

Вербатим и сказки современного танца

«Объект Т.Е.Л.О.»

Фото: Андрей Хилосский

Екатерина ВАСЕНИНА

КОРРЕСПОНДЕНТ
ЖУРНАЛА «МИТ-
ИНФО», КУРАТОР
ПРОГРАММ И ЗНАТОК
СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА
НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
ЕКАТЕРИНА ВАСЕНИНА
ПРОДОЛЖАЕТ
ЗНАКОМИТЬ НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ С ПОИСКАМИ
И НАХОДКАМИ В ЭТОМ
БУРНО РАЗВИВАЮЩЕМСЯ
ВИДЕ ИСКУССТВА.
СЕГОДНЯ ЕЁ ЗАМЕТКИ
ПОСВЯЩЕНЫ СПЕКТАКЛЯМ
ИЗ МОСКВЫ, ЕРЕВАНА
И КРАСНОЯРСКА.

В Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко на большой сцене сложился современный балетный репертуар, в основном перестановки легендарных современных балетов XX века, на малой сцене идут спектакли «Балета Москва». Важным местом для почитателей современного танца стал Культурный центр ЗИЛ: здесь проводятся многочисленные тематические лаборатории и резиденции, исследующие перформативные формы современного танца. В Центре драматургии и режиссуры, основанном драматургами Алексеем Казанцевым и Михаилом Рощиным в 1990-х годах, уже несколько лет помогает развитию российской современной хореографии лаборатория Екатерины Кисловой. Центр имени Мейерхольда охотно приглашает на свою площадку танцевальные перформансы и спектакли. Местами, которые претендуют на опорные точки развития современной хореографии, становятся новые площадки и города.

Александр Экман – одно из самых ярких имен европейской современной хореографии. Его почерк – ироническая рефлексия балетного мира. Усиленный динамикой шёпот танцовщиков на сцене, подбадривающих друг друга в сложные моменты, – один из фирменных приёмов Экмана. Его одноактный балет «Тюль» в МАМТе в составе вечера «Баланчин – Гарнье – Тейлор – Экман» – перенос стокгольмской постановки 2012 года. Солисты точно на репетиции: критично и самовлюблённо всматриваются в зал, как в отражение в зеркале. Отшлифовывают движения, переговариваются в массовых сценах, умиряют самовольно растанцевавшую ногу, не боясь быть яркими, взрывными, непослушными.

Хореографическая лаборатория «Процесс. Сказка» – пластический альманах. Он создается каждый год командой молодых хореографов в Центре драматургии и режиссуры на Соколе под руководством хореографа Екатерины Кисловой, режиссёра Владимира Панкова и критика Лейлы Гучмазовой. На этой лаборатории современный танец ищет пути создания современной мифологии на языке танца. «Сказка» – это повод проникнуть в мир человека, избегая злободневности и говоря на языке архаических культур. Артисты ЦДР и профессиональные танцовщики contemporary dance показывают на лаборатории разные грани художественных интерпретаций мифов и сказок народов мира.

Участниками лаборатории в этом году стали хореографы Александр Исаков, Виктория Янчевская, Полина Миронова, Павел Глухов, Наталья Чернуха, Катерина Незванова, Рамуне Ходоркайте и Янис Повилайтис. Рамуне Ходоркайте

«Тюль». На сцене – Анна Окунева

Фото: Анна Клошклина

«Медуза Горгона и её сестры»

и Анна Гарафеева поставили разговорно-пластический спектакль **«Медуза Горгона и её сестры»** по тексту Натальи Осис. Древнегреческий миф о судьбе титаниды пересказан запросто, точно в курилке. Авторы спектакля погружают зрителя в процесс преобразования юной красавицы в ужасающую Медузу Горгону. Свободное движение сочетается с драматической и вокальной линиями спектакля, отсылая к синтезу античного действия. Спектакль переполнен вербальным текстом, и в контексте хореографической лаборатории ему явно не хватает текста хореографического.

