

WIENER STAATSBALLETТ / Венский государственный балет
Вена, Австрия

ТАЙНА СИНЕЙ БОРОДЫ
Одноактные балеты

16 апреля, 2016

Философски настроенные наблюдатели любят называть наше время эпохой аллюзий и реминисценций. Человечество накопило столь огромный запас знаний, переживаний и размышлений, запечатленных на полотне и на бумаге, в музыке и в танце, что, казалось бы, невозможно придумать ничего нового, иного, что не было бы цитатой, репликой или хотя бы отсылкой к великому творению прошлого.

Вечер Венского балета в программе DANCE OPEN – пример того, как в наши дни рождается новое искусство, не на пустом месте, не с чистого листа, но как попытка Венского государственного балета переосмыслить опыт великих творцов прошлого – Леонардо, Перро и Россини с позиций человека XXI века.

Wiener Staatsballett

Если заглянуть в анналы балетной истории Вены, можно увидеть целые периоды, когда театр удерживал лидирующие позиции среди балетных трупп всего мира, и более того, был новаторским для жанра в целом. Собственно, само основание труппы в 1622 году Элеонорой Гонзага, выглядело в тогдашней Австрии кардинальным авангардом. Среди хореографов и танцовщиков, работавших в Вене в разные века, есть те, чьи имена стали легендарными – начиная от Тальони, Гризи и Бурнонвиля.

С сентября 2010 года труппу, которая многие годы считалась оплотом академизма, возглавляет Манюэль Легри – один из самых заметных деятелей мирового балета, экс-премьер Парижской оперы, выступавший в качестве приглашенной звезды на многих сценах мира, в том числе и в Вене. С момента его вступления в должность руководителя, Wiener Staatsballett практически полностью обновил репертуар и стал активно сотрудничать с самыми актуальными хореографами наших дней, превратившись в законодателя хореографической моды.

DANCE OPEN

международный
фестиваль
балета

Акт 1. Дыхание души / Le Souffle de l'Esprit

Хореография: Иржи Бубеничек

Музыка: Иоганн Себастьян Бах, Иоганн Пахельбель, Роман Хофштеттер, Отто Бубеничек

*«Танцовщики буквально излучают
неустовую одержимость движением» // Wiener Zeitung*

*«В финальной части открывается маленький космос:
под звуки знаменитого канона Пахельбеля трио исполняет танец,
буквально пробирающий до костей» // Tanzjournal*

Однажды летним вечером 2007 года Мари-Аньес Жило подарила Иржи Бубеничку альбом репродукций да Винчи. Листая альбом, погружаясь в магический мир Леонардо, Иржи задумался о том, как поклонялись титаны Ренессанса сияющей жизни и сестре ее, смерти. Возникновение и исчезновение, приход в этот мир и уход в таинственную даль – две необходимых стороны одной медали, две высших точки амплитуды вечно качающегося маятника... Пусть будет радость света, но пусть будет светла и грусть, ибо она знаменует собой начало нового цикла, нового витка вечной спирали. Об этом и поставили свою изящную миниатюру близнецы Бубенички – Иржи в качестве хореографа и Отто в качестве художника и одного из композиторов.

Иржи Бубеничек

Хореограф, солист балета

Гражданин Чехии, уроженец Польши, звезда знаменитых трупп Германии – Гамбургского и Дрезденского балетов. Востребованный публикой и балетмейстерами всего мира, он сумел так переосмыслить свой опыт, что с первых же самостоятельных постановок был признан критикой перспективным хореографом своего поколения. Его первая премьера прошла в Гамбурге в 1999, потом были Саппоро, Прага, Копенгаген, Дрезден, Цюрих, Нью-Йорк, Базель, Афины, Вена... Выделить стоит «Unerreichbare Orte» («Недостижимые места») для Гамбургского балета (2005), «Le Souffle de l'Esprit» («Дыхание души»), поставленный для Цюрихского балета (2007) и возобновленный по просьбе Манюэля Легри для Венской труппы, а также «Токкату», созданную для балета Нью-Йорка (2009).

