

Танцую жизнь

С 10 по 16 декабря 2020 в Санкт-Петербурге пройдут спектакли XIX сезона Международного фестиваля балета Dance Open. Особо отметим: пройдут offline.

За время пандемии, от которой досталось всем, сотни проектов вынужденно прошли online – и Dance Open не исключение. Впервые в истории фестиваля в этом году вместо апрельского сезона, который пришлось перенести, состоялся балетный online-марафон. В него вошли трансляции премьерных в России спектаклей, лекционный курс, новые фильмы про балет с раритетными видеозаписями и комментариями экспертов, балетный «сторителлинг», образовательные digital-проекты и многое другое. В сотрудничестве с данс-критиками фестиваль впервые представил на сайте danceopen.com online-энциклопедию «Энрико Чеккетти и балет XX века». За две недели online-марафона к Dance Open в сети присоединились свыше 4 миллионов поклонников танца.

Но, каким бы насыщенным ни был online, он есть и останется компромиссом. Поэтому команда Dance Open продолжает работать и, принимая все риски на себя, открывает декабрьский offline-сезон. Он почти полностью состоит из российских премьер. И почти весь — о любви. Без излишней философии, провала в модные дискурсы и омуты неразрешимых головоломок. Потому что сейчас главное — настройка на красоту, энергию и дыхание танца, который вдохновляет жить.

10 декабря — вечер первый: на сцене **Театра «Балтийский дом»** артисты **Урал Балета** представят программу премьер **«УРАЛ ИНТРО»**. В нее войдут три сочинения, которые можно увидеть только в Екатеринбурге: три образа академического танца, три доказательства того, что он может быть современным, зрелищным и острым искусством, а его ресурсы неисчерпаемы и не требуют литературных и иных оболочек. Вечер откроется **сюитой из балета «Приказ короля»** — оригинальной постановкой художественного руководителя Урал Балета **Вячеслава Самодурова** на музыку петербургского композитора **Анатолия Королёва**. Математически совершенные картины танца, возможно, напомнят мечтателям о блистательной эпохе версальских балетов, и разбавят золотом солнечных па серую петербургскую зиму. Однако не надо думать, что авторы приглашают зрителей в музей: название «Приказ короля» носил один из балетов Мариуса Петипа, но на этом сходства с ним заканчиваются. Анатолий Королёв написал новую музыку: в ней легко узнать отсылки к разным произведениям и музыкальным стилям прошлого, но ни одно из них не процитировано напрямую. Вячеслав Самодуров тоже никого не цитировал. Центральным номером постановки он сделал гран-па: эта форма сложилась в балетах

Петипа в конце XIX века, и хореограф вместе с композитором наполняют ее новым содержанием. Каждый номер гран-па отличен по стилю от предыдущего: «Приказ короля» отчасти напоминает катание на американских горках, когда невозможно сказать, какой вираж поезд совершит в следующую секунду.

В сюиту из «Приказа короля», которая будет исполнена на фестивале, вошло именно гран-па, а также финальная *air de danse*, что в переводе означает «танцевальная мелодия» и происходит из балетов Люлли, в которых выступал Людовик XIV. Версальские спектакли обычно завершались выходом короля и придворных, облаченных в парадную униформу. Подобным антре завершается и эта постановка.

Brahms Party на музыку Иоганнеса Брамса также поставлен по заказу екатеринбургского театра. Балет-мальчишник для девяти солистов сочинил **Антон Пимонов**, в течение трех сезонов служивший хореографом Урал Балета, а ныне возглавивший труппу в Перми. Принято считать, что балет — искусство по преимуществу женское, и «Спартак» — пожалуй, единственный образец мужского балета, который чаще всего приходит на ум как исключение из общего правила. Именно поэтому **Brahms Party** — редкое явление не только на российской, но и на мировой танцевальной сцене. В постановке участвуют девять танцовщиков. Само понятие мужского танца, которое обычно сводится к героике и патетике, трактуется Антоном Пимоновым по-новому. Это танец с мощным силовым вектором, но вместо патетики в нем — ирония, юмор и немножко хулиганство, а вместо героев — обычные ребята. Как будто хореограф сделал моментальный снимок энергичной и молодой труппы. **Brahms Party** опровергает утверждение, будто полноценный балет обязательно нуждается в литературной основе. Правда, одновременно с этим он демонстрирует и бессмысленность выражения «танец ради танца». Танца ради танца не существует: в графу «краткое содержание балета» каждый из зрителей может вписать собственный текст-впечатление.

