

Пресс-релиз

DANCE OPEN – 2017: путь к себе

Как известно, путь к точке сборки мира лежит через дорогу к себе. «Познай себя», - гласит древняя мудрость, - и столетия культурного опыта вторят ей на разных языках. А настоящее говорит на всех сразу. В пространстве культуры все глубже и ярче эксперимент, в котором танец, музыка, литература, театр, кино, живопись, фотография, телесные и духовные практики – встречаются, пересекаются и сплетаются в единый многослойный текст. И пусть эти языки непередаваемы один на другой, но они дополняют друг друга и в этом обретают новые смыслы, новую силу и новое звучание. В поисках гармонии, свободы, творчества мы жонглируем мирами: обращаемся к сказке – она мягко обнажает суть вещей; пускаемся в эзотерику, переосмысливаем историю, изобретаем формулу любви. Мы все те же, но иные: не боясь заглянуть в бездну, все яростнее ищем выход из экзистенциального лабиринта и, создавая культурный слой своего времени, не перестаем верить в силу и мудрость искусства.

Спектакли XVI сезона крупнейшего в России фестиваля балета Dance Open пройдут на Основной сцене Александринского театра с **13 по 24 апреля**. По числу и статусу премьер, представительству балетных коллективов и стилистической многогранности программы зрителей ожидает крупнейший и один из самых ярких сезонов в истории Dance Open.

Открытие сезона состоится **13 апреля** всеми любимой сказкой. Важно отметить, что впервые в истории Dance Open в программу фестиваля включен детский спектакль. Но, поверьте, его надо смотреть обязательно, и именно всей семьей. Свою «Снежную королеву» худрук **Екатеринбургского балета Вячеслав Самодуров** создал в соавторстве с российским композитором **Артемом Васильевым**. Пронзительный смысл вечной истории на запредельном для слова уровне раскрывают музыкальные образы, захватывающие и обаятельные, и богатейший рисунок танца.

Хореографию Самодурова сложно отнести к конкретному направлению: блестяще цитируя танцевальные стили от Петипа до «Риверданса», Вячеслав презентует зрителям и критикам «дайджест мирового балета», умудряясь при этом оставаться самим собой и никогда не опускаться до копий. Добавьте к этому потрясающую сценографию и изобретательную режиссуру, и вы поймете, почему во время недавней мировой премьеры спектакля на протяжении двух с лишним часов и дети, и взрослые завороченно смотрели на сцену. Никто не хотел пропустить что-то важное. В одном из интервью Вячеслав Самодуров сказал, что его «Снежная королева» – это, скорее, рассказ о том, что можно духовно расстаться с близкими людьми, физически не уходя от них. И о том, каких усилий стоит восстановить тепло и любовь родных, и какой путь порой надо проделать,

чтобы вернуться и вернуть.

Мы уверены, что сегодня об этом надо говорить особенно громко. И, конечно, о красоте тоже. Эстетическую многослойность, образность и характерность постановки, которую можно пересматривать бесконечно, отметили не только критики, но и зрители разных возрастов.

Очень возможно, что этот спектакль, как сверкающая игрушка из волшебного сундука, добавит именно вашему ребенку незабываемых красочных и счастливых впечатлений детства. А вам – согреет душу, напомнив о временах, когда садик был чуть больше цветочного горшка, но розовые кусты цвели в нем даже зимой.

15 апреля размышления о поиске пути к себе будут продолжены едва ли не самым эзотерическим экспериментом в новейшей истории танцевального искусства. На протяжении многих лет израильская танцевальная компания **«Батшева»** во главе с ее бессменным лидером **Охадом Наарином** остается не просто хедлайнером contemporary dance, но идеологом и разработчиком одной из самых мощных философских телесных практик – импровизационной техники Gaga. Правда, сам Охад Наарин считает, что речь идет не о технике, а о новейшем языке телесности: овладев им, человек освобождает себя от искусственных оков гравитации и приличий, достигая извечно искомого баланса материи и духа, которые начинают работать в сотворчестве. Тело обретает мудрость, а разум – животную интуицию на уровне всех доступных природе органов чувств. Отсюда одновременно текучесть и исступленная точность, мучительная угловатость и, вместе с тем, ритуалистичная построенность движений танца.

На Основной сцене Александринского театра Dance Open представит знаменитый спектакль **«Вирус Наарина»**. Строго говоря, его нельзя назвать балетом в традиционном понимании. Его основа и точка вдохновения — текст Петера Хандке, одного из ключевых писателей второй половины XX века, «великого смутьяна» европейской «новой волны». Пьеса «Оскорбление публики» была написана еще в 1960-х и стала едва ли не программным произведением неоавангардизма: отсутствие сюжета, действия и даже персонажей, позволяет очистить «данный момент времени в данной точке пространства» от любых смысловых примесей, диктуемых словами.

Звукопись слов философского текста, каллиграфически выписанного не столько телом каждого конкретного танцовщика, сколько единым организмом ансамбля, позволяет проникнуть буквально в самую ДНК танцевального движения. Наарин не столько «ставит спектакль», сколько освобождает танцовщиков и зрителя, погружая их в глубины пластического креатива.