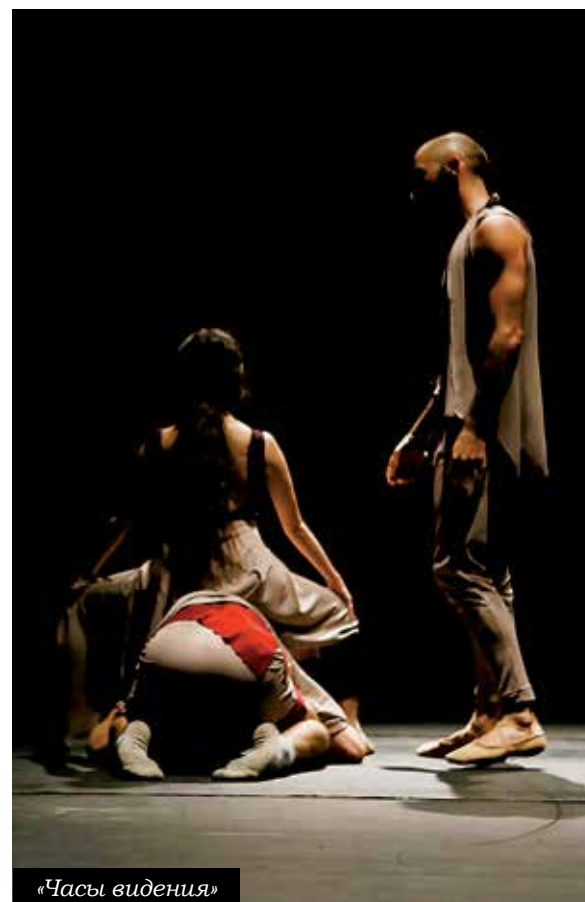
«Странник и путник» в хореографии Катерины Незвановой – сказка о страннике-романтике и путнике-прагматике, исполненная под звуки саксофона, виолончели и целого ансамбля «Геометрия звука» (резидента ЦДР). Вектор жизни странника неизвестен ему самому, танец его странствий прихотлив и подобен полету бабочки. Путник тащится в пункт выбранного назначения изо всех сил, грубо сметая на своём пути людей.

На фестивале перформанса в ЦИМе показали **«Пространство конституции»** Алены Папиной и Сергея Морозова. Спектакль вошел в репертуар ЦИМа, и это хорошо – у него есть ресурс раскрывающихся со временем идей. Перформеры, набранные в открытом просмотре, зачитывают с пюпитра текст Конституции и пластически проживают его. «Гражданин имеет право...». Весь психосоматический опыт современного человека, его боль, гнев и надежда воплощаются в импровизационных пластических образах российской Конституции.

Вечер современной хореографии на **Молодёжном театральном форуме в Ереване** стал пробным шаром в про-

грамме форума, которая раньше была полностью драматической. Президент Международной конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин решил перенести на этот форум опыт Чеховского театрального фестиваля, где танцевальные спектакли занимают половину афиши. Дебютантами нового направления театрального форума стран СНГ, Балтии и Грузии стал ереванский спектакль **«Часы видения»** под кураторством хореографа и танцовщицы Римы Пипоян и спектакль московского хореографа Павла Глухова **«Объект Т.Е.Л.О.»**, который очень интересно работает с композицией, ритмом (музыка Дага Розенквиста), перестроениями групп, отлично использует видео.

Для спектакля «Часы видения» Рима Пипоян, Тома Айдинян, Карен Хачатрян, Ара Асатурян сделали четыре миниатюры, которые сложились в яркое танцевальное высказывание, техничное, выразительное, увлекающее энергией движения. Большинство участников спектакля имеют балетное образование, некоторые из них продолжают работать в классических труппах, но все

«Часы видения»

они страстно стремятся к самовыражению, к созданию авторского пластического текста. Как и многие их ровесники, армянские современные танцовщики и хореографы не получают поддержки от старших коллег, государства и финансовых организаций. Свои спектакли они ставят в свободное от основной работы время. Трудные постсоветские уже почти тридцать лет выработали в них умение делать своё дело в любых обстоятельствах.

В мае 2018 года в Красноярском музыкальном театре при поддержке Фонда Михаила Прохорова прошёл **XVIII фестиваль современной хореографии «Айседора»**. Для его участников проводились мастер-классы, лекции, встречи с танцевальными критиками, творческие лаборатории, конкурс хореографов. В программу пошли спектакли танцевальных компаний из Екатеринбурга, Челябинска, Омска, США, Испании, Китая.