Совсем другую party, исключительно женскую, увидит зритель в «**Вальпургиевой ночи**» Джорджа Баланчина. Четырежды хореограф ставил ее как сцену в оперных постановках «Фауста» Шарля Гуно, а в 1980 году включил в репертуар собственной труппы **New York City Ballet** как самостоятельное произведение. В России этот балет поставлен впервые. Баланчин отказался от ведьминского антуража и бутафорской чертовщины, на которые провоцирует название. Сюжет «Вальпургиевой ночи» заключен в движении музыкально-пластических линий. «Чувствовать хореографию Баланчина в своем теле — подарок, — комментирует балетмейстер-постановщик Дайана Уайт. — В «Вальпургиевой ночи» нет конкретной истории, только чистая радость танца. 24 исполнительницы, каждая из которых должна быть звездой. Не идеальной, не похожей, как две капли воды, на других танцовщиц, но свободной и энергичной».

12 декабря на сцене театра «Балтийский дом» — легендарная «Анюта»: балет в двух действиях на музыку Валерия Гаврилина в исполнении **Пермского балета**. Премьера состоялась в Перми совсем недавно, 24 октября, и теперь этот большой, атмосферный спектакль увидят в Петербурге. Но сначала — немного истории.

В 1982 году на экраны страны вышел теле-шедевр: легкая и стремительная, искрящаяся и драматичная «Анна на шее» в хореографической интерпретации. Фильм-балет «Анюта». Три Мастера — композитор Валерий Гаврилин, режиссер Александр Белинский и хореограф **Владимир Васильев** — создали это чудо для музы и звезды поколения, прима-балерины Большого театра Екатерины Максимовой.

В судьбе этой постановки талантливо соединилось всё: текст литературный и текст хореографический, сюжет на сцене и сюжет в жизни. **Владимир Васильев и Екатерина Максимова** — легендарный, всемирно известный дуэт, вошедший в летопись мирового балета. Он — герой своего времени, выдающийся, неподражаемый танцовщик и талантливый хореограф. Она — икона стиля в мировом танце. Одержимые друг другом и искусством, они были два крыла одного существа, единое целое. «Анюта» — это целиком ее спектакль, для нее сделанный и ей посвященный.

Чем измерить успех шедевра? Аплодисментами? Слезами и улыбками зрителей? Числом попыток воспроизвести? В судьбе балета «Анюта» — всего этого было — и есть — вдоволь. Склоняя голову перед великим поколением звезд советского балета, Dance Open с гордостью представляет в своей программе **обновленную версию балета «Анюта», созданную Народным артистом СССР Владимиром Викторовичем Васильевым для труппы Пермского балета.**

14 декабря — вечер третий: Йерун Вербрюгген. С этим бесконечно талантливым бельгийцем, *enfant terrible* от современной хореографии, Dance Open дружит давно. В 2018 году он привез на фестиваль «Щелкунчика», и все те, кто не смог посмотреть спектакль в зрительном зале, получили дополнительный шанс на апрельском online-марафоне: трансляцию балета смотрели 162 тысячи человек. В XIX сезоне фестиваль планировал привезти фантазийную «Спящую красавицу» Вербрюггена в исполнении Балета Лейпцига, но по понятным причинам этого не случилось.

Но зато, к счастью, случилось знакомство Йеруна Вербрюггена и театра «**Балет Москва**», и фестивалю приятно осознавать причастность этому факту. Труппа свободна от правил и предрассудков, она постоянно исследует границы: между традицией и экспериментом, между сегодня и вчера, между «можно» и «нельзя». Здесь на равных существуют артисты с академической выучкой и исполнители contemporary dance. Здесь в одном балете соединяется несоединимое — вразрез

канону и в унисон нашему «рваному» времени.