Мировая премьера «Вируса» состоялась 14 марта 2001 года в Центре Сюзанн Деяль в Тель-Авиве. Но даже через полтора десятилетия после он выглядит ошеломляюще новаторским и «иным». Потому что из раза в раз процесс постановки спектакля продолжается. С танцовщиками и зрителями в главной

роли. Из раза в раз – в поисках пути от себя к себе.

17 апреля зрители Dance Open увидят **«Золушку» Пермского балета**. Художественный руководитель труппы **Алексей Мирошниченко** и его творческая лаборатория представят, пожалуй, самую оригинальную интерпретацию всемирно известной сказки: ее сюжет перенесен в Москву конца 50-х годов XX века, а действие происходит в пространстве «Главного театра страны».

Как старик Эгль подарил когда-то мечту маленькой Ассоль, так волшебник сцены дядя Яша смастерил для юной талантливой балерины волшебные удобные пуанты. И с этого началась ее история: без мачехи и злых сестер, без эффектных метаморфоз кареты и тыквы и даже без интриги с пропажей хрустальной туфельки в интерьерах дворца.

1957 год. «Главный театр страны» ставит «Золушку» - и вокруг постановки стремительно закручивается целый клубок интриг, страстей, интересов. Стареющие примы дружат против юной звезды, молодой хореограф побеждает в творческом поединке замшелого мэтра, веселая министрша вершит судьбы искусства, заморский принц появляется на Фестивале молодежи и студентов, агенты спецслужб ревностно следят за чистотой нравов и политической ориентацией граждан, зарубежные гастроли полностью преображают гардероб артистов...

Что же создал Пермский балет? Не сказку и не притчу, а скорее роман о театре, своем искусстве и об истории своей страны - которая у нас одна на всех. Роман о том, как прожить жизнь, не изменив своей мечте, и, конечно, о любви настоящей и вымышленной, о счастье сказочном и реальном, о судьбе необычной и самой обыкновенной, человеческой.

Мировая премьера пермской «Золушки» состоялась в декабре прошлого года. Премьера в Петербурге обещает стать подлинным украшением фестивальной программы. В этом спектакле есть все. Полномасштабный классический балет с роскошной музыкой, обилием костюмов и декораций, «большая» хореография и оригинальная режиссура в духе рязановской «Карнавальная ночь» или даже «Весны» Григория Александрова. Есть хореографические приметы «балетного реализма» 30-х и «балетного симфонизма» 50-х, динамичная смена картин и эпизодов, сотни костюмов, создающих упоительно ностальгическую, порой щемящую ауру. Есть искрящийся юмор и богатый аллюзиями драматургический язык...

А еще – умный, тонкий и по-человечески мощный финал: не благодаря, а вопреки. Другой, чем в сказке, predetermined злокозненностью темных сил, но от этого только более пронзительный и светлый. И, конечно же, подлинное эстетическое удовольствие от работы Пермской труппы – особенно тепло принимаемой в Петербурге, несомненно, одной из лучших сегодня в России и в мире.

19 апреля Национальный балет Польши представит спектакль **«Буря»** по одноименной пьесе Уильяма Шекспира, которую многие исследователи считают его поэтическим завещанием – непредсказуемым, многослойным и открытым для бесконечных интерпретаций. Предстоящая российская премьера во многих смыслах претендует на то, чтобы стать кульминацией сезона.

Судите сами. Сказочно-философский сюжет притчи гения ренессанса. Достойная драматургического материала режиссура: дурманящий микс эмоций и смыслов, вихрь, несущий свежие силы духовного обновления. Неоклассическая хореография **Кшиштофа Пастора** – квинтэссенция современного переосмысления классических канонов. Сильная академическая труппа, стремительно поднимающаяся к верхним строкам балетных рейтингов. Изысканная сценография, сочетающая ожидаемую театральность и настоящий прорыв в применении современных технологий. Видео-сценография иранской художницы Ширин Нешат, названной в 2010 году «Художником десятилетия», созданная в сотворчестве с Шоджем Азари. Костюмы «предельно театральной» Татьяны ван Вальсум. Музыкальный ряд, напоенный ритмом иранских народных мелодий и прошедший сквозь единое ментальное пространство европейской культуры – от шекспировского современника Таллиса до молодого и дерзкого Мишеля ван дер Аа.

Здесь – настоящее слияние талантов, и, несмотря на разновекторность сил, всё здесь гармония, все – единство, все – равновесие и баланс.

Сам Кшиштоф Пастор считает, что у этой пьесы нет однозначного финала или морали. Возможно, Шекспир намеренно оставил так много пространства для толкований. И тогда становится понятно, почему «Буре» не нужен пассивный наблюдатель: каждый раз она требует от зрителя интеллектуального соучастия, и в этом секрет ее современности.

