

Нидерландский театр танца 1 / NDT 1

Дотянуться до звезд / Shoot the Moon Немое пространство / Silent Screen

Хореография: Пол Лайтфут, Соль Леон
Музыка: Филип Гласс

Тонкая кожа / Thin Skin

Хореография: Марко Гёке
Музыка: Патти Смит, Кит Джарретт

21, 22 апреля 2017 года, начало в 19.00
Александринский театр
12+

Виртуозные танцовщики NDT 1, с техникой и эмоциональной погруженностью которых трудно соперничать, исполняют три одноактных балета. «Дотянуться до звезд» (Shoot The Moon) и «Немое пространство» (Silent Screen) – два шедевра в постановке дуэта хореографов Пола Лайтфута и Соль Леон на музыку Филипа Гласса. «Тонкая кожа» (Thin Skin) Марко Гёке – посвящение иконе панк-рока певице Патти Смит. Три мини-шедевра, как бесконечная серия отражений человеческой истории, предложат столь же бесконечную серию выходов из экзистенциального лабиринта – через окно, через дверь или через путь к себе и – от себя – ко всем, кого любишь.

Shoot the Moon поглотит вас полностью, и каждую секунду вы будете изумляться неземному искусству этих танцующих людей // NRC Handelsblad 2006

Есть какая-то переливающаяся через край грусть в финальной пьесе Shoot the Moon со всеми ее видео-экранами, стенами, окнами и дверьми, из которых танцовщики возникают, куда пропадают и где танцуют // The Daily Telegraph Sydney

Shoot the Moon осмысливает высший уровень выражения отношений. Изменить их может единственная вещь: потаенные внутренние эмоции. Вращающиеся стены, покрытые черно-белыми обоями, формируют три отдельных комнаты, в каждой из которых развивается своя история любви. Штука в том, что двери в соседние комнаты всегда кажутся открытыми, а через окна манит большой новый мир...

Этот одноактный балет принес Леон и Лайтфуту самый престижный хореографический приз Голландии – Лебединую премию (Swan Award) как лучшая постановка 2005/2006 года. «Лайтфут и Леон показывают, как мощно и одновременно тонко могут сочетаться хорошая хореография и хорошее исполнение», – прокомментировало свой выбор жюри премии.

Мировая премьера: 27 апреля 2006, Lucent Danstheater, Гаара

DANCE OPEN

международный
фестиваль
балета

...Silent Screen – это абсолютно затягивающий балет, в котором все характерные приемы складываются в... назовем это «непревзойденное произведение искусства». Этот шедевр неизбежно покорит ваше сердце // Trouw 2005

В первой же сцене содержатся все элементы, делающие этот балет столь притягательным. К тому же, гениальный сплав танца с фильмом на экране погружает зрителей в загадочную атмосферу // NRC Handelsblad 2005

Красивые люди в красивых костюмах танцуют настолько красиво и трогательно, что их танец открывает какое-то иное пространство бесконечных возможностей – именно тех, которые ожидаете лично вы... Эkleктичная смесь танца, изображения и музыки, благодаря которой историю зритель рассказывает себе сам // The Herald 2006

Мини-балет «Немое пространство» творческого тандема Соль Леон и Пола Лайтфута можно назвать совершенным образцом синтезирования искусств, где танец, театр, кино и музыка легко и непринужденно сливаются в абсолютно гармоничное целое. Тот самый Гезамткунстверк, который так предвкусил Рихард Вагнер и так проповедовал Василий Кандинский.

Фон соткан из больших экранов, на которых, словно во сне, возникают и перевоплощаются друг в друга причудливые образы. 45 невероятных минут Silent Screen окунают зрительный зал то в полное спокойствие, то в форменную панику под звуки известных кинематографических мелодий Филипа Гласса.

Мировая премьера: 28 апреля 2005, Lucent Danstheater, Гаага

От мировой премьеры «Тонкой кожи» хочется чесаться, невероятно быстро движущиеся танцоры похожи на богомолов. Но этот танец приближается к той самой неуловимости, которой определяется человечество // Trouw 2015

Оригинально, динамично и поразительно // Volkskrant 2015

Апокалипсис, который чувствуется кожей, всегда присутствует в музыке Смит. Беспорядочные, угловатые движения из жаргона Гёке, характеризующиеся резкими переменами, особенно удачно заполняют эту зловещую атмосферу // De Telegraaf 2015

Сила Гёке в том, что он идёт против силы // Trouw 2015

«Тонкая кожа» – это посвящение иконе панк-рока и поэту Патти Смит. Ритмически сложные и подчас исполняемые на одном дыхании песни певицы формируют визуально и акустически мощный синтез с совершенно особенным неистовым языком тела, созданным Гёке. «Сознание – это картинка. И в этом намеке на спираль есть уголок. Возможно, – это вирус, возможно, – это татуировка духа» – пишет Смит, и танцоры Гёке, с ног до головы покрытые татуировками, создают под эти слова постоянно меняющийся эфемерный мир. Танец неуловим, но он проникает через кожу, через тонкую кожу.