«Картон» Челябинского театра современного танца Ольги Пона посвящен офисному человеку, согнувшись за столом. Телесное поведение кабинетного человека полностью обусловлено тесными углами сжимающего его пространства; в идеале, кажется, танцовщики стремятся стать плоскими, как лист картона перед ними на кульмане. То, как изворотливо и изошрённо танцовщики прилаживают тела к плоскостям комнаты-коробки, заслуживает отдельной похвалы. На «Картоне» я окончательно поняла, что Ольга Пона берет танцовщиков в соавторы, и их импровизации стали частью закрепленного хореографического текста. Танцовщики Поны (а в ее труппе много мужчин) всегда обуты в джазовки, и это меняет походку, весь пластический костюм, вообще подачу движения, – опора на более привычную босую ногу задает другой баланс тела. В джазовках движение более упругое и емкое, и вот этот мускульный потенциал пойман и вытолкнут на улицу, на «свободу».

«Синяя борода» поставлен петербургским молодым хореографом Анной Закусовой по мотивам пьесы Дэи Лоера «Синяя Борода – надежда женщин». Успех спектакля Закусовой в том, что она сумела донести свою мысль до молодых участников труппы **Омского драматического театра**. Они разыгрывают пластическую историю о девушке, всей артисти-

«Линии времени»

ческой натурой возжелавшей страданий от Синей Бороды, активно подключая инструменты психологического театра. История эта полна иронии: девочка в детстве слишком прилежно зубрила одноименную сказку на уроках французского и, когда мужчина появляется, девушка хочет от него именно этой модели отношений. Мужчина – орудие её заблуждений. Девочка, жертва своего желания, борется со своей тенью на стене, и скоро чертит контур его убитого ею тела на полу. Она не хочет понятного, предсказуемого. Она ищет смертельную страсти и ваяет ее из подручного материала.

«Линии времени» – хит фестиваля «Айседора». Хореограф Елена Слободчикова, организатор «Айседоры» на протяжении 18 лет, в статусе главного балетмейстера **Красноярского музыкального театра** сумела заинтересовать артистов балетной труппы и поставить на них красивый абстрактный спектакль о любви и полётно-романтическом настроении. Балетные артисты поработали в технике вербатим: каждый рассказывает какую-то важную эмоциональную историю из своей жизни и вплетает танец о ней в общую канву. Спектакль тепло приняла красноярская публика, и он вошёл в классический репертуар театра.

Verbatim and the Tales of Contemporary Dance

Ekaterina VASENINA

EKATERINA VASENINA, A REPORTER FOR ITI-INFO REVIEW AND RESEARCHER EXAMINING CONTEMPORARY DANCE IN POST-SOVIET SPACE, CONTINUES TO ACQUAINT OUR READERS WITH QUESTS AND DISCOVERIES IN THAT FORM OF ART. TODAY HER NOTES ARE FROM MOSCOW, YEREVAN AND KRASNOYARSK.

The Stanislavski and Nemirovich-Danchenko Music Theatre has already created an entire repertoire out of transpositions of legendary contemporary 20th century ballets. The ZIL Cultural Centre conducts numerous theme-based contemporary dance workshops. The Centre of Dramaturgy and Directing, founded by playwrights Alexei Kazantsev and Mikhail Roshchin in the 1990s, has been conducting Ekaterina Kislova's workshop for several years. The Meyerhold Centre eagerly welcomes dance performances and productions on its stage.

Alexander Ekman is one of the brightest names in contemporary European choreography. His signature is

"A Wanderer and a Traveler"

"Medusa Gorgon and Her Sisters"

an ironic reflection of the world of ballet. His one-act ballet "**Tulle**" at the **Moscow Academic Music Theatre**, performed as part of the Balanchine-Garnier-Taylor-Ekman event, is a transposition of a 2012 Stockholm production. Principals act as though they are in rehearsals: looking critically and self-indulgently out into the audience as if staring at their reflection in the mirror. Polishing their movements, conversing during crowd scenes, restraining a willfully wildly dancing leg, unafraid of being bright, explosive, disobedient.