Два вечера подряд, **21 и 22 апреля**, Dance Open и творческий партнер проекта петербургская компания БУШЕ представляют исключительное событие, которое команда фестиваля готовила несколько лет: гастроли одной из ведущих современных балетных трупп мира – **Нидерландского театра танца / NDT 1**.

В состав труппы под руководством мэтра **Пола Лайтфута** входят 28 феноменальных танцовщиков из разных стран мира в возрасте от 24 лет до 41 года, каждый из которых – подлинный талант. В репертуаре труппы – свыше 600 постановок таких выдающихся балетмейстеров, как Иржи Килиан, Ханс ван Манен, Кристал Пайт, Марко Гёке, Александр Экман и других. NDT1 активно гастролирует по миру: ежегодно спектакли труппы проходят в разных странах Европы, США, Азии и Австралии.

В нынешнем театральном сезоне звездный маршрут NDT1 ведет в Петербург. Зрители Dance Open увидят три знаменитых одноактных спектакля: **«Дотянуться до звезд» («Shoot The Moon»)** и **«Немое пространство» («Silent Screen»)** **Пола Лайтфута** и **Соль Леон** на музыку **Филипа Гласса**, а также мини-балет **«Тонкая**

кожа» («Thin Skin») Марко Гёке на музыку Патти Смит и Кейт Джарретт.

Смешав в **Shoot The Moon** лирическую красоту движений с конвульсивной буффонадой внутреннего безумия, намеренно пропустив метафору паники и страсти сквозь ленту повторяющихся кадров черно-белого кино, Лайтфут и Леон создали бесконечную серию отражений одной истории. Истории любви, сюжет которой, казалось бы, затерт и прост, но... Покрытые черно-белыми обоями стены продолжают движение, и, каким бы способом ты не решил покинуть этот экзистенциальный лабиринт – через окно или через дверь, универсального ответа, как **«Дотянуться до звезд»**, не существует в природе. Ведь путь от себя к себе у каждого свой.

Продолжая сращивать танец с другими видами искусств – с театром, кино, музыкой, инновационным визуальным арт-опытом, – в **«Немом пространстве»** творческий тандем Лайтфут и Леон ставит блистательный психологический эксперимент. В буквальном смысле они создают историю, которую зритель рассказывает себе сам. Фон соткан из больших экранов, на которых, словно во сне, возникают, перевоплощаются и сменяют друг друга причудливые образы. 45 невероятных минут **Silent Screen** окунает зрительный зал то в полное спокойствие, то в форменную панику под звуки известных кинематографических мелодий мистического **Филипа Гласса**.

«Тонкая кожа» (Thin Skin) — это посвящение иконе панк-рока и поэту Патти Смит. Ритмически сложные музыкальные композиции, подчас исполняемые на одном дыхании, визуально и акустически созвучны ни на что не похожему неистовому языку тела, созданному Гёке. «Сознание — это картинка. И в этом намёке 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... И становится частью тебя на пути, где никто не даст ответа: свою ли жизнь ты живешь? Никто. Кроме тебя самого.

Кроме пяти вечеров, пяти спектаклей, пяти встреч и бесед с великими хореографами и сильнейшими коллективами современности, зрителей фестиваля ждет **Гала звезд Dance Open**. Традиционно завершающий сезон экскурс по вершинам мирового хореографического опыта соберет только самых ярких звезд балетного мира. В программе концерта, который состоится **24 апреля**, заявлены солисты ведущих балетных трупп и их самые яркие номера.

Off-программа Dance Open подарит шанс встретиться с хореографами-постановщиками программных спектаклей XVI сезона и даже попасть на **мастер-класс** к некоторым из них. В дни фестиваля на одной из модных арт-площадок Санкт-Петербурга пройдет **аукцион балетной фотографии**, состоятся **лекции** и **открытые профессиональные дискуссии** с участием авторитетных хореографов и ведущих балетных критиков.

Международная образовательная программа для студентов балетных школ мира в этом году пройдет с **20 по 24 апреля** в учебных классах Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона. Среди преподавателей мастер-классов – ведущие солисты балета с мировым именем, педагоги-репетиторы Мариинского театра, академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. **23 апреля** на сцене **Эрмитажного театра** пройдет отчетный **Гала-концерт юных звезд**.

За сетевыми трансляциями основных событий XVI сезона фестиваля следите в официальных группах фестиваля в FB и VK по адресам:

https://vk.com/dance_open

<https://www.facebook.com>

Дополнительная информация о событиях XVI сезона Dance Open: danceopen.com.

С 1 февраля продажа билетов на спектакли XVI сезона Dance Open открыты на сайте danceopen.com.

Фотоматериалы спектаклей XVI сезона – по ссылке:

<https://yadi.sk/d/gnmpOEXk3C2Jn7> (просьба при публикации указывать авторство фотографий)

Пиар-сопровождение – пресс-служба Dance Open:

Елена Шанина, +7-921-640-14-61, 73venezia@mail.ru

Жанна Поллер, +7-931-335-87-17, zhanna.poller@gmail.com

Ханна Ткачева +7-921-400-26-10, hannatkachova@mail.ru