на сцену и попробовать танцевать танго под аккомпанемент бандонеона – среди отважных обнаружили люди из любительских столичных школ танцев. Чилийцы и на стационарной сцене, и на уличной – показывали спектакли, в основе сюжетов которых лежат традиции народа мапуче. В уличном формате они танцевали развернутый фрагмент из спектакля «Моллфун», в котором приняли участие и танцовщики мужчины.

Афиша уличной программы корректировалась по ходу дела – в нее добавлялись новые коллективы и имена, также как и новые площадки – часть коллективов выступила на сцене Фестивальной площади в Лужниках в рамках Московского урбанистического форума и один театр показал представления в Южном ландшафтном парке «Остров Мечты». В этом парке аттракционов, расположенном на юге Москвы, **Пластический театр «ИнЖест»** из Беларуси показал пантомимный спектакль «Золотой век». У себя на родине старинный и единственный в своем роде театр (худрук Вячеслав Иноземцев) выступает

в ботанических садах, так как для представлений нужны естественные декорации в виде пышных растений и лужайка

с травой. «Золотой век» – это пантомима в стиле барокко. В основе сюжета – борьба добрых и злых сил, божественной премудрости и злокозненности Тьмы. Одетые в золотые костюмы боги и герои галантно ухаживают друг за другом, раскачиваясь на высоких палках-котурнах, пока их идиллию не нарушают многоногие злокозненные Пришельцы. Во время спектакля артисты делают различные трюки, случаются огненные фейерверки. Чудеса пиротехники сопровождают выход так называемого «Бога из машины» – Deus ex machina, который и прогоняет в итоге странных животных из золотого царства.

Снова приезжал в Москву **Фонд Дриштикон Данс** из Индии под руководством танцовщицы и хореографа Адити Мангалдас. В прошлый раз дива катхака представляла на сцене Театра имени Моссовета спектакль «Жизнь»,

который она создала во время первого локдауна в 2020 году, сочинив длинную часть «Праздник жизни» и присоединив к ней созвучные теме «Прерванная жизнь» фрагменты из двух уже существующих своих спектаклей «Внутри» и «Безвременное». В отличие от британского хореографа и танцовщика Акрама Хана, который последние двадцать лет пропагандирует в мире катхак, инкрустируя древний танец своих предков в контекст contemporary dance, Мангалдас не меняет форму традиционного музыкального представления ради его соответствия сцене современного театра. Однако по-своему она также ищет ответы на актуальные запросы сегодняшнего дня в недрах самой архаической традиции – например, в духовных текстах. Ее танцы сопровождаются игрой музыкантов (индийская фисгармония, барабан табла и двуглавый барабан пахавадж) и пением. На нынешнем фестивале Мангалдас показала шоу «Утсав», название которого переводится с санскрита «особый случай», «фестиваль», «праздник».

Регулярно на Чеховский фестиваль приезжают знаменитые исполнительницы фламенко с юга Испании – из Севильи и Гранады. На этот раз пригласили знатоков танца из Каталонии (**компания Barcelona Flamenco Ballet**) со спектаклем «Луксурия». В основе его сюжета – история одного Дон Жуана (успешный художник, любимец женщин), который впервые влюбляется по настоящему. BFB регулярно участвует в международных фестивалях, вместе с артистами путешествуют инструменталисты и певцы.

Программу уличных смотров завершил шоу группы барабанщиков тайко «**Нобуси**» из Японии. «Таико» в переводе с японского означает «большой барабан», а nobushi – «дикий самурай». Перед выступлением «танцующие руками» музыканты делают разминку, чтобы во время представления их руки работали с удвоенной скоростью и напором. «Дикие» шоу

барабанщиков «Нобуси» воспроизводят дух самурайской эпохи. Звучание барабанов на протяжении сотен лет использовались в синтоистских ритуалах и молитвах, а также для поднятия боевого духа перед сражениями. Мастерство игры на барабанах передается из поколения в поколение жителями Кюсю, самого юго-западного из четырех основных островов Японии.

Мировое турне группы барабанщиков приурочено к 25-летию компании.

*Екатерина БЕЛЯЕВА
Фото предоставлены
пресс-службой фестиваля.
Фотограф – Александр Куров*

Продолжение следует