The "**Process. Fairy Tale**" choreography workshop is a yearly plasticity almanac of young choreographers at the **Centre of Dramaturgy and Directing** on Sokol under the direction of choreographer Ekaterina Kislova, director Vladimir Pankov and critic Leila Guchmazova. Contemporary dance here looks for ways of creating contemporary mythology in the language of dance. During the last workshop, Ramune Chodorkaite and Anna Garafeeva presented a conversational plastique production titled "**Medusa Gorgon and Her Sisters**" based on a text by Natalia Osis. The ancient Greek myth about the fate of the Titaness is retold as though in a smoking room and immerses audience members in the process of the young beauty's transformation into the terrifying Medusa Gorgon. Free movement blends in with the production's dramatic and vocal lines, harkening back to the synthesis of ancient plays.

"**A Wanderer and a Traveler**" in Katerina Nezvanova's choreography is a tale of a romantic wanderer and a pragmatic traveler, performed to the sounds of saxophone, cello and the Geometry of Sound ensemble. The vector of the wanderer's life is unknown to him,

"Object B.O.D.Y."

the dance of his wanderings is fanciful like the flight of a butterfly. The traveler drags along to the point of his chosen destination like the devil, roughly shoving people out of his path.

The performance festival at the Meyerhold Centre presented **“The Constitution Space”** by Alyona Papina and Sergei Morozov. Performers, selected during an open review, read the text of the Constitution from a music stand and live through it in movement. “A citizen has the right to...”. The entire psychosomatic experience of modern man, his pain, fury and hope are embodied in improvisational plastique images of Russia’s Constitution.

An evening of contemporary choreography at the **Youth Theatre Forum in Yerevan** became a trial step in the forum’s program which used to be entirely focused on drama. Yerevan production **“The Hours of Apparition”** under the mentorship of choreographer and dancer Rima Pipoyan, and a production of **“Object B.O.D.Y.”** by Moscow choreographer Pavel Glukhov, which works in a very interesting way with composition, rhythm (music by Dag

Rosenqvist) and regrouping, and makes great use of video, became debutants of this new direction for the theatre forum of the CIS countries, the Baltic states and Georgia.

For the production “The Hours of Apparition” Rima Pipoyan, Toma Aydinyan, Karen Khachatryan, and Ara Asaturyan created four miniatures that formed a bright dancing statement. The majority of production participants have ballet education, some of them continue working in classical companies, but all of them long to create a plastique author’s text. Contemporary Armenian dancers and choreographers don’t receive the support from their older colleagues, government and financial organizations. They stage their productions in their own free time. The nearly thirty years of hard post-Soviet living developed in them the ability to do their job under any circumstances.

In May of 2018, the Krasnoyarsk Music Theatre hosted the 18th **Isadora Festival of Contemporary Choreography**. The program included productions by dance companies from Yekaterinburg, Chelyabinsk, Omsk, USA, Spain, and China.

“Cardboard” by Olga Pona’s Chelyabinsk Contemporary Dance Theatre is dedicated to an office worker hunched over his desk. The body dynamics of an office worker are completely determined by the tight corners of his constricting space; the dancers appear to want to become two-dimensional. Nimble and ingeniously the dancers adjust their bodies to the flat surfaces of the box room. Olga Pona puts her dancers down as her coauthors, and their improvisations became part of the fixed choreographic text.

The production of **“Bluebeard”** was staged by young Petersburg choreographer Anna Zakusova based on the play by Dea Loher “Bluebeard – the Hope of Women”. The success of Zakusova’s production lies in the fact that she managed to get her idea across to young actors at the **Omsk Drama Theatre**. They perform a plastique story about a young woman who yearned for suffering from Bluebeard with all of her artistic nature, actively employing the tools of psychological theatre. That story is full of irony: as a little girl she studied the eponymous fairytale during her French lessons a bit too assiduously, and when a man shows up, the young girl wants that exact relationship model from him. A man is the weapon of her fallacies. The little girl, a victim of her desire, battles her shadow on the wall and soon traces on the floor the outline of the body she killed. She doesn’t want the comprehensible, the predictable. She seeks deadly passion and carves it out of the materials at hand.

“Timeline” was a hit at the Isadora festival. Choreographer Elena Slobodchikova, Isadora organizer for the

past 18 years, managed to pique ballet artists’ interest as principal ballet master at the **Krasnoyarsk Musical Theatre** and use them to stage a beautiful abstract production about love. Ballet artists worked in the verbatim method: each of them tells some important emotional story from their life and weaves a dance about it into the common canvas. The Krasnoyarsk audience gave a warm reception to the production and it became part of the theatre’s classical repertoire.