Где предел физических возможностей и есть ли он вообще? Насколько далеко можно зайти, пытаясь это понять? Спектакль Йеруна Вербрюггена «**Танцпол**», который увидят зрители фестиваля, – практический «тест» и ответ на вопрос. Вспомните знаменитые танцмарафоны Америки 1920-х. Там боролись за жизнь — без остановки и почти без правил. Неважно, что ты танцуешь — вальс или contemporary. Танцуют все. Танцуй свой танец и ты: миксуй, жонглируй, борись. Как безостановочно и безжалостно миксует стили созданная специально для спектакля музыка шведа **Стефана Левина**. Как экспрессивно и изнурительно бьется в соревновательном сете такой разноликий и разномастный танец. Сражайся до победы и помни, что «танцующие звезды никогда не одиноки ночью». И что все мы на этой земле танцовщики, даже если не танцевали ни разу.

Что же сказать еще?... Чтобы получилось как у Чехова и как у Васильева — сильнее слов и признаний? Чтобы как у Вербрюггена — на разрыв и вопреки всему? **16 декабря на сцене БКЗ «Октябрьский»** состоится **Гала звёзд Dance Open**. В этом году из-за форс-мажора мирового масштаба команда фестиваля неоднократно перекраивала программу вечера. Что ж, если надо, перекроит еще. Но Гала традиционно пройдет с участием первых звёзд.

Повлиять на обстоятельства непреодолимой силы невозможно. Но и останавливаться в ожидании худшего — это значит, прекратить борьбу.

Что же касается возможных рисков, то свой «тест» на форс-мажор фестиваль достойно выдержал уже в апреле. Когда стало понятно, что весенний offline-сезон не состоится, полная стоимость билетов на спектакли была возвращена зрителям без проволочек. Команда фестиваля оставляет за собой обязанность оправдать доверие зрителей и в этот раз.

Dance Open благодарит за поддержку информационных партнеров online и offline-сезонов 2020: телеканал «Россия-Культура», телеканал «Санкт-Петербург», газеты «Коммерсантъ», «Известия», «Российскую газету», РБК, «Фонтанка.ру», «Metro», радиостанцию Business FM, журнал «Harper's Bazaar», онлайн-журнал о балете «La Personne», сервис по продвижению событий KudaGo, а также друзей фестиваля — социальную сеть «ВКонтакте», журнал «Собака.ру», Первый канал — Санкт-Петербург, Телекомпанию НТВ в Санкт-Петербурге, Телекомпанию Россия-1, Радио России — Санкт-Петербург, ТАСС, Пятый канал, газету «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», журнал «Театр», журнал «Точка ART», газету «Музыкальное обозрение», портал «Colta.ru», портал «Культура. РФ», портал «Classical Music News».

Мы уверены: всё, что сделано, не напрасно. Впрочем, как и сама жизнь, пока есть стимул ее «танцевать».

Постарайтесь, пожалуйста, не болеть. Берегите себя. И до встречи в театре.

P.S. В дни фестиваля в фойе театра «Балтийский дом» состоится выставка работ российского мастера балетной фотографии **Александра Яковлева**, которая не состоялась в апреле.

Александр Яковлев работал с артистами Большого театра, Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Театра танца Бориса Эйфмана и многих других трупп страны и зарубежья. Стиль работы фотохудожника декларирует его личный взгляд на профессию: «Фотография в первую очередь должна восприниматься как недосказанное движение, продолжение которого мы уже визуализируем сами, в своем воображении».

Работа над проектом *The Mirages* началась в 2014 году при участии известных российских и зарубежных артистов: в каждом кадре фотограф объединил харизму танцовщика, эстетику и динамику балетного тела в целостный абстрактный неповторимый рисунок.

Эта серия завоевала мировую известность в социальных сетях и была выставлена в 2015 году в Кремлёвском дворце (Москва), а в 2016-2017 годах — в *Gallery Factory* (Сеул). Теперь работы художника увидят в Петербурге.