*«Хореография для меня – это обретение себя.
Взгляд внутрь себя» // Иржи Бубеничек*

DANCE OPEN

международный
фестиваль
балета

Акт 2. Наперекосяк / Skew-Whiff

Хореография: Пол Лайтфут и Соль Леон

Музыка: Джоаккино Россини

*«Замечательное произведение, способное и увлечь,
и очаровать зрителя» // Die Presse*

«Остроумно, неожиданно, талантливо» // Kulturwoche

Эта «милая безделица» прочно вошла в мировой репертуар. Не дающая ни секунды роздыха золотая финишь россиниевской увертюры «прорисована» каллиграфическим хореографическим почерком, но среди строчек то и дело появляются забавные кляксы и буквы, выписанные словно наоборот.

От танцовщиков эти 15 минут требуют поистине виртуозной техники, но еще более – актерского комедийного дара. Как это сложно: быть одновременно пластически совершенным и несуразным, успевать за бешеным темпом музыки и неторопливо переваливаться от эмоции к эмоции, вычерчивать сложнейший, причудливый хореографический рисунок и наивно гримасничать – по-первобытному, по-любопытному. Такое под силу только очень большим артистам.

Пол Лайтфут и Соль Леон

Хореографы, Нидерландский театр танца (NDT)

Пол родился в Кингсли, в 1985 году был принят Иржи Килианом в труппу NDT II, быстро перешел в основной состав, а сегодня руководит этим знаменитым театром. Соль родом из Кордобы, училась у Виктора Уллате и тоже оказалась в NDT. С 1991 года они работают вместе и выпустили более 50 постановок, хотя самым удачным своим созданием, разумеется, считают дочь Сору. Названия балетов, начинающиеся с буквы “S”, стали практически брендом этой пары – а все потому, что придумывает их Пол и неизменно посвящает жене и дочери.

*«В несовершенстве скрывается красота,
именно оно делает людей и предметы уникальными» // Пол Лайтфут*

«Главное — открытость и человечность» // Соль Леон

DANCE OPEN

международный
фестиваль
балета

Акт 3. Тайна Синей Бороды / BLAUBARTS GEHEIMNIS

Хореография: Штефан Тосс

Музыка: Филип Гласс

*«Штефан Тосс демонстрирует: да, сама любовь может танцевать,
нужно лишь ей это позволить» // Neue Zürcher Zeitung*

*«Динамично, брутально, с ослепительными вспышками страсти
Тосс рассказывает историю одной роковой связи» // Tanz*

Мужчине и женщине трудно найти общий язык – старая сказка о рыцаре по имени Синяя Борода наглядно подтверждает эту древнюю истину. Но ведь никогда не поздно попытаться еще раз. То есть – почти никогда...

Штефан Тосс поставил балет о том, откуда берется в людях стремление и умение любить. О том, что мешает расти и расцветать этому хрупкому цветку. И еще – о вечном стремлении выразить себя и встретить понимание и принятие.

Штефан Тосс

Хореограф

Плодовитый балетмейстер, за два с лишним десятилетия создавший около 90 постановок самых разных форматов, от миниатюр до полномасштабных спектаклей. Опытный творческий лидер, на счету которого руководство тремя балетными компаниями, в каждой из которых он оставил яркий след. Бесстрашный интерпретатор канонических балетных сюжетов, от «Жизели» до «Лебединого озера». Мастер бурлеска, столь редкого в хореографии всех времен. Один из тех, кто формирует сегодня завтрашний день мировой хореографии.

Уроженец Лейпцига, выпускник знаменитой школы Грет Палукки, за свою карьеру он успел поработать с таким количеством германских трупп, что стал одним из самых узнаваемых хореографов немецкоязычного мира: именно его выбрал режиссёр Ральф-Петер Пост для документальной ленты о профессии балетмейстера.

*«Танец рождается из истории,
которую хочется поведать» // Штефан Тосс*