Мировая премьера: 28 января 2015, Lucent Danstheater, Гаага

Пол Лайтфут и Соль Леон

Леон-Лайтфут, как они подписывают свои спектакли, олицетворяют сегодняшний день хореографии. С юности работающие в NDT, они унаследовали неистощимость своего мэтра Иржи Килиана: выпускают спектакли с бесперебойностью хорошо налаженного конвейера, но при этом не опускаются до штамповки // Анна Галайда

Пол не просто талантлив, но и харизматичен, работать с ним – громадное удовольствие и уникальный опыт. Его работы поразительно современны, остроумны и драматичны, наполнены страстью и энергией // Вячеслав Самодуров

Пол Лайтфут родился в 1966 году в Кингсли. Окончил Королевскую балетную школу в Лондоне. В 1985 году был принят в труппу Иржи Килиана в Нидерландский театр танца (NDT 2). Спустя два года перешел из юниоров в основной состав. Будучи одним из самых одаренных танцовщиков труппы, принимал участие в постановках Килиана, Ханса ван Манена, Матса Эка, Охада Наарина, Начо Дуато и других.

В 1989 году поставил *The Bard of Avon* – свой первый спектакль в качестве хореографа. Сегодня Пол Лайтфут руководит труппой NDT.

Соль Леон родом из Кордобы. Училась в Школе балета в Мадриде, среди ее педагогов был Виктор Уллате. В 1987 году принята в труппу Нидерландского театра танца (NDT 2), через два года попала в основной состав. Танцевала в постановках Килиана, Ханса ван Манена, Охада Наарина, Начо Дуато и других.

С 1991 года работает вместе с Полом Лайтфутом. Для их первого совместного спектакля *Step Lightly* разработала эскизы декораций и костюмов.

Этот хореографический и семейный дуэт создал около 50 произведений. Лишь за последние годы были поставлены *Said and Done* (2001), *Shutters Shut*, *Subject to Change* (2003), *Postscript* (2005), *Sleight of Hand* (2007), *Passe Partout* (2009), *Studio 2* (2009) с труппой NDT 1, а с танцовщиками NDT 2 – *Safe of Hand* (2001), *Signing Off* (2003), *Source of Inspiration*, *Drawn Onward* (2004), *Silent Screen* (2005), *Shoot the Moon* (2006), *Same Difference* (2007), *Sehnsucht*, *Limbo* (2009), *Swan Song* (2010). На *Holland Festival* 2007 года в Амстердаме дуэт создал балет *Sooner or Later*.

Трогательный штрих: названия, начинающиеся с буквы S, стали практически брендом этой пары. А все потому, что придумывает их Пол и неизменно посвящает своей жене Соль и дочери Соре.

В 2007 году Пол Лайтфут и Соль Леон запустили благотворительный проект в пользу беспризорных детей Бангладеша.

Пол Лайтфут от первого лица:

Самое главное вдохновение – это природа.

Мне интересно работать с культурными пластами, сильно отличающимися от той условной традиции, к которой принадлежу я сам, – я люблю выстраивать диалоги.

DANCE OPEN

международный
фестиваль
балета

Эстетика – это, конечно, хорошо. Что и говорить, красивые линии балерин всегда восхищают. Но если нет души, если нет нутра, мне неинтересно работать.

В несовершенстве скрывается красота, именно оно делает людей и предметы уникальными. Так что я не стремлюсь к созданию идеальной хореографии и, думаю, отчасти поэтому в моих работах иногда вспыхивает искра волшебства.

Соль Леон от первого лица:

Главное – открытость и человечность.

Нам интересно иное: привнести свою философию, объяснить, почему нужно делать так, а не иначе, помочь артистам прийти до смысла самим и донести этот смысл до зрителей.

Когда у тебя есть какие-то способности, и ты выходишь за рамки привычного, твои таланты только закаляются и обретают иммунитет.

Пол Лайтфут о творческом дуэте:

Как и любые другие взаимоотношения, творческий дуэт — это, конечно, непросто. Наш союз, как семейный, так и профессиональный, проходил через разные периоды развития. Поначалу мы как бы постоянно держались за руки, потом было важнее разделить: ты – это ты, а я – это я. Но мы повзрослели, и наши взаимоотношения очень гармонизировались.

Когда мы вместе, мы обретаем мощнейшие средства выразительности и способны проецировать чувства людей.

