

Новые танцы о главном

«Балет Евгения Панфилова» выступил на международном фестивале «На грани» в Екатеринбурге

Юлия Баталина

В том, что пермский театр современного танца побывал на фестивале в соседнем городе, нет ничего экстраординарного: «Балет Евгения Панфилова» — постоянный участник «На грани», а в 2015 году весь фестиваль был посвящён юбилею Евгения Панфилова, его памяти, и основанный им коллектив блистал аж в трёх постановках. Но это-то и примечательно: «На грани» — пожалуй, самый представительный фестиваль современной хореографии в России, и то, что пермский театр среди его хедлайнеров, — факт, требующий внимания. Кроме того, участие в фестивале требует определённого мужества: там выступают ведущие хореографические коллективы России и зарубежных стран, а сравнение с лидерами всегда рискованно.

Нынешний, восьмой по счёту фестиваль был, по всеобщему мнению, самым ярким из прошедших. Главный вывод, который можно из него сделать: в современном танце нет никаких запретов — всё можно. Здесь танцуют не только все, но и всё: ткани, предметы, свет, куклы, ну, и люди тоже. Запретных тем — нет: танцевальный спектакль может повествовать об антиутопическом будущем или о Холокосте, инсценировать классику или открывать скованные, глубоко интимные мысли авторов. Музыка тоже может быть любая, но лучше — хорошая, ещё лучше — специально написанная, совсем прекрасно — живая. За произвольно подобранный коллаж из классики и шлягеров критики по головке не поглядят.

На открытии выступил театр «Балет Москва» с полнометражным спектаклем Александра Пепеляева «Кафе «Идиот» по мотивам романа Достоевского с явными

почтительными отсылками к легендарному спектаклю Пины Бауш «Кафе Мюллер». Поначалу зритель видит на сцене невесомую ткань, летающую в воздухе и освещённую разноцветными прожекторами. Волшебный мираж сменяется активным действием, в котором почти каждый участник по очереди становится то Мышкиным, то Рогожиным, а каждая танцовщица — то Настасьей Филипповной, то Аглаей. Время от времени звучат отрывки из романа, прочитанные внятным, хорошо артикулирующим детским голосом. Загадочность, недосказанность действия, характерная для contemporary dance, вступает в поразительный контраст с этими очень понятными, очень, как выясняется, простыми высказываниями.

Хочется перечитать Достоевского.

«Кафе «Идиот» задало высочайшую планку фестивальной программы, сразу продемонстрировав всё разнообразие возможностей и приёмов современного танца. Здесь персонажи могут, напри-

мер, застыть в причудливых напряжённых позах, и эта неподвижность — тоже танец.

В программе фестиваля значилось 23 спектакля из России, Эстонии, Франции, Италии, Финляндии. Разные форматы — от миниатюры до полноразмерных представлений. Проходного не было ни одного, все достойны просмотра и обсуждения, но были некоторые особенные работы, которые по-настоящему поражали.

Постоянный участник «На грани» — эстонский коллектив Fine 5. Спектакль «Дивный», который они привезли в Екатеринбург на этот раз, рассказывает о путешествии европейцев в Индию — сюжет, многократно использованный в самых различных книгах, фильмах, музыкальных произведениях от Киплинга до The Beatles как метафора самопознания и познания мира. Авторы балета Тийна Оллеск и Рене Ныммик трактуют эту поездку как способ бегства от проблем. В дивной Индии, под звуки восточной музыки, в лучах разноцветного света проблемы действительно решаются легко и ненавязчиво. Потерялись в дороге чемоданы (такое бывает!) — не беда. Танцовщики просто спускаются со сцены в зал и просят зрителей поделиться шарфами и куртками. В этом и танцуют, а потом благодарно возвращают хозяевам. Попутно делятся воспоминаниями об эстонском лете, о том, как чистили сеновал от залежавшегося сена, как потом устроили пикник... Разговорный жанр в современном танце тоже не запрещён.

Во всём этом лёгком, полном ощущения счастья и полноты жизни зрелище радует ещё и невероятно изобретательный, полный великолепных находок,

стильный танцевальный язык, талантливо переосмысливающий стиль фильмов Болливуда. Однако применительно к Fine 5 даже матёрые балетные критики теряют дар речи: не хочется обсуждать и препарировать это чудо, хочется просто наслаждаться.

Совершенно фантастическое впечатление производит спектакль французской компании Propos «Альбертина, Гектор и Шарль, или Добро пожаловать в ад». Главные герои постановки Дени Плассара — ростовые куклы, созданные знаменитой Эмили Валантен, очень подвижные, с огромными степенями свободы. Жаль, что танцовщики, изображающие демонов и одновременно являющиеся кукловодами, не очень-то используют все их возможности: им ведь надо ещё и самим танцевать, изображать адские сущности. Путешествие героев по аду — скорее комическая фантасмагория, чем «ужастик». Куклы, например, танцуют танго, а вот на сковородках вовсе не жарятся.

Но всё это не очень важно, потому что главное впечатление производят не куклы и не танцовщики, а трое невероятных музыкантов-бумбоксеров, извлекающих из своих лёгких и голосовых связок фантастические звуки — то абсолютно инструментальные, словно на сцене не живые певцы, а синтезатор и ударная установка, то ангельские, божественно нежные и прекрасные — это касается вокала солистки Джессики Мартен-Мареско. Было сложно понять, что это, собственно, было: кукольный спектакль, современный танец, концерт? Многие зрители после спектакля признавались, что для них скорее концерт, но такой, какого они в жизни не слышали и не услышат.

Собственно, в этом и состоит идеология фестиваля «На грани», придуманного и созданного музыкальным и театральным критиком Ларисой Барыкиной: здесь всё на грани, в данном случае — на грани жанров и видов искусства.

Ещё одна — важнейшая — особенность этого фестиваля в том, что здесь не определяют первые-вторые-третьи места и не раздают призы. В качестве награды за участие коллективы и хореографы получают подробный «разбор полётов», а вместе жюри заседает команда экспертов, которые устраивают эти разборы — доброжелательные, но нелицеприятные. Будь ты хоть трижды заслуженный деятель, перед этой коллегией ты всё равно новичок. Разберут по косточкам. Этот анализ многие участники считают ценнейшим качеством фестиваля, ради него и показывают свои работы.

По мнению «экспертной коллегии», лучшим спектаклем фестиваля стала постановка Екатерины Кисловой и Центра драматургии и режиссуры (Москва) «Девъ/Девять».

На сцене — пять танцовщиц и четыре певицы фольклорного ансамбля. Танцуют женщины за 50 — сказочные красавицы, ставшие лишь прекраснее оттого,

Критики обсуждают увиденное