Пол Лайтфут, напутствие молодым хореографам:

От всего сердца хочу предостеречь начинающих хореографов: вначале убедитесь в том, что вам есть что сказать. Плохо заниматься тем, во что ты не веришь.

Очень важно иметь свой собственный язык. Работайте со своим телом, а не ждите, что другие сделают всю самую сложную работу за вас, ведь эта работа и правда тяжела.

В хореографии очень важно постоянно учиться у людей, которые мудрее и опытнее, как мы делаем и в других сферах жизни.

Марко Гёке

*Исполнять его хореографию – все равно что учить китайский.
С Марко приходится все время преодолевать собственные границы.
Тебя держат на самом пределе // Рэйн Путмакер, балет Скапино*

Появление немецкого хореографа Марко Гёке воспринимается в Германии и Голландии как одно из самых громких хореографических открытий XXI века (с учетом того, конечно, что век пока очень юн). Его работы незабываемы, в них присутствует совершенно индивидуальная узнаваемая атмосфера – мистическая, волшебная, зачастую зловещая, а иногда абсурдная. Язык его хореографии тоже уникален: Гёке концентрируется на движениях тела, рук и кистей, с нервными выворотами, трепещущими, волнообразными и дрожащими движениями. Он творит в манере причудливой и новаторской.

Меньше чем за 10 лет работы штатным хореографом Штутгартского балета и балета Скапино в Роттердаме, Гёке создал 45 постановок, которые плотно вошли в репертуар обеих трупп. Ставил он и для многих других компаний: Гамбургского балета, Государственного балета Брауншвейга, балета Лейпцига, балета Монте-Карло, Норвежского национального балета и Штутгартской труппы Gauthier Dance.

Среди работ, принесших ему славу, можно отметить Der Rest ist Schweigen, Äffi, Beautiful Freak, а также полноформатные постановки в стиле нуар – «Щелкунчик», Supernova и Songs for Drella.

Многие из его работ были отмечены как «Лучшая постановка года».

С 2013 года Гёке – штатный хореограф NDT, и труппа искренне гордится этим сотрудничеством, надеясь на долгую совместную историю.

DANCE OPEN

международный
фестиваль
балета

Нидерландский театр танца 1 / NDT 1

*Пяти минут достаточно, чтобы понять: эта труппа –
одно из семи чудес хореографического света // Le Figaro*

*Артисты NDT наглядно показали, сколь чудесно пьянящим
может быть современный танец // The Daily Telegraph Sydney*

Это самые потрясающие танцовщики в мире // The Sunday Herald

*Если в этом году вы сможете посмотреть лишь один единственный спектакль –
выберите NDT, не промахнетесь // The New York Times*

Нидерландский театр танца 1 (NDT 1) под руководством Пола Лайфута – без всяких сомнений одна из ведущих современных балетных трупп мира.

Базируясь в Гааге, NDT активно гастролирует по миру: ежегодно спектакли театра посещают свыше 115 000 зрителей из разных стран Европы, США, Азии и Австралии.

Основанная в 1959 году, эта компания всегда отличалась бунтарским духом и особым взглядом на хореографию. За годы работы сформирован обширный репертуар, включающий более 600 постановок таких выдающихся балетмейстеров, как Иржи Килиан, Ханс ван Манен, Соль Леон и Пол Лайфут, Кристал Пайт и Марко Гёке, а также работы Йоны Ингер, Александра Экмана, Габриэлы Каррицо, Хофеша Шечтера, Шэрон Эйал и Гая Беара.

В состав труппы входит 28 феноменальных танцовщиков из разных стран мира в возрасте от 24 лет до 41 года, каждый из которых – подлинный талант. Артисты NDT знамениты своей универсальностью, потрясающей техничностью и виртуозной выразительностью. В театре мастерски сочетают хореографию с другими видами искусства: визуальным рядом, музыкой, инновационным использованием света и декораций, а также не забывают про воспитание новых талантов. Основная площадка NDT в Гааге — это уникальная творческая лаборатория мирового значения, где в ежедневном креативном процессе рождается и обретает форму мировое танцевальное «завтра».

Пол Лайфут: «С того самого момента, как я перешагнул порог Коунинстраата в 1985 году, я понял: именно здесь артисты могут развиваться. NDT посеял семена на разных грядках, благодаря чему мы теперь открыты инновационным идеям и стилям. Для этого нужны артисты, голодные до творчества и без предубеждений. И хотя каждый танцовщик NDT владеет великолепной классической техникой, главное – это их необыкновенная способность меняться. Программа каждого сезона включает работы хореографов, во весь голос заявляющих: вот он я, вот моя танцевальная эстетика, вот мой метафорический язык. Я приглашаю лучших балетмейстеров мира, способных высечь искру эмоции и смысла, порождающую атмосферу танца, в первую же секунду открытия занавеса».